Avec Maya et Dimitri, plonge dans les aventures des pionnières de l'Art moderne!

PIONNIÈRES ARTISTES DANS LE PARIS DES ANNÉES FOLLES

NOUS SOMMES EN 1928, À PARIS.

Maya et Dimitri sont devenus amis dans les rues du quartier de Montparnasse, où ils jouent souvent dehors pendant que leurs parents se retrouvent dans les cafés.

La maman de Maya est une artiste mexicaine qui est venue à Paris pour étudier, rencontrer d'autres artistes et exposer ses œuvres. Les parents de Dimitri sont des musiciens russes venus se réfugier à Paris pour fuir les difficultés de leur pays.

Toi aussi, laisse-toi guider par Maya parmi les œuvres des femmes artistes dans le Paris des Années folles. À chaque page, un petit jeu te permettra de récolter des lettres-mystère.

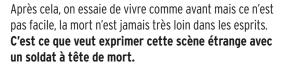
En assemblant ces lettres, tu découvriras la plus belle conquête de ces pionnières* de l'Art moderne.

Astuce : pour retrouver les œuvres présentées dans ce livret, tu peux t'aider du plan de l'exposition en dernière page !

VIVRE À PARIS APRÈS LA GUERRE : UNE FOLLE ENVIE DE TOUT CHANGER

Le début du vingtième siècle est traversé par plusieurs événements tragiques qui ont beaucoup marqué les gens de cette époque : la première guerre mondiale et ses millions de morts, les violences de la révolution en Russie...

On a vraiment envie d'oublier tout ça! Aujourd'hui on n'a qu'un seul désir: FAIRE LA FÊTE!!

Marevna, La Mort et la femme

C'est aussi une période où les artistes innovent! Ils changent la manière de représenter le monde. Leurs dessins se composent parfois de formes géométriques. On appelle ce courant le cubisme.

Quel détail géométrique ne fait pas partie de ce tableau peint par Marevna, une artiste cubiste d'origine russe venue vivre à Paris au début du vingtième siècle ?

Les Années folles

Quand on parle des années 1920, on les appelle souvent *les Années folles*: après la guerre, les artistes ont une soif de créativité sans limite, une folle envie de faire exploser tous les carcans et toutes les règles... Paris est LA ville où se retrouvent les artistes du monde entier. Ils s'inspirent les uns les autres et passent beaucoup de temps à faire la fête!

Certains s'orientent vers **l'art abstrait** : ils ne cherchent plus à représenter la réalité, leurs recherches portent sur des combinaisons de formes et de couleurs. De nombreuses femmes artistes participent à ce mouvement, ce sont de vraies pionnières !

Anna Beöthy-Steiner, Composition concentrique

Dessine ici ta propre composition abstraite avec des formes géométriques de ton choix, tu pourras la colorier chez toi!

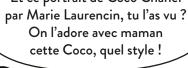
Les femmes artistes des Années folles ont besoin de gagner leur vie, et la vente de leurs œuvres ne suffit pas toujours.

VIVRE DE SON ART...

Elles apportent leur créativité à de nombreux autres domaines où leur travail est bien payé : création de costumes de théâtre ou de ballet, fabrication de marionnettes ou de poupées pour des spectacles, ou pour des collectionneurs... C'est pour elles l'occasion de laisser libre cours à leur fantaisie!

Rhoooo!
Elles sont vraiment
rigolotes ces petites
marionnettes!
Quelle imagination
chez celles qui les ont
fabriquées!

Coco Chanel

Gabrielle Chanel dite «Coco» a gravi peu à peu tous les échelons de la mode, jusqu'à diriger l'une des plus célèbres maisons de hautecouture française. **C'est elle qui invente le style « garçonne » qui plaît tellement aux femmes des années 20** : une silhouette fine et plate vêtue de vêtements confortables, pratiques et chics à la fois, agrémentés d'une coupe de cheveux courte.

Elle fréquente tous les artistes des Années folles et crée parfois des costumes pour des pièces de théâtre ou des ballets.

Marie Laurencin, Portrait de Mademoiselle Chanel

EN TOUTE FANTAISIE!

Plusieurs marionnettes de cette salle se sont rassemblées pour danser en farandole, amuse-toi à les repérer dans le Musée! Mais deux d'entre elles se sont enfuies... On ne voit plus que leur ombre...

