

LES BONNARD, VUILLARD, MAURICE DENIS...

NABIS

ET LE DÉCOR

MUSÉE DU LUXEMBOURG

DU 13 MARS AU 30 JUIN 2019

Véritables pionniers du décor moderne, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Sérusier, Ranson et Vallotton ont défendu un art en lien direct avec la vie. Ils ont créé des œuvres originales, joyeuses et rythmées, destinées à agrémenter les intérieurs contemporains en réaction contre l'esthétique du pastiche historique qui était en vogue à la fin du XIXe siècle. Les décors des Nabis constituent une expérience spécifique d'art total, basée sur un décloisonnement des techniques. Répondant le plus souvent à des commandes d'amis et de mécènes proches du groupe, ils reprennent des thématiques familières aux artistes comme l'association de la femme à la nature, l'intériorité, la spiritualité. Animés par le désir de créer un art accessible à tous, les Nabis ont innové dans le domaine de la tapisserie, du papier peint, du vitrail et de la céramique. Leurs créations, restées à l'état de prototypes, s'inscrivent dans le mouvement du renouveau décoratif défendu et popularisé en France par Siegfried Bing. La plupart des panneaux décoratifs des Nabis ont été dispersés au cours du temps. L'ambition de l'exposition est de reconstituer le plus complètement possible quelques-uns des ensembles majeurs de leur production. Mais il est devenu impossible de montrer leur accrochage d'origine en l'absence de documents ou de photographies.

Qui sont les Nabis ?

À la fin des années 1880, de jeunes artistes fascinés par la peinture de Gauguin se regroupent pour affirmer leur opposition à l'impressionnisme, qu'ils jugent trop proche de la réalité. Ils se désignent eux-mêmes comme des « nabis » - mot qui signifie « prophètes » en hébreu et en arabe - car leur ambition est de révéler un art nouveau.

Le groupe, actif entre 1888 et 1900, se compose au début de peintres tels que Paul Sérusier, Paul-Élie Ranson, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Maurice Denis, bientôt rejoints par d'autres artistes, notamment Ker-Xavier Roussel. Ces personnalités très différentes s'accordent à donner à la peinture un rôle essentiellement décoratif avec l'idée d'abolir la frontière entre beaux-arts et arts appliqués. Fascinés par les estampes japonaises découvertes à l'occasion d'une exposition organisée à l'École des beaux-arts de Paris en 1890, les Nabis s'inspirent de ces images planes et colorées pour créer un style original.

Leur art se nourrit de l'observation du monde contemporain, mais aussi de diverses philosophies, des religions et de doctrines comme l'ésotérisme. Il s'inspire également de la littérature, du théâtre et de la poésie.

1. FEMMES AU JARDIN

Le thème des femmes au jardin dans les décors des Nabis ne décrit pas un lieu précis mais une temporalité fragile renvoyant au cycle des saisons ou de la vie. Contrairement aux femmes fatales de la littérature fin de siècle ou aux nus mythologiques de la peinture classique, ces personnages sont posés par des modèles familiers des peintres, sœurs ou fiancées.

En 1891, Pierre Bonnard est le premier à associer des figures féminines à un motif végétal pour composer un décor. Il accentue le caractère ornemental des éléments naturels par des déformations linéaires, des couleurs vives posées en aplats, une perspective sans profondeur. Les

silhouettes féminines subissent la même stylisation en arabesque. Bonnard est rapidement suivi par Maurice Denis, Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel.

Dans son premier décor allégorique, conçu pour une chambre de jeune fille, Maurice Denis montre les étapes des fiançailles associées à des mois de l'année. Dans une autre composition destinée à orner un plafond, *Arabesque poétique*, il symbolise un arrêt du temps sous la forme de quatre silhouettes de jeunes filles identiques perchées sur une échelle, dans un mouvement ascendant ou descendant qui compose un trait d'union entre le monde terrestre et le monde céleste.

LES JARDINS PUBLICS

Vuillard est âgé de trente-six ans lorsqu'il reçoit une commande de son ami Alexandre Natanson pour réaliser un décor monumental destiné à orner le salon-salle à manger de son hôtel particulier. Le mécène lui laisse carte blanche pour le sujet des panneaux destinés à être encastrés dans des boiseries.

