

Ministère de la Culture

**Réunion des musées
nationaux**

Léger et le spectacle

1er juillet - 2 octobre 1995

**Musée national Fernand Léger
Chemin du Val de Pome
06410 Biot
Tél : (16) 92 91 50 30**

sommaire

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES	P. 3
COMMUNIQUÉ DE PRESSE	P. 4
LE BALLET-SPECTACLE, L'OBJET-SPECTACLE (Texte de Fernand Léger)	P. 6
BIOGRAPHIE DE FERNAND LÉGER	P. 8
SOMMAIRE DU CATALOGUE	P. 14
LISTE DES OEUVRES PRÉSENTÉES DANS L'EXPOSITION	P. 15
LISTE DES PHOTOGRAPHIES DIPONIBLES POUR LA PRESSE	P. 20
PROGRAMME DES PROJECTIONS DE FILMS	P. 23

renseignements pratiques

Horaires : ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Prix d'entrée : 35F, tarif réduit et le dimanche : 26F, billet donnant aussi accès aux collections permanentes du musée.

Visites -conférences : sur réservation, tél : (16) 92 91 50 30, fax : 92 91 50 31

Commissaire : Brigitte Hédel-Samson, conservateur au musée national Fernand Léger

Conservateur : Sylvie Forestier, conservateur général du Patrimoine, chargé du Musée National Message Biblique Marc Chagall, et des collections nationales d'art du XXème siècle en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mise en espace : Conception : Charles Auburtin. Réalisation : Espace et Cie avec le concours des équipes techniques du musée

Publication : catalogue de l'exposition, 208 pages, 43 illustrations couleur, 91 illustrations N/B, 250 F, Edition RMN

Accès : gare SNCF - Antibes ou gare routière d'Antibes, liaisons autobus direction Biot, arrêt "Chemin du Val de Pome"

Contact presse :

Réunion des musées nationaux

Alain Madeleine-Perdrillat, communication

Florence Le Moing, Annick Duboscq, presse

Tél : (1) 40 13 47 62

Musée national Fernand Léger

Nelly Maillard, presse

Tél : (16) 92 91 50 35

communiqué

Cette exposition a été organisée par la Réunion des musées nationaux et par le musée national Fernand Léger, avec le concours du Conseil général des Alpes-Maritimes.

Pour Fernand Léger l'art doit sortir des limites du chevalet, utiliser les techniques et les supports les plus divers, et ainsi se mêler à la vie. Passionné de spectacles, il collabore tout au long de sa carrière avec des metteurs en scène de théâtre, des cinéastes, des chorégraphes, des compositeurs...

Entre 1921 et 1950, il participe à une dizaine de créations ; il conçoit des décors et des costumes pour la scène (ballets, cirques, opéras) et le cinéma ; il réalise un film *Le ballet mécanique* et s'associe aux expériences cinématographiques de l'ancien dadaïste Hans Richter. Il imagine une chorégraphie mécanique ; il rêve de voir le décor devenir mobile et l'intérêt du spectacle se reporter sur la scène au lieu de se concentrer sur les seuls danseurs. Il aspire à faire disparaître le "bonhomme" et agir les objets, à traiter l'homme comme un matériau à la disposition du créateur, au même titre que la lumière ou les couleurs. En ce sens, ses interventions dans le monde des spectacles sont aussi avant-gardistes que sa peinture.

L'exposition est composée de trois parties : théâtre, cinéma, ballet. Chacune d'entre elles présente des décors originaux, des reconstitutions de maquettes, des dessins et des manuscrits, complétés par de nombreux documents (photographies, programmes, coupures de presse...).

1 - Fernand Léger et le théâtre

- 1934 : à la demande de Jacques Chesnais, l'un de ses anciens élèves, il dessine des marionnettes pour *La boxe*, spectacle créé à Paris, au théâtre du Vieux Colombier ;
- 1936-1937 : il réalise les décors et les costumes de l'opéra populaire *Naissance d'une cité*, écrit par Jean-Richard Bloch sur une musique de Darius Milhaud, présenté au "Vel d'Hiv" à Paris le 18 octobre 1937 ;
- 1937 : à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris, il projette de camoufler la tour Eiffel, de l'illuminer et de la sonoriser, mais ce projet n'aboutira pas ;
- 1950 : il réalise les décors et les costumes de l'opéra *Bolivar*, composé par Darius Milhaud sur un livret de Madeleine Milhaud inspiré d'un texte de Jules Supervielle, présenté à l'Opéra de Paris le 12 mai (l'oeuvre sera reprise en décembre 1962).

2 - Fernand Léger et le cinéma

- 1922 : il réalise un décor et un projet d'affiche pour *L'Inhumaine* de Marcel L'Herbier ;
- 1924 : il réalise *Le ballet mécanique* avec Man Ray et Dudley Murphy (musique de Georges Antheil) ; ce film expérimental, tourné sans scénario, explore des formes d'écriture cinématographique très originales (répétitions d'images, cascades de plans rapides, images masquées, succession d'images fixes et immobiles).

