

GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de presse

Prochaine inauguration 21 septembre 2018

De Van Gogh à Picasso. Le legs Thannhauser

Mécénat :

Fundación **BBVA**

Les marqueurs de la Fondation BBVA sont le soutien à la recherche scientifique et à la création culturelle de frontière, la diffusion des meilleures connaissances – tant généralistes qu’appliquées – et de l’art qui sont parvenus à surmonter les paradigmes dominants, et enfin la reconnaissance publique de la façon dont ces contributions ont modelé notre présent tout en jetant les bases de l’avenir.

Parce que les collectionneurs privés d’autrefois se sont engagés en faveur des artistes, aujourd’hui le grand public a la chance de pouvoir contempler de nombreux chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Nous devons ainsi l’exposition qui nous occupe, *De Van Gogh à Picasso. Le legs Thannhauser*, qu’accueille le Musée Guggenheim Bilbao, à la fidélité à l’art moderne du galeriste, marchand et collectionneur d’origine allemande Justin K. Thannhauser, qui a légué en 1978 une partie substantielle de ses fonds à la Solomon R. Guggenheim Foundation.

Au nom de la Fondation BBVA, je souhaite exprimer ma satisfaction d’avoir participé à la matérialisation de cette exposition, qui a choisi Bilbao comme siège temporaire européen de l’une des collections les plus significatives d’un art qui, à Paris, a ouvert la voie à la modernité. La rupture thématique et formelle que supposent l’Impressionnisme et le Postimpressionnisme s’épanouit dans ces œuvres et annonce le travail de Braque et de Picasso à la tête de la révolution cubiste. Edgar Degas, Paul Gauguin, Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Vincent van Gogh sont quelques-uns des grands noms présents dans cette liste d’artistes novateurs qui, entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe, ont été à l’origine d’un intense bouleversement du panorama artistique occidental.

Au cours de cette même année 2018, nous avons eu le plaisir de soutenir, également en exclusivité, l’accrochage *Chagall. Les années décisives, 1911–1919*, une exploration des débuts de l’art hautement personnel du maître européen originaire de Vitebsk et une autre approche intéressante de l’une des périodes les plus productives de la genèse de l’art moderne.

Pour nous tous qui appartenons à la Fondation BBVA, c’est un immense plaisir que de constater qu’à travers notre incessant labeur de mécénat et de parrainage, nous continuons à être associés aux ambitieux projets expositifs conçus par le Musée. En contribuant ainsi à ce que Bilbao reste un précieux référent culturel d’envergure internationale, nous offrons à son public la possibilité de contempler, une année de plus, l’œuvre impérissable des grands protagonistes de l’art universel.

Permettez-moi enfin de féliciter Juan Ignacio Vidarte et l’excellente équipe qu’il dirige au Musée Guggenheim Bilbao, ainsi que la commissaire Megan Fontanella, pour l’extraordinaire conception et montage de cette exposition emblématique.

Francisco González
Président de la Fondation BBVA

De Van Gogh à Picasso. Le legs Thannhauser

- Dates : 21 septembre 2018 - 24 mars 2019
 - Commissaire : Megan Fontanella, Solomon R. Guggenheim Foundation
 - Mécénat exclusif de la Fondation BBVA
-
- En provenance de la Collection Thannhauser de la Solomon R. Guggenheim Foundation, *De Van Gogh à Picasso. Le legs Thannhauser* présente près de cinquante œuvres de grandes figures de l'impressionnisme et du postimpressionnisme, ainsi que des premiers maîtres modernes, comme Paul Cézanne, Edgar Degas, Édouard Manet, Pablo Picasso et Vincent van Gogh.
 - Pour la première fois depuis son entrée au Guggenheim en 1965, il y a plus de 50 ans, une sélection importante de la célèbre Collection Thannhauser est présentée en dehors de New York.
 - La Collection Thannhauser est axée sur les créateurs de l'avant-garde qui ont cherché à libérer l'art des genres et des moyens académiques à la fin du XIXe siècle. Ils ont ainsi exploré les effets changeants des phénomènes naturels et la façon de représenter le spectacle de la ville en transformation au début du XXe siècle en utilisant diverses ressources stylistiques, comme les coups de pinceau libres et poignants, et des pratiques novatrices, comme la fragmentation du plan pictural.
 - Outre les toiles, les sculptures et les œuvres sur papier, l'exposition présente divers matériels d'archive, tel que des livres d'inventaire de la galerie Thannhauser ou des photos d'époque, afin de documenter en profondeur l'engagement de cette famille aux côtés de quelques-uns des artistes, collectionneurs et marchands de son temps.