Vuillard, qui travaille alors sur le thème des jardins publics, conçoit un cycle de neuf compositions en diptyque ou triptyque représentant différents lieux ainsi que des dessus-de-porte. Ce thème de plein air tiré de la vie moderne, où chaque scène peut être lue de manière autonome ou dans la continuité, était inédit pour un décor intérieur.

Les panneaux, démantelés à la mort du commanditaire, se trouvent aujourd'hui conservés dans plusieurs musées et collections. Certains n'ont pu être prêtés en raison de la fragilité de leur technique, peinture à la colle sur toile.

2. INTÉRIEURS

Vuillard bénéficie très tôt de commandes de panneaux destinés à orner les intérieurs de ses amis, comme la famille Natanson, ou d'amateurs de peinture moderne, comme le docteur Vaquez, un cardiologue réputé. Dans les deux ensembles exposés, il choisit de montrer les occupants des lieux dans leur propre environnement. Cette mise

en abyme permettait aux commanditaires de se voir dans leur décor comme dans un reflet de la réalité.

Les intérieurs sophistiqués de Vuillard montrent un lieu protégé de toute intrusion extérieure et des agressions de la société moderne. Ils constituent un écrin idéal pour l'épanouissement des arts, de la musique et de la littérature. Une sensation d'enfermement se dégage néanmoins de ces espaces saturés de taches de couleurs vibrantes où les personnages semblent sur le point d'être absorbés par le décor.

La dimension symbolique des intérieurs de Vuillard est directement liée à son expérience de metteur en scène au théâtre de l'Œuvre. Inspiré par le répertoire d'Ibsen et de Strindberg, l'artiste s'intéresse à l'expression de la psyché et des tensions entre les personnages. Une impression de mélancolie se dégage de l'atmosphère séduisante et vénéneuse de ses intérieurs bourgeois.

3. L'ART NOUVEAU

En décembre 1895, les Parisiens découvrent la première exposition organisée par Siegfried Bing dans sa Maison de l'Art nouveau. Les pièces remplies de meubles, de bibelots, de peintures, de sculptures et d'estampes sont aménagées comme un appartement. Des frises décoratives commandées par Bing à Denis et Ranson figurent au milieu de meubles conçus par l'architecte décorateur d'intérieur Henry Van de Velde. Bing avait eu l'idée géniale de conjuguer le talent des artistes avec celui des artisans pour renouveler le décor des intérieurs modernes.

À cette époque, presque tous les Nabis dessinent des projets d'arts appliqués répondant ou non à des commandes. Ils produisent des prototypes de petit format, comme des éventails ou des abat-jours, ou plus importants, comme des tapisseries ou des papiers peints. À l'issue d'un voyage aux États-Unis en 1895, Bing commande à Bonnard, Maurice Denis, Roussel, Toulouse-Lautrec et Vallotton des cartons pour des vitraux, qu'il fait exécuter par le maître verrier américain Louis Comfort Tiffany.

Les créations des Nabis dans le domaine des arts appliqués, bien que restées expérimentales, ont joué un rôle important dans l'abolition de la frontière entre art et artisanat.

DÉCOR POUR UNE CHAMBRE À COUCHER

En 1895, Siegfried Bing demande à Maurice Denis de réaliser une frise décorative pour une chambre à coucher destinée à sa Maison de l'Art nouveau. Denis s'inspire du cycle de lieder de Schumann *L'Amour et la vie d'une femme* pour représenter des épisodes marquants de l'existence féminine, de la passion amoureuse à la maternité. Peint dans une tonalité crépusculaire dominée par la couleur bleue, le décor mêle des motifs familiers à des visions symbolistes. Seuls deux panneaux sont actuellement connus sur un ensemble de sept, dispersés par des ventes successives.

Très attaché à ce décor, Denis en réalise à la fin des années 1890 une nouvelle version pour la chambre de son épouse Marthe, frise qui connaît plusieurs ajouts et modifications. Les petits paysages peints vers 1900 dans un style naïf représentent le jardin clos de la villa de l'artiste à Saint-Germain-en-Laye, théâtre des premiers émois amoureux de Marthe et Maurice pendant leurs fiançailles.

JAPONISME

Aucun témoignage ne permet de dater avec précision le début de l'intérêt des Nabis pour l'art japonais. Il est cependant établi que la plupart d'entre eux ont découvert les estampes de l'*ukiyo-e* (« image du monde flottant ») en visitant l'« Exposition de la gravure japonaise » organisée à l'École des beaux-arts de Paris au printemps 1890. Ils commencent alors à collectionner des estampes, qu'ils épinglent sur les murs de leurs ateliers.

