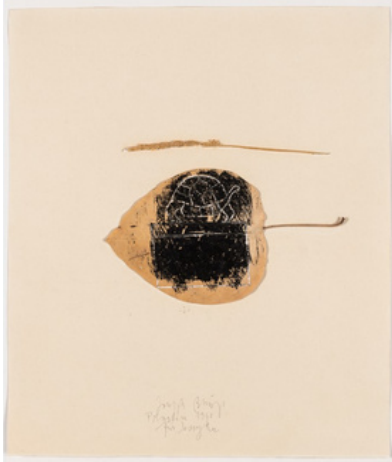

Joseph Beuys

Ligne à ligne, feuille à feuille

Dessins de la collection de la famille Beuys

10 décembre 2021 – 27 mars 2022

« Le dessin est le prolongement de l'idée », Joseph Beuys

A l'occasion du centenaire de la naissance de Joseph Beuys (1921-1986), qui a donné lieu durant toute l'année 2021 à de nombreux événements à travers le monde, le Musée d'Art Moderne de Paris présente l'exposition « Joseph Beuys. Ligne à ligne, feuille à feuille », qui a été auparavant présentée au Cabinet d'estampes, de dessins et de photographies de Dresde (Kupferstich-Kabinett), Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, du 23 juillet au 17 octobre 2021.

Joseph Beuys a réalisé au cours de sa vie plus de 10 000 dessins. Ce volume permet d'apprécier la place centrale de cette pratique, et constitue une source inépuisable pour la compréhension de cet artiste, l'un des plus emblématiques du XXe siècle.

Près d'une centaine de dessins exposés ici ont un caractère hautement symbolique. Issu de la collection de la famille Beuys, cet ensemble exceptionnel qui recouvre toute la carrière de l'artiste n'avait jamais été exposé dans sa totalité.

Cet ensemble met en lumière le rôle central que l'artiste a pu donner au dessin. Comme une matrice reliant ses activités entre elles, ces œuvres sont des explorations de formes, de symboles, et de partitions pour des actions, des installations, des simples notes. Beuys conservait ses dessins en pile, s'en servant comme d'une réserve d'idées, qu'il pouvait réinsuffler dans son œuvre, parfois des années plus tard.

Pendant plus de cinquante ans, Beuys a traduit ses idées sur le papier avec une grande liberté d'expression et une précision du trait. Dessiner était sa façon de comprendre le monde. Selon lui, «les dessins [étaient] plus proches de la réalité que d'autres genres de la prétendue réalité.»

Associant des matériaux organiques, végétaux, au crayon ou à l'aquarelle, ces dessins abordent des thèmes récurrents de son œuvre : l'animalité, la relation à la nature, la perpétuelle transformation du vivant.

L'exposition est organisée en collaboration avec le Kupferstich-Kabinett (Cabinet d'arts graphiques), Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Direction

Fabrice Hergott

Commissariat

Fanny Schulmann, conservatrice
Nadia Chalbi, assistante de
conservation
Mailena Mallach, attachée de
conservation au Staatliche
Kunstsammlungen Dresden,
commissaire associée de l'exposition

Rejoignez le MAM

mam.paris.fr

Joseph Beuys

Für Jessyka

1980

© Adagp, Paris, 2021

Photo : Andreas Diesend

Informations pratiques

Musée d'Art Moderne de Paris
11 Avenue du Président Wilson
75116 Paris
Tél. 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr

Ouvert du mardi au dimanche
De 10h à 18h

Billetterie

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €

Offre culturelle

Renseignements et réservations
Tél. 01 53 67 40 80

Responsable des Relations Presse

Maud Ohana
maud.ohana@paris.fr
Tél. 01 53 67 40 51

Chronologie

Joseph Beuys

1921

Joseph Beuys naît le 12 mai à Krefeld en Allemagne. Beuys affirmera plus tard être né à Clèves où il passa son enfance.

1938

Découvre fortuitement l'œuvre de Wilhelm Lehmbruck (1881-1919), considéré par le régime nazi comme un « artiste dégénéré ».

1941-1945

Enrôlé comme opérateur radio dans la Luftwaffe sur le front russe, son avion est abattu en Crimée en 1943. Beuys racontera qu'une tribu de Tatars l'a recueilli et sauvé grâce à l'emploi de feutre et de graisse, des matériaux qu'il utilisera de façon récurrente dans sa pratique artistique. Légendaire ou authentique, cet événement fera partie de la mythologie personnelle de l'artiste. Après avoir été soigné de ses blessures dans un hôpital militaire, il est envoyé sur le front de l'ouest. En 1945, il termine la guerre en captivité dans un camp de prisonniers de guerre britannique à Cuxhaven, près de Hambourg.

1947-1952

Étudie la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf.

1953

Première exposition personnelle dans la maison des frères Van der Grinten, près de Clèves, reprise par le musée Von-der-Heydt de Wuppertal. Durant les années 1950, Beuys produit majoritairement des dessins, qui constitueront la source de son développement artistique.