Avec *De Van Gogh à Picasso. Le legs Thannhauser*, le Musée Guggenheim Bilbao présente une exposition qui permet de contempler pour la première fois en dehors de New York la plupart des toiles de la célèbre Collection Thannhauser, donnée il y a plus de 50 ans à la Fondation Solomon R. Guggenheim. Grâce au mécénat exclusif de la Fondation BBVA, *Le legs Thannhauser* offre au regard près de cinquante pièces de quelques-unes des grandes figures de l'impressionnisme, du postimpressionnisme et de maîtres modernes, comme Paul Cézanne, Edgar Degas, Édouard Manet, Pablo Picasso et Vincent van Gogh.

La Collection Thannhauser est un ensemble d'œuvres d'art du XIXe siècle et du début du XXe données à la Solomon R. Guggenheim Foundation par Justin K. et Hilde Thannhauser. Justin K. Thannhauser était le fils du marchand d'art juif allemand Heinrich Thannhauser, fondateur de la Moderne Galerie à Munich en 1909. Très tôt, Justin K. collabore avec son père dans la gestion de la florissante galerie en l'aidant à élaborer un programme d'expositions varié dédié aux peintres impressionnistes et postimpressionnistes français, mais aussi, régulièrement, aux créateurs contemporains allemands. Ainsi par exemple, la Moderne Galerie a présenté les plus importantes expositions de la Nouvelle Association d'artistes munichois (Neue Künstlervereinigung München, NKVM) et du Cavalier Bleu (Der Blaue Reiter) —toutes deux avec Vassily Kandinsky en 1909 et

1911, respectivement. Les Thannhauser ont également organisé en 1913 une des principales rétrospectives de Picasso, inaugurant ainsi une étroite relation entre Justin K. Thannhauser et Pablo Picasso qui durera jusqu'à la mort de l'artiste en 1973.

Homme d'affaires ambitieux, Justin K. Thannhauser ouvre une deuxième galerie à Lucerne en 1919 avec son cousin, Siegfried Rosengart. Huit ans plus tard, les populaires galeries Thannhauser transfèrent leur siège de Munich à Berlin, l'effervescent épice de l'art. Là, le marchand organise de grandes expositions d'artistes comme Gauguin, Matisse ou Monet. Mais au cours de la décennie suivante, les opérations commerciales sont perturbées par l'ascension au pouvoir des Nazis, désireux d'éliminer « l'art dégénéré » de l'avant-garde. La galerie Thannhauser de Berlin ferme ses portes en 1937, peu après le départ de Justin K. Thannhauser et de sa famille pour Paris ; finalement, il s'installe à New York en 1940 où il s'établit comme marchand d'art privé.

L'engagement des Thannhauser en faveur de l'innovation artistique court en parallèle à la vision de Solomon R. Guggenheim. En hommage à la sensibilité qu'ils partageaient, Justin K. Thannhauser a donné à la Solomon R. Guggenheim Foundation —qui possède et dirige le musée homonyme de New York— une part significative de sa collection, qui comprenait plus de 30 picassos. À partir de 1965, il a été possible de voir au Guggenheim de New York plusieurs sélections de cette Collection Thannhauser. La donation de dix œuvres supplémentaires reçues après le décès de Hilde Thannhauser, seconde femme et veuve de Justin K., en 1991, a enrichi les fonds du Guggenheim et rehaussé le legs de cette famille d'importants marchands d'art. Cette présentation historique de la Collection Thannhauser au Musée Guggenheim Bilbao ne se limite pas à évoquer l'essor de l'art moderne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, mais vise aussi à souligner l'indéfectible fidélité à l'art expérimental de la famille Thannhauser.