Le génie japonais est particulièrement admiré pour sa capacité à simplifier les formes, pour son amour des couleurs vives, sa façon de fixer des impressions fugitives et sa fantaisie décorative.

L'engouement pour l'art du Japon, appelé japonisme, a une influence considérable sur le renouveau des arts appliqués. À partir de 1888, Siegfried Bing publie *Le Japon artistique*, une revue

luxueusement illustrée, destinée à faire connaître les techniques traditionnelles japonaises et les grands artistes.

DÉCOR POUR BING

Cet ensemble composé de sept panneaux, dont six sont aujourd'hui conservés au musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, a été conçu pour l'aménagement d'une salle à manger commandée par Bing à l'occasion de l'ouverture de son Salon de l'Art nouveau en 1895. Une photographie d'époque montre le décor placé en hauteur dans des lambris en bois de cèdre, au-dessus de meubles dessinés par Henry Van de Velde.

Ranson choisit plusieurs thèmes liés au travail en plein air des femmes pour ses compositions. Le traitement décoratif des silhouettes et du paysage aux lignes souples, la gamme chromatique simplifiée, le traitement rythmique des formes donnent une dimension allégorique au décor. Les motifs de la fontaine et de la récolte renvoient aux fondamentaux de la terre nourricière et au cycle de la vie associant la femme à la fertilité de la nature.

4. RITES SACRÉS

Certains artistes du groupe des Nabis se sont plus particulièrement intéressés à des sujets symbolistes, qu'ils ont transposés dans leurs décors. Les principaux représentants de ce courant sont Paul Sérusier, Paul-Élie Ranson, Maurice Denis, qui conçoivent l'art comme l'expression d'une pensée supérieure en lien avec la spiritualité, la philosophie, la poésie, l'ésotérisme.

En 1897, Paul Sérusier s'inspire du thème de la forêt - lieu de rites magiques, peuplé de créatures fantastiques - pour composer un ensemble destiné à la salle à manger de son ami, le sculpteur Georges Lacombe. Il applique dans ses panneaux le principe du nombre d'or, une formule mathématique de proportions idéales, qu'il avait étudiée à l'abbaye de Beuron, en Allemagne, auprès du moine théoricien Desiderius Lenz.

La recherche d'un principe supérieur, d'une transcendance à la réalité, se retrouve également chez Maurice Denis, qui avait placé sa foi

chrétienne au centre de son travail. Reprenant les simplifications formelles des Primitifs italiens, il associe monde profane et vision mystique dans un important cycle décoratif réalisé pour le baron Denys Cochin.

Son interprétation de la musique, des danses et des chants sacrés dans les panneaux destinés à orner le salon de musique d'un amateur d'Art nouveau d'origine allemande, Kurt von Mutzenbecher, élève le décor des intérieurs privés au niveau des décors d'églises ou de palais.

LA LÉGENDE DE SAINT HUBERT

Commandé en 1895 par Denys Cochin, ce décor monumental était destiné à orner le cabinet de travail de son hôtel particulier. Le sujet avait été suggéré par le commanditaire, fervent amateur de chasse à courre. Pendant trois ans, Denis s'imprègne du thème en participant à des chasses à courre et en réalisant de nombreux croquis et photographies.

La succession des panneaux montre un déroulement linéaire du récit, depuis le départ de la chasse, avec des portraits de la famille Cochin, jusqu'au dénouement, avec l'arrivée à l'ermitage. Entre les deux, la chasse est devenue une légende convoquant l'apparition de la croix du Christ à saint Hubert entre les bois d'un cerf. La réalité cruelle de la chasse est ainsi transcendée par les forces spirituelles. Le dernier panneau du décor représente les Cochin comme un modèle de famille chrétienne, réunie dans la paix et la prière.