3 - Fernand Léger et le ballet

L'artiste a réalisé les décors et les costumes des ballets suivants :

- 1922 : *Skating Rink*, monté par Rolf de Maré, directeur des Ballets Suédois, sur une musique d'Arthur Honegger ; la première représentation a lieu au théâtre des Champs-Élysées le 20 janvier ;
- 1923 : *La création du monde*, créé le 25 octobre au théâtre des Champs-Élysées par les Ballets Suédois ; argument de Blaise Cendrars et musique de Darius Milhaud ;
- 1936 : *David triomphant*, donné le 15 décembre à l'occasion de l'inauguration du théâtre de la Maison internationale des étudiants à Paris ; chorégraphie de Serge Lifar et musique de Vittorio Rieti ;
- 1948 : *Le pas d'acier*, créé en 1927 au théâtre des Champs-Élysées ; musique de Prokofiev, chorégraphie de Serge Lifar (le ballet est repris en juin 1948) ; pour ce ballet, Léger crée aussi trois sculptures monumentales en duralium ;
- 1952 : *L'homme qui voulait voler, geste pour l'inventeur*, chorégraphie de Janine Charrat et musique de Maurice Jarre réalisé au château d'Amboise le 13 juillet, pour le 500ème anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci.

*

Extrait d'un entretien avec Léger :

"En 1921 et 1922, j'ai réalisé sur les plateaux des Champs-Élysées deux ballets : le Skating-Rink avec Canudo et Honegger et La création du monde avec Cendrars et Darius Milhaud. Pour le premier de ces ballets, j'ai cherché à obtenir la plus grande intensité scénique uniquement par la technique des tons purs appliqués à plat.

Pour le ballet nègre, j'ai surtout voulu une atmosphère évocatrice, particulière au sujet traité par Blaise Cendrars. Je me suis tenu volontairement dans quatre tons : noir, blanc, ocre clair et foncé. Les personnages du Skating Rink ont été influencés dans la mise en scène par les milieux populaires comme les bals-musette où, avec Börlin et Rolf de Maré, nous sommes allés fréquemment. La nouveauté du spectacle a naturellement heurté le goût du public, ce qui fit dire spirituellement à quelqu'un qu'il ne voyait nullement la nécessité d'un orchestre, vu le chahut qui se déchaîna dans la salle. Les répétitions, a-t-il ajouté, c'est de l'argent foutu".

In Les Ballets Suédois dans l'art contemporain, Paris, 1931.

le ballet-spectacle, l'objet-spectacle

Les danseurs, les chanteurs, les vedettes de music-hall ont tous jusqu'ici sacrifié l'ensemble du spectacle à leur personnalité plus ou moins autorisée. On a presque tout dit et tout vu dans ce domaine, le *ballet réaliste* avec prédominance du type "humain caractérisé" est arrivé à son maximum. On peut varier, mais la courbe d'intérêt reste égale, on ne monte plus. *C'est étale*. Un décor, une musique, un éclairage pour un accident dominant qui toujours volontairement se détache. Un homme, une femme avec ou sans talent s'impose et règle tout le spectacle sur sa valeur scénique. On a cru cela, on le subit depuis que le spectacle existe. On devrait pouvoir sortir de cet ordre scénique pour passer à un plan différent où la vedette rentre dans le rang plastique, où une chorégraphie mécanique étroitement liée à son décor et à sa musique arrive à tout d'unité voulue ; où le décor jusque-là immobile devient mobile, où l'intérêt se reporte sur toute la scène.

Le public devrait lui-même tendre à cet état scénique parce qu'il y a là du nouveau dans l'effet et dans l'étonnement.

La course au "toujours plus dangereux" de l'acrobate est fautive en soi, car le danger ne devrait jamais être un point d'attraction, mais il indique l'intérêt du public devant le nouveau et l'imprévu.

Faites la chose belle à laquelle on ne s'entend pas et vous êtes le maître de la scène et des foules (Charlot est génial dans ce sens-là). On devine trop Douglas, on devine rarement Charlot. C'est un coefficient énorme d'intérêt. Si on accroche solidement le matériel humain au matériel décor mobile, on a un champ d'étonnement considérable. La surface se décuple, le fond de la scène *lui aussi est vivant*. Tout peut bouger, "la mesure humaine" qui, jusqu'ici, était dominante disparaît. L'homme devient un mécanisme comme le reste, de but qu'il était, il devient un moyen (multiplication des moyens d'effet).

Si je détruis la proportion humaine, si mon décor bouge, j'obtiens le maximum d'effet, j'obtiens un tout sur scène totalement différent de la salle.

L'axiome suivant doit prévaloir en fait de spectacle : *le maximum d'intérêt est obtenu lorsque la création scénique est dans un rapport contraire au visuel de la salle*.

Tout le génie du danseur n'empêchera pas un état de concurrence, de similitude entre le spectateur et lui. Par ce fait, il perd 50% de l'effet de surprise.

Par le fait que l'homme de la salle et l'homme de la scène se ressemblent vous êtes dans un état-spectacle inférieur.

Le préjugé de l'individu-roi disparu, les moyens d'attraction sortent de l'ombre et sont innombrables. Les lumières, les projections cinématographiques entrent en jeu.

L'état mécanique peut être envisagé sérieusement, c'est-à-dire la minuterie exacte du geste, du mouvement et du projecteur.

La puissance des forces parallèles (20 personnages donnant le mouvement).

Les valeurs contrastes peuvent jouer à leur maximum.

