

Gabrielle Münter

Peindre sans détours

4 avril – 24 août 2025

MUSÉE
D'ART MODERNE
DE PARIS

  mam.paris.fr
[#expoGabrieleMunter](https://twitter.com/expoGabrieleMunter)

Gabrielle Münter, Portrait de Marianne von Weyers, 1909. Munich, Lenbachhaus, donation Gabriele Münter, 1957.
Credit: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957 © Adapp, Paris, 2005

Avec le soutien de:

Gabriele Münter traite de façon inattendue les thèmes classiques de la peinture avec des compositions et des cadrages audacieux, que révèle l'observation attentive de ses tableaux. Sa manière de simplifier les formes, par des jeux de lignes et de cernes, et son emploi des couleurs vives, donne à ses portraits et à ses paysages une intensité toute particulière, presque symbolique et poétique, alors qu'ils figurent des personnages et des lieux ancrés dans la réalité quotidienne. Elle joue de la perspective et des lumières afin de donner à ses natures mortes des aspects mystérieux et oniriques.

La première section de l'exposition accorde une place particulière aux photographies de Münter, qui documentent ses premiers voyages aux Etats-Unis (1898-1900) et en Tunisie (1903-1904). Ce voyage aux Etats-Unis est considéré comme un moment charnière aux prémices de sa carrière ; là-bas, elle se familiarisa avec la technique relativement récente de la photographie et réalisa près de 400 clichés. Alors qu'elle n'avait pas encore commencé à peindre, la pratique de la photographie a marqué son regard.

De retour en Allemagne, Gabriele Münter s'installa à Munich où elle fit la connaissance de Kandinsky. De 1904 à 1908 le couple entreprit de nombreux voyages pendant lesquels Münter peignit et photographia. La première section de l'exposition évoque en particulier le séjour en Tunisie de 1903-1904 à travers ses photographies et carnets de dessins.

La seconde section de l'exposition se concentre sur le premier séjour parisien de Münter en 1906 et 1907, durant lequel elle exécuta près d'un quart de l'ensemble de son œuvre gravé, en grande partie montré dans l'exposition, et introduit, à travers une série de portraits, l'évolution de sa peinture sous l'influence des avant-gardes parisiennes dès son retour à Munich en 1908. Cette section présente également les broderies de perles qui furent exposées à Paris au Salon d'Automne de 1906.

La troisième section de l'exposition présente les peintures phares des années 1908-1914 qui recouvrent la période dite « expressionniste » de son œuvre, et qui correspondent à son activité au sein de la Nouvelle Association des Artistes de Munich, puis du Cavalier Bleu. L'artiste se fixa à Munich et acheta une maison à Murnau, dans les Préalpes bavaroises. Sa peinture devient alors plus expressive, se caractérisant notamment par l'emploi de couleurs vives et de formes simplifiées. Or, pendant cette phase, Gabriele Münter ne peignit pas dans un style uniforme. Elle réalisa au même moment de nombreuses compositions aux couleurs sombres notamment lorsqu'elle traitait des motifs inspirés de l'art populaire. Cet intérêt pour l'art vernaculaire ainsi que pour l'art des enfants, qu'elle collectionna et reproduisit dans ses peintures, est présenté en contrepoint dans **la quatrième section** de l'exposition.

En 1915, Gabriele Münter s'exila en Scandinavie où elle resta jusqu'en 1920. Cette césure dans sa vie privée – Kandinsky était retourné en Russie où il se maria en 1917 – mais aussi professionnelle, s'accompagna également d'un changement dans sa peinture. Des tableaux aux tonalités plus retenues firent leur apparition et la figure humaine y tint un grand rôle. **La cinquième section de l'exposition** montre cette évolution stylistique au cours des années 1920, en lien avec les nouvelles tendances de la figuration. Parallèlement, le dessin qui, dès les débuts, fut pour Gabriele Münter une technique de prédilection reprit plus d'importance. Nombre d'entre eux se caractérisent par une économie de moyens. Par l'emploi de seulement quelques lignes, l'artiste rend les personnes et leur caractère avec une force d'expression saisissante. Une importante sélection de ces dessins, peu voire jamais exposés, est présentée dans cette section ainsi que des œuvres réalisées lors de son second séjour parisien en 1929 et 1930.