Commissariat : Isabelle Cahn, conservatrice générale des peintures au musée d'Orsay et Guy Cogeval, directeur du Centre d'études des Nabis et du symbolisme à Paris

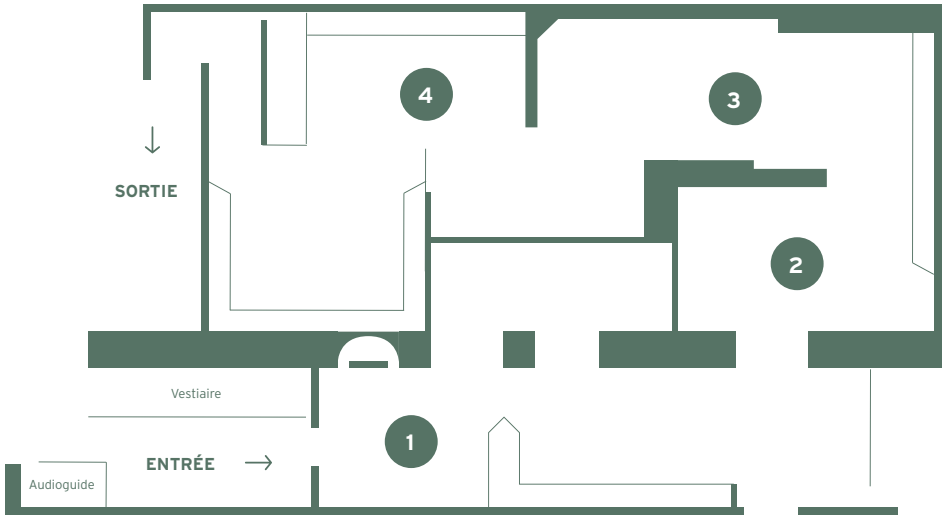
Scénographie : Hubert Le Gall

Graphisme : Jean-Paul Camargo

Mise en lumière : Philippe Collet

Cette exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et les musées d'Orsay et de l'Orangerie, Paris.

PLAN DE L'EXPOSITION

AUTOUR DE L'EXPOSITION

PROGRAMMATION CULTURELLE

CONFÉRENCES DU MUSÉE

AU CINÉMA LES 3 LUXEMBOURG

67, rue Monsieur le Prince, Paris 6^e

Entrées gratuites, réservation obligatoire
sur museeduluxembourg.fr

CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

jeudi 21 mars, 18h30

Isabelle Cahn, conservatrice générale des peintures au musée d'Orsay, commissaire de l'exposition

Découvrez la première exposition consacrée aux décors nabis avec celle qui l'a conçue. Apprenez-en plus sur ces œuvres qui abolissent la frontière entre arts décoratifs et beaux-arts et sur la façon dont des ensembles souvent dispersés ont pu être rassemblés le temps de l'exposition.

REGARD DU DESIGNER HUBERT LE GALL SUR LES DÉCORS NABIS

jeudi 4 avril, 18h30

Hubert Le Gall, designer, scénographe de l'exposition

À la fin du XIXe siècle, les recherches des Nabis s'inscrivent dans un très grand dynamisme en matière d'art décoratif. Comment Hubert Le Gall, designer contemporain qui a donné le titre d'*Éternel printemps* à une récente exposition de son travail d'après un ensemble de Maurice Denis, perçoit-il ces œuvres ?

LES INTÉRIEURS PARISIENS AU TEMPS DES NABIS

jeudi 11 avril, 18h30

Elise Dubreuil, conservateur en charge des arts décoratifs au musée d'Orsay

Les Nabis cherchent à créer pour leurs contemporains un décor moderne. Mais à quoi ressemblent les intérieurs dans lesquels ces artistes évoluent à la fin du XIXe siècle ? Comment se situent leurs recherches dans le grand mouvement de rénovation des arts décoratifs qui marque leur époque ?

LES NABIS ET LA MUSIQUE

jeudi 16 mai, 18h30

Fabienne Stahl, attachée de conservation du patrimoine au musée Maurice Denis

Les Nabis ont noué de fécondes amitiés avec des musiciens et compositeurs, tels Ernest Chausson, Claude Debussy ou Claude Terrasse. L'inspiration musicale trouve sa pleine expression dans les décors, le plafond de la salle du Théâtre des Champs-Élysées en est un exemple majeur.

ÉVÉNEMENTS ET SOIRÉES

AU THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

15, avenue Montaigne, Paris 8^e

VISITE LES NABIS ET LA MÉLODIE FRANÇAISE

lundi 25 mars à 18h30

réservation sur : <https://www.theatrechampselysees.fr/>

Rendez-vous au Théâtre des Champs-Élysées pour découvrir ou redécouvrir la coupole monumentale peinte par Maurice Denis en 1912. Fabienne Stahl, spécialiste du peintre, vous dira tout sur ce somptueux décor consacré à l'histoire de la musique.