Dix acrobates jaunes traversent la scène (rythme rapide) en faisant la roue, ils reviennent (même rythme), la scène est noire ; ils sont phosphorescents ; dans le même temps (rythme ralenti), la projection cinématographique anime le haut du décor, lever du rideau du fond ; apparition du bel objet mobile ou immobile qui tient la scène. Un temps x. L'escalier, la roue, l'appareil d'invention inattendu qui brille et disparaît.

Les music-halls sont les seuls endroits où il y ait de l'invention journalière, c'est une mine inépuisable comme matière première. Ce n'est qu'entrevu, jamais au point, mais c'est en puissance.

Je ne connais rien de plus beau que le "ciel" du Nouveau Cirque et lorsque le "petit bonhomme", perdu dans cette planète métallique où brillent les projecteurs, joue sa vie tous les soirs, je le trouve ridicule, je ne le vois plus, malgré toute sa volonté d'être vu, d'être "en état de danger" ; le spectacle est ailleurs, il est autour de lui.

L'événement actuel, c'est la personnalité des objets, ils viennent de plus en plus au premier plan, l'homme passe derrière et doit régler leur avènement.

Il y a autre chose que "l'homme, les animaux et les plantes", il y a les objets, il faut compter avec eux, ils sont fixes ou animés. Si je réagis devant l'acrobate faisant la roue, c'est plutôt comme tour de force. Mais qui vous dit que la roue elle-même traversant la scène mise en valeur-spectacle n'atteigne pas à plus de beauté et ne donne plus d'étonnement ? Les objets ont une force plastique que rien ne peut troubler.

L'homme avec ses nerfs et sa fantaisie rompt et perd en volonté, l'objet *réglé* plastiquement rend son maximum sans aucun déchet, c'est la valeur fixe.

La domination de l'objet est partout dans la vie actuelle, les boutiques-spectacles se multiplient dans les villes.

La jolie vendeuse derrière sa loterie à la fête disparaît derrière la roue multicolore et lumineuse - c'est le bel objet qui fait attraction - chacun son temps.

In Bulletin de L'Effort Moderne, Paris, 1925

biographie de Fernand Léger

le 4 février 1881

Naissance de Joseph, Fernand, Henri Léger à Argentan (Orne).

1890-1896

Études au collège d'Argentan et à l'école religieuse de Tinchebray.

1897-1899

Caen, apprenti chez un architecte.

1900

Arrivée à Paris.

Dessinateur chez un architecte.

1902-1903

Service militaire dans le génie à Versailles.

1903

Admis à l'école des Arts décoratifs mais refusé aux Beaux-Arts.

Suit les cours des ateliers Léon Gérôme et Gabriel Ferrier.

S'inscrit à l'académie Julian et fréquente le Louvre.

1904

Travaille chez un architecte et chez un photographe.

En octobre s'installe 21 avenue du Maine, chez André Mare.

1905

Léger réalise des oeuvres d'influence impressionniste. Plus tard, il en détruira un grand nombre.

1906

En novembre, malade, il quitte Paris avec son ami Henri Viel pour Belgodère (Corse) où il passe l'hiver.

1907

Rétrospective Cézanne au Salon d'Automne.

1908

S'installe à La Ruche, passage de Dantzig, où il fréquente Delaunay, Chagall, Soutine, Cendrars, Apollinaire et Laurens.

1909

Il peint *La coureuse* influencée par Cézanne et fait la connaissance du peintre Henri Rousseau.

1910

Kahnweiler (qui expose Braque et Picasso) s'intéresse à Léger.

Dans l'atelier de Jacques Villon, Léger participe, avec Gleize, Metzinger et le Fauconnier, aux réunions qui donneront naissance à la Section d'Or.

1911

Exposé au Salon des Indépendants. Rétrospective du Douanier Rousseau à ce salon.

Léger passe l'été en Normandie puis s'installe 13 rue de l'Ancienne-Comédie, où il peindra une série de toiles réalisées à partir du thème des toits et des fumées.

1912

Exposé au 10ème Salon d'Automne *La femme en bleu* dans la "maison cubiste" conçue par André Mare et Duchamp-Villon.

En octobre, il participe à la Section d'Or, galerie La Boétie à Paris.

1913

Établit son atelier 86 rue Notre-Dame-des-Champs et signe un contrat d'exclusivité pour trois ans avec Daniel Henri Kahnweiler le 20 octobre.

Il donne une conférence, sur les origines de la peinture à l'académie Wassiliev, 21 avenue du Maine à Paris.

Il participe aux expositions de l'Armory Show à New-York et au premier Salon d'Automne de Berlin.

1914

Conférence à l'académie Wassiliev : "Les réalisations picturales".

Mobilisé le 2 août dans le Génie ; il sert comme brancardier pendant la campagne de l'Argonne.

1915 - 1916

Dessins du front. Réalise des oeuvres sur des couvercles de caisses à munitions. Pendant sa permission, Apollinaire lui fait découvrir les films de Chaplin. Léger est gazé à Verdun.

1917

Hospitalisé à Villepinte, puis réformé à la fin de l'année.

Il peint *La partie de cartes*.

1918

Séjourne à Vernon. Signe, le 1er juillet, un contrat avec Léonce Rosenberg.

Exposé à la galerie de L'Effort Moderne.

Peint *La ville* (Philadelphia Museum of Art).