PARCOURS DE L'EXPOSITION

Salle 305 : Collectionner l'Impressionnisme

La Collection Thannhauser a joué un rôle décisif au sein de la Solomon R. Guggenheim Foundation en élargissant le périmètre de ses fonds artistiques avec l'œuvre des précurseurs de l'ère moderne. En tant que marchands de premier plan dans l'Allemagne des premières décennies du XXe siècle, les Thannhauser ont certes soutenu les artistes contemporains locaux, mais aussi organisé d'importantes expositions collectives et individuelles dédiées aux artistes français de l'avant-garde de la fin du XIXe siècle, comme Paul Cézanne, Edgar Degas et Édouard Manet. Ces artistes rebelles, installés à Paris et associés en grande mesure au groupe impressionniste, ont essayé de se libérer des genres et des moyens académiques en explorant les effets changeants des phénomènes naturels et les thèmes urbains et en utilisant des ressources stylistiques comme le trait de pinceau libre ou des compositions inhabituelles pour donner une impression de spontanéité. Les innovations formelles qu'ils développent ont ouvert la voie à la rapide prolifération de démarches artistiques radicalement neuves au siècle suivant.

Le tableau de Manet *Devant la glace* (1876) illustre par exemple les nouveaux types de sujets, peu conventionnels, dans cette représentation d'une courtisane face à sa *psyché* ou son miroir, à demi-vêtue. Mis en position de spectateur, nous nous immisçons dans ce moment intime du boudoir dans lequel le modèle —de dos— tire sur un ruban de son corset. La toile de Pierre-Auguste Renoir *La femme à la perruche* (1871), bien qu'antérieure à l'époque impressionniste du peintre, est réalisée avec des touches fluides sous forme de plumes qui apportent de la texture et qui caractérisent son œuvre. La scène intime a pour sujet une jeune femme de la bourgeoisie qui joue avec sa perruche. L'intérieur étouffant limite l'espace du modèle, de même que la perruche est prisonnière de sa cage dorée. Ces tensions incarnent le vécu quotidien d'une dame parisienne à la mode. À la différence des hommes, les femmes restaient généralement confinées à leur intérieur domestique et ne pouvaient pas circuler librement dans la ville.

Salle 306 : Collectionner le postimpressionnisme et le premier art moderne

Le travail de collectionneur des Thannhauser portant sur l'art européen de la fin du XIXe siècle et du début du XXe —un moment complexe, défini par les bouleversements économiques, politiques, sociaux et psychologiques, souvent au nom du progrès— révèle la diversité de styles artistiques surgis en réaction aux deux courants dominants à l'époque : le naturalisme académique et la dévotion des impressionnistes pour le monde naturel. Des artistes comme Gauguin et Van Gogh, protagonistes d'expositions fondamentales organisées dans les premières années de la galerie Thannhauser de Munich, tournent leur regard vers l'intérieur. Van Gogh, notamment, interprète la réalité à travers le verre de son expérience personnelle et de ses émotions. En tant que "postimpressionnistes", comme ils ont été appelés, ces artistes s'opposent à l'idée de l'art comme "fenêtre sur le monde" et emploient des lignes sinueuses et des couleurs non naturalistes pour infuser dans leurs toiles une tonalité émotionnelle.

Pendant sa convalescence après un épisode d'instabilité mentale, Van Gogh peint *Montagnes à Saint-Rémy* (juillet 1889), qui évoque l'état émotionnel de l'artiste à travers les impressionnantes formations rocheuses des alentours de son hôpital au moyen de touches dynamiques et d'une application très dense de peinture. De même, dans sa toile fauviste *Paysage près d'Anvers* (1906), Georges Braque a recours aux couleurs vibrantes et expressionnistes pour déconstruire le paysage et doter la lumière d'une sensation de texture. Au tournant du siècle, d'autres formes artistiques apparaissent, comme par exemple le travail stylisé et affranchi des règles de la perspective de l'artiste autodidacte Henri Rousseau. Situés dans un paysage boisé quelconque, ses *Joueurs de football* (1908) conjuguent un joyeux divertissement et une scène onirique.

Salle 307 : Pablo Picasso

En 1900, l'artiste espagnol Pablo Picasso arrive à Paris, centre international du monde artistique, pour l'Exposition universelle. *Le Moulin de la Galette* (1900), la peinture la plus importante qu'il exécute au cours de ses deux mois de séjour, reflète la fascination du jeune Picasso face à l'atmosphère de décadence et de charme

canaille de la nuit parisienne. Son style évolue rapidement d'une période plus naturaliste à sa mélancolique période bleue, suivie de la période rose, avant que Picasso, avec Georges Braque, ne développe les formes facetées et les aplats propres au Cubisme. Ce mouvement artistique, qui se déploie au cours des années cruciales de 1907 à 1914, est considéré comme l'un des styles artistiques les plus novateurs et influents du XXe siècle.