La sixième et dernière section évoque la peinture de Münter pendant la période du nazisme au cours de laquelle elle continua à peindre, en retrait du système officiel de l'art, exposant assez peu. Elle n'avait en effet aucun intérêt à trop attirer l'attention sur sa participation au groupe du Cavalier Bleu, sur les œuvres de sa période expressionniste et sur les œuvres abstraites de Kandinsky qu'elle a conservées de lui, restées cachées dans la cave de sa maison. **L'exposition se clôt** avec quelques œuvres phares du milieu des années 1930 à la fin des années 1950 qui donnent un aperçu de la permanence et de l'intensité de son engagement artistique, le projet d'une vie, elle qui déclarait vouloir simplement « peindre sans détours ».

Le catalogue rassemble sept essais de spécialistes français et allemands, dont Kathrin Heinz, Dominique Jarassé, Angela Lampe et Katharina Sykora, en lien avec les différentes sections du parcours de l'exposition, qui détaillent la richesse des techniques plastiques abordées par Münter, en particulier la photographie et son évolution artistique à partir du milieu des années 1920. **Il s'agit du premier catalogue d'exposition en français sur l'artiste, une référence importante pour la connaissance et la diffusion de son œuvre.**

En partenariat avec :

L'exposition est organisée par le Musée d'Art Moderne de Paris, Paris Musées, en coopération avec la Fondation Gabriele Münter et Johannes Eichner, Munich et la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, Munich et en coproduction avec le musée national Thyssen-Bornemisza, Madrid où l'exposition est présentée du 12 novembre 2024 au 9 février 2025.

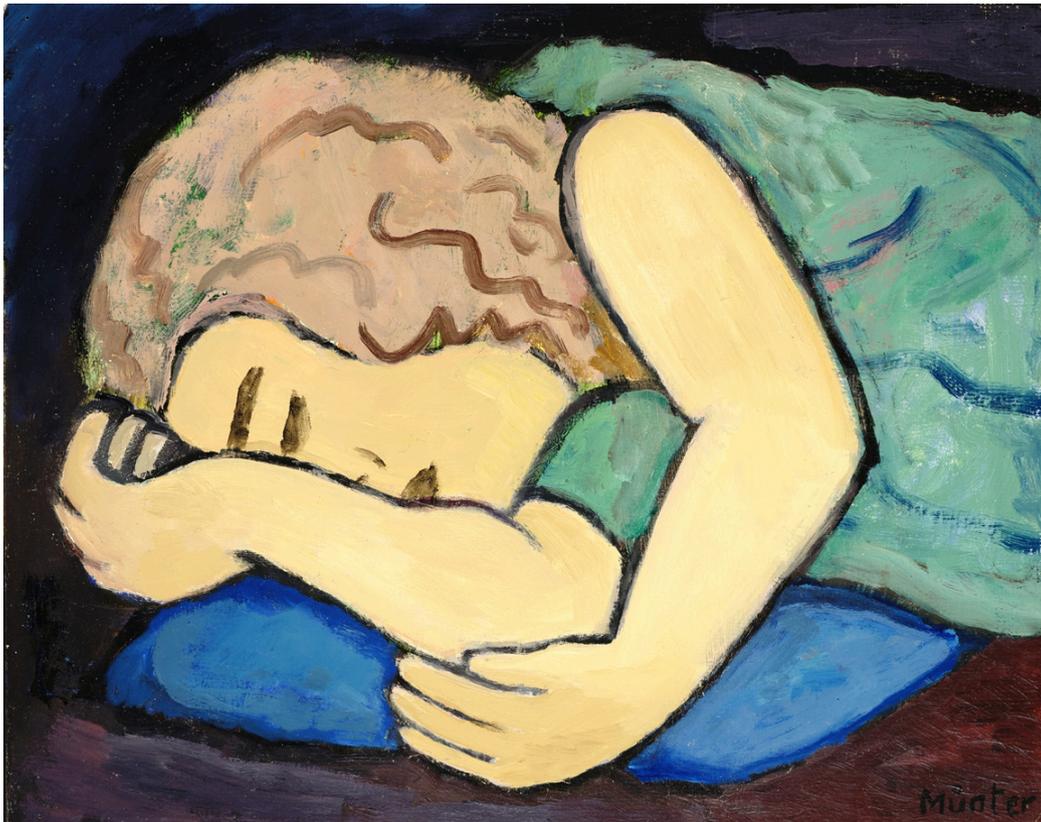
Provenance des œuvres :

La majorité des œuvres proviennent du fonds de l'artiste conservé à Munich, à la Fondation Gabriele Münter et Johannes Eichner ainsi que de la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau. Ce choix est complété par des prêts provenant du Centre Pompidou - Musée national d'Art moderne, de musées allemands et étrangers et de collections particulières.