1919

Illustre *La fin du monde filmée par l'ange N - D* de Blaise Cendrars.

En février, première exposition individuelle à la galerie de L'Effort Moderne chez Léonce Rosenberg.

Le 2 décembre il épouse Jeanne Lohy.

1920

Série des *Femmes au miroir* et des *Remorqueurs*.

Rencontre Le Corbusier.

Illustre *Die Chaplinade* d'Ivan Goll, édité à Berlin.

Découvre Mondrian et Van Doesburg chez Léonce Rosenberg.

1921

Série des *Paysages animés* et des *Déjeuners*.

Collabore avec Blaise Cendrars au film d'Abel Gance *La roue*, illustre *Lunes en papier* d'André Malraux (éditions Galerie Simon) et crée les costumes et décors pour ***Skating Rink*** ballet suédois de Rolf de Maré, (musique d'Arthur Honegger) présenté le 20 janvier au théâtre des Champs-Élysées.

1922

S'installe à Fontenay-aux-roses.

Expose avec Baumeister à la galerie Sturm à Berlin.

1923

Décors et costumes pour ***La création du monde*** (musique de Darius Milhaud) créé le 25 octobre au théâtre des Champs-Élysées par les Ballets Suédois.

Participe avec Mallet-Stevens et Claude Autant-Lara à la décoration du film de Marcel l'Herbier ***l'Inhumaine***.

Der Querschnitt à Berlin publie un article de Léger "l'Esthétique de la machine" dédié à Maïakovski.

1924

Série des Éléments mécaniques et des Compositions murales abstraites.

Réalise le premier film sans scénario: ***Le ballet mécanique*** avec Man Ray et Dudley Murphy (musique de Georges Antheil).

Fonde avec Ozenfant un atelier libre, Académie de l'Art Moderne au 86, rue Notre-dame-des-Champs. Ozenfant y enseignera jusqu'en 1928.

Rencontre Baumeister lors de sa venue à Paris.

En août et en septembre, il voyage en Italie avec Léonce Rosenberg, visite Ravenne et Venise.

Retour par Vienne pour visiter une exposition de Frédéric Kiesler sur le théâtre moderne dans laquelle les dessins pour ***Skating Rink*** et ***La création du monde*** figurent aux côtés d'oeuvres de El Lissitski, Moholy-Nagy, Ludwig Hirschfeld-Mack, Hans Richter, Viking Eggeling.

Projection officielle du ***Ballet mécanique*** en septembre.

Conférence à la Sorbonne sur le spectacle.

1925

A l'Exposition des Arts décoratifs, avec Delaunay, Barillet, Laurens, il décore le hall-jardin d'hiver d'une ambassade française dont l'architecte est Robert Mallet-Stevens.

Il présente ses peintures murales au pavillon de l'Esprit Nouveau dont l'architecte est Le Corbusier.

Conférence au Collège de France sur l'esthétique de la machine: "L'ordre géométrique et le vrai" (publié dans "Propos d'artistes" en 1925).

En novembre, première exposition personnelle à New York à Anderson Gallery ; l'exposition va ensuite à Berlin et à Moscou.

Contrat avec Paul Rosenberg.

1926

Expose des dessins à la galerie des Quatre Chemins à Paris.

1928

En février, il se rend à Berlin où il expose à la galerie Fleichteim; il donne une conférence sur Le Corbusier.

1930

La *Joconde aux clés* (musée national Fernand Léger, Biot).
Rencontre Calder. Voyage en Espagne avec Le Corbusier.
Le Docteur Reber lui commande un panneau mural destiné à sa maison de Chailly en Suisse.

1931

Juillet - août, séjour chez les Murphy en Autriche, à Bad-Aussee.
Septembre - décembre, voyage aux États-Unis.
Se rend à New York et Chicago, invité par les Murphy.

1932

Enseigne à l'académie de la Grande Chaumière pendant deux années avant d'ouvrir les portes de son atelier, rue de la Sablière.

1933

Rétrospective F.Léger au Kunsthaus de Zurich où il donne une conférence sur "Le mur, l'architecte, le peintre".
Août, à l'occasion du Congrès International D'architecture Moderne, voyage en Grèce à bord du *Patris II* avec Le Corbusier. Le 9 août, il donne à bord une conférence intitulée "L'architecture devant la vie".

1934

Exposition à la galerie Vignon sur le thème des objets : racines, silex, quartiers de viandes, tire-bouchon...
Conférence à la Sorbonne : "De l'Acropole à la tour Eiffel".
L'Académie d'Art Moderne devient l'Académie de l'Art Contemporain.
Dessine les marionnettes pour le spectacle *La boîte* réalisé par Jacques Chesnais.
Juillet, séjour à Antibes à la villa "Amérique" chez les Murphy.
Septembre, se rend à Stockholm pour son exposition à la galerie d'Art moderne.
Voyage à Londres avec Simone Herman en vue de réaliser les décors du film de G.H. Wells *The shape of things to come* (La forme des choses à venir).

1935

Voyage à Bruxelles pour l'Exposition Internationale où il décore, dans le pavillon français, une salle de culture physique.
Septembre, second voyage aux États-Unis à l'occasion de sa rétrospective au Museum of Modern Art de New-York ; il rejoint ensuite Le Corbusier.
Rencontre James Johnson Sweeney et Dos Passos.