AU MUSÉE D'ORSAY, STUDIO 4.1

JOURNÉE D'ÉTUDE : DE LA PEINTURE AU DÉCOR. ABOLIR LES FRONTIÈRES ?

jeudi 28 mars 2019 - 10h-17h, inscription sur musee-orsay.fr

Organisée à l'occasion des expositions « Le Talisman de Sérusier, une prophétie de la couleur » (28 janvier - 28 avril 2019) au musée d'Orsay et « Les Nabis et le décor - Bonnard, Vuillard, Maurice Denis ... » au Musée du Luxembourg, cette journée sera l'occasion de revenir sur les liens entre couleur et spiritualité et sur les principes formels qui régissent l'ambition d'un « art dans tout » et d'un « un art pour tous ».

AU MUSÉE DU LUXEMBOURG

HENRI-GABRIEL, LE PETIT FANTÔME

samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h30 à 18h30

Accès gratuit à partir des salles d'exposition

Jeux de retournements, de transparences et de motifs, ce conte minimal imaginé par des élèves de l'École Estienne se lit comme un prétexte à une exploration de l'univers nabi.

SOIRÉE CARNET DE DESSINS

mardi 9 avril de 19h à 21h, dernière entrée 20h30

Réservation obligatoire sur museeduluxembourg.fr

Une soirée pour tous les amateurs qui veulent dessiner face aux extérieurs inondés de lumière ou intérieurs richement décorés des décors nabis !

NUIT DES MUSÉES

samedi 18 mai de 19h30 à minuit, dernière entrée 23h30

Entrée libre et gratuite

Profitez de l'exposition avec les étudiants de Paris Dauphine devenus guides d'un jour et découvrez un répertoire inspiré par les Nabis interprété par les talentueux élèves du Conservatoire Jean-Philippe Rameau : musique, danse et art dramatique sont au programme !

FÊTE DE LA MUSIQUE : L'ÉTERNEL ÉTÉ

vendredi 21 juin, de 19h30 à 22h, dernière entrée 21h30

réservation obligatoire sur museeduluxembourg.fr

Fêtez l'arrivée de l'été avec un programme *live* contemporain inspiré par le paravent *L'Éternel été* de Maurice Denis, concocté par les dessinateurs, musiciens et danseurs des Soirées dessinées et du label *Tsuku Boshi* !

AUDIOGUIDE

Profitez du commentaire d'une vingtaine d'œuvres majeures de l'exposition ainsi que d'un parcours en forme de promenade musicale sur des compositions originales.

français, anglais, espagnol, allemand et version enfants en français
tarif : 5 €, tarif Sésame+ : 4 €, application 3,49 €

VISITES GUIDÉES ET ATELIERS

Visite guidée « Des murs, des murs à décorer ! », à partir de 13 ans, durée : 1h15

tous les jours du 16 mars au 22 avril à 12h15 puis tous les lundi, samedi et dimanche, séances supplémentaires à 19h le lundi et à 16h45 le dimanche

Inspirés par les estampes japonaises, les Nabis ont cherché à créer un art nouveau. Par la réalisation de grands cycles décoratifs et la création d'objets, ces artistes travaillent à embellir le cadre de vie moderne, donnant à la représentation de la vie quotidienne la force de rituels sacrés.

Visite guidée audio-décrite pour déficients visuels

alain mikli avec le mécénat de Mikli Diffusion France
paris

samedi 13 avril et dimanche 19 mai à 10h15,

durée : 2h, réservation sur www.museeduluxembourg.fr

Une visite en deux temps pour les visiteurs déficients visuels : une conférencière présente le propos de l'exposition à l'aide d'interprétations tactiles de quatre œuvres majeures, avant de mener une visite audio-décrite dans les salles.

Visite en famille : Dehors - dedans, à partir de 6 ans, durée : 1h

à 14h le dimanche, séances supplémentaires pendant les vacances scolaires

Cette visite se propose d'explorer joyeusement les décors imaginés par les Nabis qui font la part belle aux représentations extérieures de scènes de la vie de tous les jours : parc remplis de jeux d'enfants ou prairies où des femmes se promènent par petits groupes.