Avec le soutien de Würth **WÜRTH**

Retour aux sources : intérêt pour l'enfance et l'art vernaculaire

Les artistes du Cavalier Bleu considèrent l'art populaire et les dessins d'enfants comme des expressions originales et authentiques à même de ressourcer l'art moderne. Münter collectionne les objets traditionnels et vernaculaires tels que les fixés sous-verre du sud de la Bavière, dont elle apprend la technique pour la réinterpréter avec ses propres motifs, et les statuettes de dévotion. Plusieurs de ces artefacts deviennent les sujets de natures mortes originales. Au fil des ans, Münter constitue par ailleurs avec Kandinsky une collection de plus de 250 dessins d'enfants. Certains d'entre eux sont reproduits dans *l'Almanach du Cavalier Bleu*. Münter copie et réinterprète quelques-unes de ces créations enfantines, selon un processus de désapprentissage et de renouvellement de sa pratique artistique.

Gabriele Münter
Enfant endormi (vert sur noir)
1934
Carton
33 x 40,8 cm
Munich, Gabriele Münter- und Johannes
Eichner-Stiftung
Crédit : The Gabriele Münter and
Johannes Eichner Foundation, Munich
© Adagp, Paris, 2025

INTRODUCTION

ISABELLE JANSEN ET HÉLÈNE LEROY

« Ce qui est expressif dans la réalité, je l'extrais, je le représente simplement, sans détours, sans fioritures. Ainsi, [...] les formes se rassemblent en contours, les couleurs en surfaces, il en résulte des esquisses du monde, des images. »

Gabriele Münter, s.d., archives Münter-Eichner-Stiftung

Gabriele Münter (1877-1962) compte parmi les femmes artistes les plus éminentes de l'expressionnisme allemand. Cet ouvrage, édité à l'occasion de la première rétrospective d'envergure de son œuvre en France, apporte un éclairage décisif dans la redécouverte de cette pionnière de l'art moderne. Redécouverte, car elle exposa à Paris dès 1907.

Artiste voyageuse, indépendante, habitée par la passion de la création, Münter a suivi une vocation nourrie par la pratique du dessin dès son plus jeune âge. Cadette d'une famille aisée, elle a eu la possibilité de s'engager professionnellement dans cette voie, qu'elle n'a eu de cesse d'approfondir par l'exploration et la maîtrise de différentes techniques et de styles picturaux variés. Dans l'optique de se libérer des carcans et des contraintes des académies d'art traditionnelles, elle s'inscrit en 1902 à l'école de la Phalanx, réputée pour son enseignement novateur, à Munich. Elle y rencontra Vassily Kandinsky (1866-1944), dont elle fut la compagne jusqu'en 1916, participant à la fondation des cercles munichois d'avant-garde : la Nouvelle Association des artistes de Munich en 1909, puis Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu) en 1911. Si son nom reste associé à cette période charnière de l'histoire de l'art, l'œuvre de Münter présente une diversité et une créativité qui dépassent amplement ce cadre.

Le présent catalogue permet ainsi d'apprécier, selon un parcours chronologique, une création extrêmement riche et encore méconnue en France, qui s'étend sur six décennies. Il commence par les photographies, que l'on peut considérer comme les prémices de sa carrière artistique. Témoignant de ses premiers voyages, aux États-Unis (1898-1900) et en Tunisie (1905), elles sont d'une surprenante qualité visuelle et novatrice. Puis on découvre ses gravures, dans le cadre d'un focus sur son premier séjour parisien (1906-1907), marqué par la rencontre des avant-gardes, en particulier du fauvisme. Suivent les peintures phares de sa période expressionniste (1908-1914), correspondant à son activité au sein de la Nouvelle Association des artistes de Munich et du Blaue Reiter. Le chapitre suivant évoque les intérêts de Münter pour les expressions vernaculaires et l'art des enfants. Un ensemble inédit de ses dessins ouvre sur son second séjour parisien (1929-1930), qui illustre son évolution stylistique au cours des années 1920, en lien avec les nouvelles tendances de la figuration. On y découvre une artiste nouant sans cesse des contacts avec des personnalités du monde de l'art. Quelques œuvres phares du milieu des années 1930 à la fin des années 1950 concluent l'ouvrage, qui donne un aperçu de la permanence et de l'intensité de l'engagement artistique de Gabriele Münter, le projet d'une vie, elle qui déclarait vouloir simplement peindre « sans détours ».