1936

Avec Aragon, Le Corbusier, Lurçat, Gromaire, André Lhote, Jean Cassou, il participe à la querelle du réalisme à la Maison de la Culture rue Navarin.
Étudie la décoration de la tour Eiffel, par des éclairages (projet jamais réalisé).
Réalise les décors pour le ballet de Serge Lifar *David triomphant* (sur une musique de Rieti), créé le 15 décembre au théâtre de la Cité Universitaire et repris à l'Opéra le 26 mai 1937.

1937

Pour la fête des syndicats organisée le 26 juin par l'Union des Syndicats de la région parisienne, Léger réalise une décoration au Vélodrome d'Hiver.

A l'Exposition Internationale il réalise pour le Palais de Tokyo le *Transport des forces*, toile réinstallée au Palais de la Découverte.

Voyage en Finlande pour son exposition à la galerie Artek (Helsinki).

En novembre donne une conférence à Anvers sur "La couleur dans le monde".

Inscrit comme membre de la Maison de la Culture, fondée par Vaillant, Couturier et Aragon.

Décor pour *Naissance d'une cité*, pièce de Jean Richard Bloch donnée le 18 octobre au Vel'd'Hiv', musique de Darius Milhaud et Arthur Honegger.

1938-39

De septembre à mars, troisième séjour aux Etats-Unis.

A Princeton, chez Dos Passos et à Long Island chez l'architecte Harrisson.

Donne huit conférences à l'université de Yale sur l'action de la couleur dans l'architecture.

Commande de peintures murales pour l'appartement de Rockefeller Jr. à New-York.

Expositions personnelles à Londres, New York et Bruxelles.

Grandes compositions : *Adam et Eve* (Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein Westfalen), *Composition aux perroquets* (musée national d'Art Moderne, Paris).

1940

Séjours à Lisores, en Normandie. Ferme l'atelier, puis quitte la France ; en octobre, il est à Marseille, d'où il s'embarque pour les Etats-Unis.

Enseigne à l'université de Yale avec Henri Focillon, Darius Milhaud, André Maurois.

1941

Chargé de cours au Mills Collège, Californie. Traverse en autocar les Etats-Unis.

Rencontre chez Pierre Matisse les artistes en exil : Masson, Tanguy, Matta, Breton, Zadkine, Ernst, Mondrian, Ozenfant, Chagall...

1942

Début des couleurs en dehors: *Les quatre cyclistes* (musée national Fernand Léger, Biot).

1943- 44

Fait la connaissance du Père Couturier.

Voyage au Canada pour l'exposition de ses oeuvres et des ventes aux enchères à Montréal.

Passe les étés 1943 et 1944 à Rouses Point, près d'une ferme abandonnée.

Série des paysages américains. Collabore au film *Dreams that money can buy* (Rêves à vendre) avec Duchamp, Calder, Ernst, Man Ray, musique de John Cage et Edgar Varèse, réalisation de Hans Richter.

1945

Rentre en France fin décembre par Le Havre et se rend à Lisores.

1946

Retour à Paris Fin janvier.

Expose ses oeuvres d'Amérique à la galerie Louis Carré.

Film de Thomas Bouchard sur *Léger en Amérique*.

Chargé par le père Couturier de composer une mosaïque pour la façade de l'église d'Assy.

Conférence à la Sorbonne : "Le nouveau réalisme en art: l'objet".

1947

Installe son atelier dans un plus vaste local, 104 boulevard de Clichy.

1948

Décors et costumes pour *Le pas d'acier*, ballet sur une musique de Prokofiev.

1949

Rétrospective au musée national d'Art Moderne de Paris.

Compose le texte et les illustrations pour *Le cirque*, publié aux éditions Tériade en 1950.

1950

Décors et costumes pour l'opéra *Bolivar*, texte de Jules Supervielle et musique de Darius Milhaud, créé le 12 mai à l'Opéra de Paris.

Mort de Jeanne Léger.

Mosaïque pour la crypte du Mémorial américain de Bastogne, en Belgique.

Exposition à la Tate Gallery, Londres.

Maquette pour les vitraux d'Audincourt.

Série des *Constructeurs*.

1951

Voyage en Italie pour la Triennale de Milan.

Peint une série de paysages de Seine-et-Oise.

1952

Épouse Nadia Khodossievitch, son élève puis assistante à l'atelier.

S'installe à Gif-Sur-Yvette au "Gros Tilleul".

Il se rend à la Biennale de Venise en juin.

Exécute un panneau pour la grande salle de l'O.N.U. à New York.

1953

La grande parade sur fond rouge, (musée national Fernand Léger, Biot).

Série des *Parties de campagne* et des *Loisirs*.

Léger illustre *Liberté* le célèbre poème d'Eluard.

1954

Vitraux pour l'église de Courfaivre, Suisse, et pour l'Université de Caracas.

Maquette de la mosaïque-céramique réalisée pour le bâtiment administratif de Gaz de France à Alfortville et projet pour la décoration de l'auditorium de l'Opéra de Sao Paulo, architecte Niemeyer.

Commande d'une décoration pour l'hôpital mémorial de Saint Lô inauguré en 1956 (architecte Paul Nelson).

1955

Grand prix de la Biennale de Sao Paulo.