Dès les années 30, avec un Picasso désormais consacré dont la pratique artistique continue à évoluer, les collectionneurs n'ont guère d'autre choix que de s'adresser aux marchands ou au marché secondaire pour acquérir ses œuvres. Mais le collectionneur et marchand Justin K. Thannhauser a noué une solide relation personnelle avec le peintre, qui remonte aux premières années de la carrière des deux hommes quand, en février 1913, la galerie de la famille Thannhauser à Munich organise la première grande exposition de Picasso en Allemagne. Plus de 30 toiles —couvrant 65 années de création— sont entrées dans la collection de la Guggenheim Foundation en 1978 et 1991 grâce aux donations de Justin K., puis de Hilde Thannhauser.

Parmi les tableaux remarquables de la Collection Thannhauser, citons *Fernande à la mantille noire* (1905–06) et *Femme aux cheveux jaunes* (1931). Le thème de la première est Fernande Olivier (Amélie Lang de son nom de jeune fille), l'amante de Picasso qu'elle rencontre en 1904. L'artiste a peint plus de soixante toiles avec Olivier comme modèle avant la séparation du couple en 1912. Ici, Picasso représente une énigmatique Olivier portant la traditionnelle mantille. La femme endormie de la toile de 1931 est une autre de ses compagnes, Marie-Thérèse Walter, qui non seulement est devenue un thème récurrent dans le travail de Picasso des années 30 —tant qu'elle vivait avec lui—, mais qu'il représente dans un instant de sommeil ou d'abandon gracieux qui, pour lui, était la représentation la plus intime.

DIDAKTIKA

Sous l'intitulé "Le passé présent", l'espace didactique de cette exposition est consacré à l'analyse de sujets actuels, comme l'émigration, les questions de genre, l'idéal de beauté, la diversité, la mondialisation, la communication et les relations sociales, qu'anticipent certaines peintures de la Collection Thannhauser. Un point de vue contemporain à partir de l'analyse d'œuvres qui remontent aux XIXe et XXe siècles. Jamais le passé n'avait été aussi présent.

CATALOGUE

De Van Gogh à Picasso. Le legs Thannhauser est assorti d'une publication illustrée qui offre une analyse concentrée d'œuvres de maîtres modernes comme Georges Braque, Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Édouard Manet, Pablo Picasso et Vincent van Gogh. Cette étude jette un nouveau regard sur l'histoire de la famille Thannhauser, ses galeries, et en général sur le contexte culturel du début du XXe siècle en Europe.

Le catalogue rassemble de brefs essais sur les œuvres avec de minutieuses analyses techniques basées sur les dernières avancées technologiques en matière de conservation qui nous renseignent sur les matériels et les procédés des artistes. Il réunit également une série de textes de curateurs et de conservateurs actuels et anciens du Guggenheim sur quelques pièces clés de la Collection et l'innovation stylistique que présentent ces pièces. L'essai de Megan Fontanella, curatrice d'art moderne et de recherches de provenance, raconte la genèse de la collection de Justin K. Thannhauser et sa transmission au Guggenheim. En retraçant son ambitieuse carrière comme marchand et collectionneur dans l'Europe de l'entre-deux-guerres et dans les désastreuses années de la Seconde Guerre mondiale, Fontanella explore l'engagement constant de Thannhauser en faveur de l'avant-garde et sa capacité à détecter le talent et l'originalité, aspects qui ont contribué à définir les avant-gardes artistiques du XXe siècle. Éditions en anglais et en espagnol. Édité par Megan Fontanella. Textes de Julie Barten, Susan Davidson, John K. Delaney, Lidia Ferrara, Vivien Greene, Sasha Kalter-Wasserman, Natalia Lauricella, Gillian McMillan, Nathan Otterson, Federica Pozzi, Samantha Small, Lena Stringari, Jeffrey Warda et Jeffrey Weiss.