Retrouve-les dans le Musée et complète ici le nom de leur créatrice :

SOPH_E TAEU_ER - ARP

Les lettres manquantes sont tes deux nouvelles lettres-mystère!

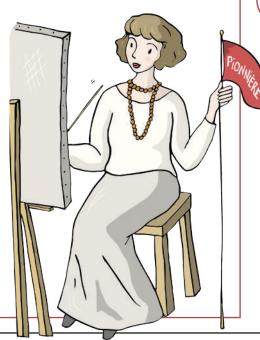

Marie Laurencin

Marie Laurencin est une célébrité parmi les artistes des Années folles. Peintre, illustratrice, portraitiste du Tout-Paris, elle mène une vie indépendante, entourée d'artistes et d'écrivains. Elle crée parfois des décors ou des costumes pour des pièces de théâtre ou des ballets. Elle affiche sans complexe sa liberté d'aimer qui elle veut.

> Ce portrait rêveur de Gabrielle Chanel est très caractéristique de son style.

Poupée

Vassilieff

Joséphine Baker

Danseuse et chanteuse, vedette de music-hall. américaine, Joséphine Baker vient jouer à Paris en 1925 lors d'une tournée, et ne guittera plus la France qui devient son pays d'adoption. Le vent de liberté qui règne à Paris fait naître en elle un immense amour pour la France.

Joveuse et généreuse. Joséphine Baker est l'une des premières vedettes à se faconner un personnage. Elle profite de son image de vedette qu'elle reproduit sur les crèmes de beauté et soins pour cheveux qu'elle commercialise.

Pendant les Années folles, chaque femme artiste développe sa propre manière de représenter les femmes.

Chacune à sa façon, ces femmes explorent de nouvelles voies.

Dans cette double page, tu peux voir trois œuvres de trois artistes pionnières des Années folles. Mais les reproductions de ton livret comportent à chaque fois une petite différence par rapport aux originaux!

Retrouve les œuvres dans l'exposition, repère le détail qui diffère dans chaque reproduction et entoure la bonne réponse parmi les solutions proposées.

Les 3 bonnes réponses te donneront les 3 prochaines lettres-mystère!

REPRÉSENTER LES FEMMES,

de Chana Orloff! Je l'aime bien Chana, c'est presque une compatriote, sa famille a quitté l'Ukraine pour fuir les persécutions contre les juifs.

Ah voici une œuvre

Quel détail est ici différent de l'œuvre originale?

- le fils debout devant sa mère ?

- l'orientation des visages?

Chana Orloff

Voici une maternité de Chana Orloff : c'est ainsi que l'on appelle la représentation d'une mère avec son enfant. C'est un thème abordé par beaucoup de femmes artistes, qui dans les années 20 cherchent souvent à montrer la réalité de la vie des mères, sans l'idéaliser. Ce thème est particulièrement cher à Chana Orloff, une sculptrice d'origine ukrainienne qui a élevé seule son enfant après la mort de son mari : elle a réalisé 24 maternités au cours de sa vie! Il se dégage de ses *maternités* beaucoup de force et de tendresse.

Tu peux admirer les sculptures de Chana dans toute l'exposition : tu les repèreras facilement, leur style très personnel est reconnaissable entre tous!

Suzanne Valadon

Voici un beau portrait de femme peint par Suzanne Valadon.

Suzanne Valadon est une artiste peintre qui a commencé comme modèle, avant de se lancer elle-même dans la peinture. Elle mène une vie très libre et fréquente les plus grands artistes des Années folles.

Quand elle peint des femmes, Suzanne Valadon veut les montrer sans les embellir, dans une pose très naturelle : elle cherche à montrer la vérité de leur personnalité.

CHACUNE À SA MANIÈRE.

Ce qui me plaît chez les femmes artistes à Paris, c'est que chacune s'affirme dans son propre style!

Suzanne Valadon, La Chambre bleue

Quel détail manque ici par rapport à l'œuvre originale?

- une cigarette?
  - ne cigarette ? (
- un livre posé sur le lit ?

Voici une belle image de sportive peinte par Jacqueline Marval.
Jacqueline Marval est une femme originale et indépendante. Audacieuse et directe, elle quitte une vie d'épouse pour se consacrer à la peinture et développe un style très personnel.
Elle est célèbre pour avoir repris les codes des peintures d'odalisques (des tableaux de femmes orientales qui étaient à la mode au dix-

Elle nous montre ici, dans une attitude d'*odalisque*, une baigneuse sportive typique des années 20 avec son maillot à la dernière mode.

neuvième siècle) mais en les

modernisant.