Il meurt le 17 août à Gif-sur-Yvette.

sommaire du catalogue

PRÉFACE

Sylvie Forestier

L'HABIT D'ARLEQUIN

PANORAMA DU CINÉMA FRANÇAIS DES ANNÉES 20

Christian Viviani

LA CRÉATION DU MONDE

ET LA RENCONTRE DE LÉGER AVEC L'ART AFRICAIN

Francine N'diaye

LÉGER SCÉNOGRAPHE ET CINÉASTE

Giovanni Lista

LES SPECTACLES DE FERNAND LÉGER

Skating Rink

La création du monde

La roue

L'Inhumaine

Le ballet mécanique

Match de boxe

La mort de Marat

suivi de sa pompe funèbre

David triomphant

Naissance d'une cité

Tour Eiffel

Dreams that money can buy

Le pas d'acier

Bolivar

L'homme qui voulait voler

ANNEXES

Liste des oeuvres exposées

Films sur Fernand Léger

Principaux livres illustrés par Fernand Léger

Ouvrages récents sur Fernand Léger

Principales expositions personnelles

LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

*La Fin du monde filmée
par l'Ange Notre-Dame*
de Blaise Cendrars
Paris, Éditions de la Sirène, 1919
Illustrations de Fernand Léger et
maquette bon à tirer comportant
des corrections de l'auteur
Galerie Jeanne Bucher, Paris
Ill. p. 30

*"Die Chaplinade", Eine Kinodichtung
von Yvan Goll*
Dresde, Rudolf Kaemmerer Verlag,
1920
Musée national Fernand Léger, Biot
Ill. pp. 34-35

Fernand Léger et Charlot
1926
photographie originale de Bonney
Collection particulière
Ill. p. 10

Skating Rink, 1922

*Maquette du programme
des Ballets Suédois*
2 gouaches sur papier recto-verso
48 x 31,5 cm
Collection particulière
Ill. p. 88

Programme des Ballets Suédois annoté
Livret imprimé
Collection galerie Louise Leiris, Paris
Ill. p. 88

Danseuses
Projet de rideau
gouache sur papier
22,5 x 24 cm
Collection galerie Maeght, Paris
Ill. p. 93

Étude pour La Danse
1919
crayon et mine de plomb sur papier
38 x 31 cm
Galerie Jeanne Bucher, Paris
Ill. p. 97

La Création du Monde, 1923

Masque baoulé dit Masque goll
Côte d'Ivoire
bois polychrome
47 x 27 cm
Collection Marceau Rivière
Ill. p. 28

Masque sénoufo dit Masque kpeliye
Côte d'Ivoire
bois
40 x 18 cm
Collection Marceau Rivière
Ill. p. 28

Masque songye dit Masque kifweb
Zaire
bois polychrome
36,5 x 23 cm
Collection Marceau Rivière
Ill. p. 29

Singe porteur de coupe baoulé
Côte d'Ivoire
bois
21 x 21 cm
Collection Marceau Rivière
Ill. p. 29

Statuette zandé dite yanda
Zaire
bois et métal
25 x 10,5 cm
Collection Marceau Rivière
Ill. p. 29

Étude de costume féminin
gouache sur papier
30 x 20 cm
Collection particulière
Ill. p. 104

Étude pour un costume d'oiseau
gouache sur papier
21,5 x 35,5 cm
Collection particulière, Paris
Ill. p. 100

Étude pour un costume de toucan
gouache sur papier
21 x 30,5 cm
Collection particulière
Ill. p. 100

Étude pour un costume de singe
gouache sur papier
21,5 x 30,5 cm
Collection particulière, Paris
Ill. p. 104

Étude pour un costume de perroquet
gouache et crayon sur papier
33 x 20 cm
Collection particulière, Rome
Ill. p. 101

*Projet de rideau pour
La Création du Monde*
mine de plomb sur papier tramé
22 x 25 cm
Collection particulière
Ill. p. 98

Représentation des Détés
1924
crayon sur papier
22 x 28 cm
Collection galerie Louise Leiris, Paris
Ill. p. 98

*Projet de décor pour
La Création du Monde*
gouache sur papier
41 x 57 cm
Collection Guy Loudmer
Ill. p. 105

LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

La Création du Monde
lithographie
Collection particulière, Paris

La Roue, 1921-1924

La Roue
1922
Projet d'affiche
gouache sur papier
41 x 31 cm
Collection particulière
Ill. p. 106

*Essai critique sur la valeur plastique
du film d'Abel Gance La Roue*
non daté
Collection particulière
Ill. pp. 109, 110 et 111

L'Inhumaine, 1924

*Photographie originale des décors de
L'Inhumaine, film de Marcel L'Herbier*
1922
Anonyme
Collection particulière
Ill. p. 115

*Fernand Léger devant son décor pour
L'Inhumaine, film de Marcel L'Herbier*
1922
Anonyme

L'Inhumaine
1923
Projet d'affiche
gouache sur papier
30 x 37 cm
Collection particulière
Ill. p. 112

Le Ballet mécanique, 1924

*Deux cartes autographes
signées écrites au verso*
Collection Pierre Alechinsky

*Dessins préparatoires pour
Le Ballet mécanique*
encre et crayon sur papier (recto-verso)
21 x 27 cm
Collection Pierre Alechinsky
Ill. p. 116