Image de couverture :**Pablo Picasso**

Femme aux cheveux jaunes, December 27, 1931

Huile et Ripolin (est.) sur toile, 100 x 81,1 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.59

© 2018 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York

RELATIONS POUR LA PRESSE ET LES MEDIAS EN FRANCE :
FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS

Philippe Fouchard-Filippi

Tel : +33 1 53 28 87 53 / +33 6 60 21 11 94

phff@fouchardfilippi.com

Informations complémentaires :

Musée Guggenheim Bilbao

Département Communication et Marketing

Tél : +34 944359008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

Information en ligne sur le Musée Guggenheim Bilbao : www.guggenheim-bilbao.eus (espace Presse).

Images pour la presse

De Van Gogh à Picasso. Le legs Thannhauser

Musée Guggenheim Bilbao

Service d'images de presse en ligne

Dans l'espace Presse du site du Musée (prensa.guggenheim-bilbao.es), vous pouvez vous inscrire pour télécharger des images et des vidéos haute résolution tant des expositions que du bâtiment. Si vous ne disposez pas encore d'un compte, vous pouvez vous inscrire et télécharger le matériel nécessaire. Si vous êtes déjà usager du site, saisissez votre identifiant et votre code pour accéder directement au téléchargement d'images.

Les images à reproduire dans la presse doivent respecter les conditions suivantes :

- Elles ne peuvent être utilisées que dans des articles en rapport avec l'exposition.
- Elles doivent être reproduites dans leur intégralité, sans coupes, surimpressions ou manipulations.
- L'intégralité de la légende doit être impérativement mentionnée à chaque reproduction de l'œuvre

Pour plus d'information, veuillez contacter le service Presse du Musée Guggenheim Bilbao en appelant le +34 944 35 90 08 ou en envoyant un courriel à media@guggenheim-bilbao.eus

Georges Braque

Paysage près d'Anvers, 1906

Huile sur toile, 60,3 × 81,3 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.1

© 2018 Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris

Georges Braque

Guitare, verre et compotier sur un buffet, début 1919

Huile sur toile, 80,8 × 99,5 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser Foundation, par échange 81.2821

© 2018 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris

Paul Cézanne

Fiasque, verre et poterie, ca. 1877

Huile sur toile, 46,2 × 55,2

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.3

© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (SRGF)

Edgar Degas

Danse espagnole, ca. 1896–1911 (moulage ca. 1919–26)

Bronze, 40,3 x 16,5 x 17,8 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.9

© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (SRGF)

Paul Gauguin

Haere Mai, 1891

Huile sur toile de jute, 73 x 92

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.16

© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (SRGF)

Édouard Manet

Devant la glace, 1876

Huile sur toile, 93 x 71,6

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.27

© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (SRGF)

Édouard Manet

Femme en robe à rayures, ca. 1877–80

Huile sur toile, 175,5 x 84,3 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.28

© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (SRGF)

Claude Monet

Le Palais Ducal vu de Saint-Georges Majeur, 1908

Huile sur toile, 65,4 x 100,6

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, Legs, Hilde Thannhauser 91.3910

© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (SRGF)

Pablo Picasso

Au bout de la route, Barcelone, ca. 1899–1900

Lavis à l'huile et crayon Conté sur papier, 47,1 × 31,3 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.33

© 2018 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York

Pablo Picasso

Le Moulin de la Galette, Paris, ca. November 1900

Huile sur toile, 89,7 × 116,8 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.34

© 2018 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York

Pablo Picasso

Femme aux cheveux jaunes, December 27, 1931

Huile et Ripolin (est.) sur toile, 100 × 81,1 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.59

© 2018 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York

Vincent van Gogh

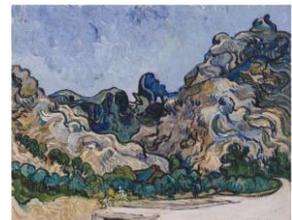
Montagnes à Saint-Rémy, Saint-Rémy-de-Provence, juillet 1889

Huile sur toile, 72,8 × 92 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.24

© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (SRGF)

Édouard Vuillard

Place Vintimille, 1909–10

Peinture à la colle sur papier kraft, marouflé sur toile

Deux panneaux, gauche : 200,1 × 70 cm ; droite : 200,2 × 70 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Collection Thannhauser, donation, Justin K. Thannhauser 78.2514.74

© 2018 Artists Rights Society (ARS), New York/ADAPG, Paris

Henri Rousseau

Les joueurs de football, 1908

Huile sur toile, 100,3 x 80,3 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York 60.1583

© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (SRGF)