Visite contée « mioches », pour les jeunes enfants (3-5 ans) accompagnés de leurs parents, durée : 30 mn

samedi 6 avril et dimanche 16 juin de 9h45 à 10h30, réservation sur www.museeduluxembourg.fr

A partir de quelques œuvres parmi les plus évocatrices se déploie un conte dans lequel les couleurs, les formes et les figures des Nabis dialoguent avec l'univers quotidien des petits : un premier contact tout en douceur.

Visite-atelier enfants : Paysages et paravent, à partir de 6 ans, durée : 2h

dimanche 24 mars, lundi 22 avril, dimanche 19 mai, lundi 10 juin, dimanche 16 juin à 14h30

Le paravent a été un terrain d'expérimentation apprécié des Nabis. Après la découverte des objets et décors de l'exposition, les enfants réalisent un petit paravent décoré d'un paysage inspiré par les Nabis et l'art japonais.

ÉDITIONS

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

Rédigé par les plus grands spécialistes, ce catalogue conçu comme un généreux livre d'images, revient sur les avancées esthétiques permises par les Nabis ainsi que sur leur héritage pictural, le tout porté par un choix d'œuvres somptueuses et quatre dépliants grand format.

Éditions Rmn - Grand Palais, broché 200 pages, 200 illustrations, 39€

JOURNAL DE L'EXPOSITION

Rédigé par l'historienne de l'art Camille Viéville, ce journal offre une introduction à l'art décoratif développé par les Nabis.

Un texte synthétique et une riche iconographie... déclinée en 11 papiers peints à découper pour décorer votre intérieur !

Éditions Rmn - Grand Palais, 24 pages, 50 illustrations, 6€

MULTIMÉDIA

L'APPLICATION DE L'EXPOSITION

sur Google Play et l'Appstore : 3,49€

CABINE PHOTOMATON VINTAGE

Réalisez votre portrait devant un décor de Paul Ranson et repartez avec un souvenir de l'exposition !

Téléchargez vos photos et partagez-les sur les réseaux sociaux avec #ExpoNabis

Bandeau 4 poses, 3€

GRAND PALAIS

ROUGE

ART ET UTOPIE AU PAYS DES SOVIETS

20 mars > 1er juillet 2019

À travers cette exposition, vous découvrirez les répercussions de la révolution d'Octobre 1917, véritable bouleversement social, sur la création artistique ; et comment de nombreux artistes adhérant au projet communiste voulurent apporter leur pierre à l'édification de cette société nouvelle jusqu'à l'instauration progressive du réalisme socialiste.

LA LUNE

DU VOYAGE RÉEL AUX VOYAGES IMAGINAIRES

3 avril > 22 juillet 2019

À l'occasion des 50 ans des premiers pas de l'Homme sur la Lune, cette exposition d'art dévoile les relations que l'homme entretient avec cet astre, source d'inspiration et de représentations diverses. Une invitation à la rêverie et à la contemplation !

LES

BONNARD, VUILLARD, MAURICE DENIS...

NABIS

ET LE DÉCOR

DU 13 MARS AU 30 JUIN 2019

AU MUSÉE DU LUXEMBOURG, 19 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS
OUVERTURE TOUS LES JOURS DE 10H30 À 19H
NOCTURNE TOUS LES LUNDIS JUSQU'À 22H
OUVERT TOUS LES JOURS FÉRIÉS SAUF LE 1ER MAI
(début d'évacuation des salles 15 min avant l'heure de fermeture)

ANGELINA

Paris depuis 1903

Le Salon de thé Angelina vous propose de découvrir *Nabi*, une délicieuse nouveauté, créée en exclusivité à l'occasion de l'exposition.

Ouverture du Salon de thé Angelina : tous les jours aux mêmes horaires que le Musée

Nos partenaires

LE FIGARO

Art&Décoration

femina

TROISCOULEURS

PSYCHOLOGIES

téva

5

SÉSAME

LE PASS SÉSAME+
Abonnez-vous !

Offrez-vous un accès **coupe-file et illimité à toutes nos expositions** et celles du Grand Palais dès 35€.
De nombreux avantages vous attendent !
Rendez-vous aux comptoirs ou sur museeduluxembourg.fr/billetterie

MUSEEDULUXEMBOURG.FR :

Prolongez votre visite grâce à nos textes et vidéos mis en ligne sur notre site et jouez en famille aux activités jeune public.