*Notes préparatoires pour
Le Ballet mécanique*
manuscrit original (4 feuilles recto-verso)
Collection Pierre Alechinsky
Ill. p. 121

Synopsis du Ballet mécanique
manuscrit original (quatre feuilles)
Collection particulière
Ill. pp. 122 et 123

Sans titre
1924
éléments mobiles de bois peints
73,6 x 33,4 x 6 cm
Musée national d'Art moderne,
Centre Georges Pompidou, Paris
Ill. p. 119

Charlot cubiste
éléments de bois peints et laqués
70 x 30 x 5 cm
Musée municipal, Saint-Dié-des-Vosges
Ill. p. 118

Charlot cubiste
éléments de bois peints
70 x 30 cm
Collection particulière
Ill. p. 119

La Mort de Marat suivi de sa pompe funèbre, 1934

*La Mort de Marat
suivi de sa pompe funèbre*
Projet de spectacle
manuscrit original (2 feuilles recto-verso)
Collection particulière
Ill. pp. 129 et 130

Étude pour les soldats
crayon et encre sur papier (recto-verso)
27 x 21 cm
Collection particulière
Ill. p. 132

Étude pour les soldats
crayon et encre sur papier (recto-verso)
27 x 21 cm
Collection particulière
Ill. p. 133

Étude pour La Mort de Marat
crayon sur papier
20 x 13 cm
Collection particulière
Ill. p. 131

David triomphant, 1936

Étude de costume des soldats
gouache sur papier
26 x 37 cm
Collection particulière, Rome
Ill. p. 137

Étude de costume
gouache sur papier
15,5 x 23,5 cm
Collection Y. F., Paris
Ill. p. 137

Étude de costume
gouache sur papier
15,5 x 23,5 cm
Collection Y. F., Paris
Ill. p. 137

LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

Étude de costume
gouache sur papier
15,5 x 23,5 cm
Collection Y. F., Paris
Ill. p. 137

Étude du décor
1936
gouache sur papier
15,5 x 18,1 cm
Collection Maurice Estève
Ill. p. 134

Goliath
gouache sur papier
38,3 x 26,9 cm
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 142

Trois Soldats
gouache sur papier
35,3 x 25,9 cm
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 143

Soldats
gouache sur papier
37,2 x 26,75 cm
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 137

Le Roi Saül
gouache sur papier
36,9 x 29,8 cm
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 139

David berger
gouache sur papier
29,1 x 37 cm
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 141

Les Soldats de Goliath
gouache sur papier
30 x 36,7 cm
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 137

La Liseuse de bonne aventure
gouache sur papier
30,2 x 36,8 cm
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 141

Sans titre
gouache sur papier
30 x 36,8 cm
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 141

Naissance d'une cité, 1937

Naissance d'une cité
Programme original
Livret
Collection particulière
Ill. p. 144

Étude pour Naissance d'une cité
1937
gouache sur carton
40 x 38 cm
Collection particulière
Ill. p. 149

Tour Eiffel, 1937

Projet de camouflage de la Tour Eiffel
1937
crayon sur papier
62 x 39 cm
Centre d'Art et de Communication, Vaduz
Ill. p. 154

Projet de camouflage de la Tour Eiffel
1937
crayon sur papier
62 x 39 cm
Centre d'Art et de Communication, Vaduz
Ill. p. 154

Projet de camouflage de la Tour Eiffel
1937
gouache blanche sur papier
32 x 25 cm
Collection Artcurial, Paris
Ill. p. 157

Projet de camouflage de la Tour Eiffel
1937
gouache blanche sur papier
31 x 24 cm
Collection particulière, Paris
Ill. p. 156

Le Pas d'acier, 1948

Décor original
1948
duralium
"Queue d'avion" : 335 cm
Marisa Del Re Gallery
Ill. p. 163

Décor original
1948
duralium
"Le gratte ciel" : 610 cm
Marisa Del Re Gallery
Ill. p. 163

Décor original
1948
duralium
"Hélicoïde" : 376 cm
Marisa Del Re Gallery
Ill. p. 163

LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

Projet de décor

1948
encre et gouache sur papier
16 x 26 cm
Collection galerie Maeght, Paris
Ill. p. 165

Projet de décor

1948
encre et gouache sur papier
20 x 26 cm
Collection galerie Maeght, Paris
Ill. p. 163

Étude de costume

1948
encre et gouache sur papier
18 x 29 cm
Collection galerie Maeght, Paris
Ill. p. 164

Étude de costume

1948
encre et gouache sur papier
18 x 29 cm
Collection galerie Maeght, Paris
Ill. p. 164

Projet de décor

1948
encre et gouache sur papier
18 x 29 cm
Collection particulière
Ill. p. 160

Les Algues

1948
projet de décor (2 dessins)
encre et gouache sur papier
16 x 26 cm
Collection galerie Maeght, Paris
Ill. p. 165

Bolivar, 1950

Programme original

Carton
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 168

Affiche originale

Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 168

Étude de costume "conspirateur"

encre et gouache sur papier
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 171

Étude de costume "jeune fille"

encre et gouache sur papier
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 171

Étude de costume "nègresse"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 173

Étude de costume "nègre"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 173

Étude de costume "soldat"

encre et gouache sur papier
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 173

Étude de costume "conjuré"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 173

Étude de costume "Bolivar"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 174

Étude de costume "Moine"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 174