Quel détail est ici différent de l'œuvre originale?

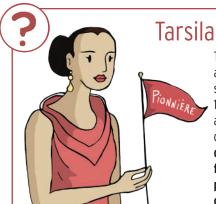
- la couleur du drap de bain?
- le rouge à lèvres de la baigneuse ?
- 0

Jacqueline Marval, La Baigneuse au maillot noir

PIONNIÈRES D'UN NOUVEAU MONDE

Des artistes de toutes cultures et nationalités se croisent à Paris pendant les années 1920 et 1930 et les artistes femmes sont souvent les premières à vouloir explorer la diversité de l'humanité dans leurs œuvres : elles célèbrent ainsi la beauté de tous les types humains.

Tarsila do Amaral

Tarsila do Amaral est une célèbre artiste peintre brésilienne venue se former à Paris dans les années 1920. Elle s'inspire des plus grands artistes présents à Paris pour développer son propre style : des œuvres très colorées aux formes lisses et arrondies. profondément ancrées dans sa culture brésilienne.

Tarsila do Amaral, Familia

Combien de différences remarques-tu entre cette reproduction et l'œuvre originale de Tarsila?

- 1 différence ? - 3 différences?

Bravo! Tu as trouvé la dernière lettremystère!

Prends le temps d'admirer la beauté de ce buste d'enfant guinéen par Anna Quinquaud, sculptrice et voyageuse!

Anna Fanny Quinquaud, Nénégallay, fille de Tierno-Moktar

Recopie dans les cases ci-dessous les 7 lettres-mystère récoltées au fil des pages, et découvre la plus belle conquête des pionnières de l'Art moderne!

Va montrer ton mot-mystère à la boutique du Musée, tu seras récompensé!

Réponse : L-I-B-E-R-T-E

offférences : 1 - La poupée, 2 - la banane dans la main du garçon au centre, 3 - la pipe de la femme en rose (

Crédits photos: p1 La Baigneuse au maillot noir par Jacqueline Marval, Collection privée, courtesy Comité Jacqueline Marval - p3 La Mort et la femme par Marevna © Adagp, Paris, 2021 - Association des Amis du Petit Palais, Genève / Studio Monique Bernaz, Genève : Concentric compositiion par Anna Boetty Steiner © Adagp, Paris, 2021 / photo Nyima Marin - p4 & 5 Marionnettes de Marie Vassilieff pour Le Château du Roi (Le Musicien, Le Philosophe, La Nourrice) © Marie Vassilieff / photo Galerie du Passage - David Atlan ; poupée La Pavlova par Germaine de Roton © Lyon MBA - Photo Martial Couderette; marionnettes de Sophie Taeuber-Arp pour König Hirsch (Clarissa, Dr Komplex, König Deramo et Taburett, Papagei, Hirsch) © Museum für Gestaltung Zürich, Decorative Arts Collection, ZHdK; Poupée Joséphine Baker par Marie Vassilieff @ Marie Vassilieff / photo Collection Josephine Baker, Nathalie Elmaleh & Laurent Teboul; Portrait de Mademoiselle Chanel par Marie Laurencin © Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2021, photo Rmn-Grand Palais (musée de l'Orangerie) / Hervé Lewandowski - p6 & 7 Moi et mon Fils par Chana Orloff © Adagp, Paris, 2021 / photo Atelier Chana Orloff; La Chambre bleue par Suzanne Valadon © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jacqueline Hyde ; La Baigneuse au maillot noir par Jacqueline Marval : cf. p1 - p8 Familia par Tarsila do Amaral © Tarsila do Amaral Licenciamentos / photo Photographic Archives Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid ; Nénégalay fille de Tierno-Moktar par Anna Fanny Quinquaud © Adagp, Paris, 2021 / photo Musées de la ville de Boulogne-Billancourt - Philippe Fuzeau.

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais

Conception, graphisme et illustrations : Le Chapeau à Plume.

Plan de l'exposition :

Les œuvres présentées dans le livret sont indiquées par un point de couleur.

Livret imprimé par Papier Vert : impression écologique sur papier 100% recyclé.