7-10 ans

Premiers dessins

Samedi – 14h30

17 mai, 14 juin

Vacances scolaires – 14h

17-24 avril, 10-17-24 juillet, 14-21 août

Gabrielle Münter invite à redécouvrir la puissance des premiers dessins. Ces traits simples, ces couleurs instinctives que nous avons perdus en grandissant. Comment retrouver cette liberté artistique qui caractérise les dessins d'enfants ? L'atelier propose un voyage dans l'art de Münter, avec ses paysages aux couleurs audacieuses et ses formes épurées. Le jeune public est invité à se libérer des conventions, à laisser libre cours à leur imagination. Ils sont guidés pour renouer avec leur créativité première : oser des bleus pour les arbres, un ciel vert, des maisons qui n'ont rien de réalistes mais sont dans l'émotion. Une proposition pour retrouver la spontanéité et la force d'expression de leurs premiers dessins.

Activités Ados

11-14 ans

Galerie de portraits

Vacances scolaires – de 13h30 à 17h30

15-16 avril, 8-9 juillet

L'artiste Gabrielle Münter s'est familiarisée avec la technique de la photographie au cours d'un voyage aux Etats-Unis au début du XXème siècle. Elle prendra alors plus de 400 photographies lors de son séjour, fait rare à l'époque car peu de gens possédaient des appareils photos. Cela marquera son regard de façon décisive pour toute la suite de sa carrière de peintre. A partir de cette œuvre photographique foisonnante, les adolescents sont invités à réaliser une galerie de portraits et d'autoportraits avec des appareils photos compacts. Les portraits sont ensuite imprimés et deviennent la base de recherches plastiques. Les techniques peuvent varier entre du labo pour réaliser des photogrammes, du cyanotype, de la peinture et du collage.

Activités Adultes

Visites-conférences

Mardi 14h30

Jeudi 19h

Samedi 14h

Atelier d'écriture – Audacieuses

Dimanche 13 avril 2025 – 15h-17h30

Les étonnants cadrages de l'artiste allemande apparaissent avec ses photographies avant de se trouver dans la composition de ses peintures, dévoilant ainsi des fragments de réels inhabituels au début du XXe siècle. Ces choix singuliers portent en eux des histoires qui demandent à être racontées.

Atelier d'écriture – Une vie de pionnière

Dimanche 29 juin 2025 – 15h-17h30

Venez écrire des biographèmes, fragments de la vie quotidienne et artistique de Gabrielle Münter, en partant de la grande variété des œuvres de cette pionnière de l'art moderne, photographies, peintures, gravures, broderies, réalisées tout au long de sa vie.

Visites-conférences orales

Mardi 6 mai – 10h30

Samedi 21 juin – 10h30

Ces visites sont dédiées aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Accompagnés par une conférencière du musée, vous pourrez découvrir, par les mots, l'exposition *Gabrielle Münter*.

Événements

Dimanche 25 mai – 14h-18h

REGARDS ● et si nous parlions d'art ?

avec les étudiantes du MCFA Sorbonne Nouvelle

Le temps d'un après-midi, cinq étudiantes en métier de la culture franco-allemande échangent avec les visiteurs de l'exposition pour partager leur regard sur l'artiste Gabriele Münter.

A l'occasion de cet événement, la gratuité est accordée à l'ensemble des étudiants du supérieur sur présentation de leur carte en cours de validité.

Jeudi 12 juin – 19h

Conférence sur *Le voyage en Tunisie de Gabriele Münter* avec l'historien de l'art Dominique Jarrassé, professeur émérite d'histoire de l'art contemporain à l'université Michel de Montaigne-Bordeaux.

Jeudi 26 juin – 19h

Rencontre-discussion sur *Münter et la photographie*, avec Gilles Mora, directeur du Pavillon Populaire à Montpellier et Hélène Leroy, conservatrice et co-commissaire de l'exposition.

Les outils de médiation de l'exposition

Application de visite

Une application de visite, disponible gratuitement sur mobile vous permet de découvrir l'exposition avec un parcours commenté.

Aide à la visite

Document bilingue à destination des visiteurs de l'exposition comprenant le texte « Gabriele Münter par elle-même ».