Étude de costume "danses rituelles"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 174

Étude de costume "chef indien"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 171

Étude de costume "femme soldat"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 173

Étude de costume "jeune fille"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 171

Étude de costume "invité"

encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 171

LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

Étude de costume "conjuré"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 173

Étude de costume "jeune fille"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 171

Études de costumes "chœurs"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris

Maquette de décor "jardin, maison de Bolívar"
encre et gouache sur papier
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 182

Maquette de décor "tremblement de terre"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 181

Maquette de décor "tremblement de terre"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 181

Maquette de décor "place estrade des musiciens"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 185

Maquette de décor "chambre des conjurés"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 185

Maquette de décor "passage des Andes"
encre et gouache sur papier
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 175

Maquette de décor "passage des Andes"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 175

Maquette de décor "salle des fêtes"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 179

Maquette de décor "mort de Bolívar"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 183

Maquette de décor "extérieur"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 177

Maquette de décor "extérieur"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 184

Maquette de décor "intérieur"
encre et gouache sur papier.
Bibliothèque-Musée de l'Opéra Garnier,
Paris
Ill. p. 184

Maquette de décor "passage des Andes"
encre et gouache sur papier.
Musée national Fernand Léger, Biot
Ill. p. 176

Maquette du rideau de scène
encre et gouache sur papier
Ill. p. 166

**L'Homme qui
voulait voler, 1952**

Maquette des costumes pour l'aviateur
1952
encre et gouache sur papier
Bibliothèque nationale de France,
Département des arts du spectacle,
Paris
Ill. p. 186

Maquette des costumes pour l'aviateur
1952
encre et gouache sur papier
Bibliothèque nationale de France,
Département des arts du spectacle,
Paris
Ill. p. 189

Liste des photographies disponibles pour la presse uniquement pendant la durée de l'exposition.

* diapositives, + noir et blanc

+ 1

Photographie originale des décors de *L'Inhumaine*

Film de Marcel l'Herbier, 1922

Collection Particulière

*+ 4

Sans titre

Éléments mobiles de bois peints

1924

Musée national d'Art moderne

Centre Georges Pompidou, Paris

+ 9

Projet d'affiche pour *L'Inhumaine*

gouache sur papier, vers 1923, 30 x 37cm

Collection particulière

* 14

Programme des Ballets Suédois pour *Skating Rink*

couverture

Galerie Louise Leiris, Paris

* + 15

Projet de rideau pour *Skating Rink*

gouache sur papier, 1924, 22,5 x 24 cm

Collection galerie Maeght, Paris

* + 21

Etude de costume féminin pour *La création du monde*

gouache sur papier, 1923, 30 x 20 cm

Collection particulière, Paris

* + 23

Etude pour un costume de toucan pour *La création du monde*

Gouache sur papier, 21 x 30,5 cm

Collection particulière, Paris

* + 24

Etude de costume pour le singe de *La création du monde*

gouache sur papier, 21,5 x 30,5cm

Collection particulière

* + 25

Etude de costume pour le perroquet de *La création du monde*

gouache et crayon sur papier, 1923, 33 x 20 cm

Collection particulière, Rome

* + 35

Etude de décor pour *David triomphant*

gouache sur papier, 15,5 x 18,1 cm, 1936-37

collection particulière, Maurice Estève

* 37

Trois soldats

maquette pour *David triomphant*

gouache sur papier, 35,3 cm x 25,9 cm, v.1936-37

Bibliothèque - musée de l'Opéra, Paris

© Bibliothèque Nationale de France - Paris

* + 45

Etude pour *La naissance d'une cité*

gouache sur carton, 40 x 38 cm, 1937

Collection particulière

© H. Lowandowski

+ 48

Projet de camouflage de la tour Eiffel

silhouette nocturne, 32 x 25cm

1937, gouache blanche sur papier,

collection Artcurial, Paris

*+ 50

Décor original pour *Le pas d'acier*

duralium, 1948

Queue d'avion, 3,35 m

Le Gratte ciel, 6,10 m

Hélicoïde, 3,76 m

Collection particulière, New York

* 59

Programme original pour *Bolivar*

carton, 1950

Bibliothèque - musée de l'Opéra - Paris

© Bibliothèque Nationale de France - Paris

* 77

Maquette de décor (la maison) pour *Bolivar*

Opéra Bolivar

gouache sur papier, 1950

Bibliothèque - musée de l'Opéra - Paris

© Bibliothèque Nationale de France - Paris

* 84

Maquette de décor (la salle des fêtes) pour *Bolívar*

gouache sur papier, 1950

Bibliothèque - musée de l'Opéra - Paris

© Bibliothèque Nationale de France

programme des projections de films

Projection de films au musée à la tombée de la nuit.

Lundi 17 juillet

- *Le ballet mécanique*, Fernand Léger, 1924

Mardi 18 juillet

- *La roue*, Abel Gance, 1921 (1ère partie)

Mercredi 19 juillet

- *La roue*, Abel Gance, 1921 (2ème partie)

Jeudi 20 juillet

- *L'inhumaine*, Marcel l'Herbier, 1923

Vendredi 21 juillet

- *Rêve à vendre*, Hans Richter, 1939-46

Ce programme est coproduit avec la Cinémathèque de Paris et soutenu par le Conseil Général des Alpes-Maritimes.