1955-1957

Après une période de dépression de deux ans, il s'intéresse au mouvement Dada qui l'influencera dans ses collaborations futures avec les néo-dadaïstes et les artistes de Fluxus.

1959

Mariage avec Eva Wurmbach le 19 septembre.

1961

Est nommé professeur de sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf.

1962

Rencontre Nam June Paik et George Maciunas avec lesquels il élabore la programmation du festival organisé l'année suivante à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf.

1963

Co-fondateur du mouvement Fluxus, il présente à la galerie Rudolf Zwirner de Cologne sa première action utilisant la graisse comme matériau.

1965

Lors de l'inauguration de son exposition à la galerie Schmela à Düsseldorf, il réalise une action intitulée *Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort (Wie man dem Toten Hasen die Bilder erklärt)*. Debout, le visage enduit d'or et de miel, il chuchote à l'oreille du lièvre mort devant chacun de ses dessins, pendant que le public l'observe à travers la vitre, puis se tient assis, le dos tourné à ses œuvres.

1972

Est démis de ses fonctions de professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, pour avoir accepté dans ses cours toutes les personnes désireuses d'y étudier, sans obligation d'inscription.

À la *Documenta 5* de Cassel, il tient le bureau d'information de « l'Organisation pour la démocratie directe par plébiscite ». Pendant les cent jours de la Documenta, il est présent dans ce bureau afin de discuter avec les visiteurs de l'idée de démocratie directe.

1973

Co-fonde, avec l'écrivain Heinrich Böll, l'Université libre internationale de la créativité et de la recherche interdisciplinaire, rebaptisée « Université libre internationale » (F.I.U.), établie sur son concept de « sculpture sociale », ainsi que sur son engagement politique et écologique.

1974

En mai, à l'occasion de l'inauguration de la galerie René Block à New York, Beuys présente l'action *I like America and America likes Me*, où, enveloppé dans une couverture de feutre, il s'enferme pendant 72 heures dans une grande cage avec un coyote, après avoir été transporté en ambulance et fauteuil roulant depuis l'aéroport, sans poser le pied sur le sol américain, en opposition à la guerre du Vietnam.

Présente au Museum of Modern Art d'Oxford *A The Secret Block for a Secret Person in Ireland*, un ensemble de 362 dessins qu'il continuera à compléter tout au long de sa vie.

1976

Représente l'Allemagne Fédérale à la 37ème Biennale de Venise.

La sculpture *Infiltration homogène pour piano à queue* (1966) est acquise par le Musée national d'art Moderne en vue de la prochaine ouverture du Centre Georges-Pompidou.

1979

Est candidat du parti politique « les Verts » au Parlement européen.

Le Guggenheim Museum de New York organise, en novembre, la première grande rétrospective de son oeuvre aux États-Unis.

1981

Participe à l'exposition « Art Allemagne Aujourd'hui » au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

1982

Pour l'ouverture de la Documenta 7, Beuys plante les premiers de ses 7 000 chênes, un projet de reboisement forestier à long terme, réalisé à Cassel.

Exposition « Dernier espace avec introspecteur » à la galerie Liliane et Michel Durand-Dessert à Paris.

1986

Reçoit le prix Wilhelm Lehmbruck de la ville de Duisburg et rend hommage au sculpteur dans un discours le reconnaissant comme inspirateur de sa vision de l'art.

Décède le 23 janvier à Düsseldorf.

1994

Rétrospective Joseph Beuys au Musée national d'art Moderne /Centre Georges-Pompidou à Paris.

Parcours de l'exposition

1. Zirkulationszeit - Temps de circulation

À plusieurs reprises, Beuys a rassemblé des dessins d'époques, de formats, de thématiques différents pour les mettre en dialogue sous forme d'expositions ou de publications. Ces ensembles constituent des œuvres transversales, que Beuys considérait comme des outils de connaissance du monde et de lui-même, telle la suite *Zirkulationszeit*.

Publiée en 1982, elle présente 21 dessins, remontant pour la plupart à ses débuts, et reproduits en gravures à l'eau-forte. Tous ces dessins, sauf un, sont conservés dans la collection de la famille Beuys.

Le « Temps de circulation » est un terme économique qui désigne la période pendant laquelle le capital circule sous la forme de marchandise, sans profit financier, avant d'être reconverti en capital. Les dessins représentent principalement des êtres vivants, humains et animaux. L'importance de la figure du cerf, alter ego animal de l'artiste, témoigne de la dimension personnelle de cette suite. L'enjeu économique est au cœur de la réflexion de Beuys sur la valeur et le rôle de l'art, comme moyen de lutte et de critique du capitalisme.

2. Rencontres animales

Avec « leur capacité instinctive à percevoir l'âme et leur superpouvoir d'orientation » (Beuys), les animaux, reliés aux humains par la perception sensorielle, occupent une place centrale dans l'univers conceptuel de l'artiste. Le travail de Beuys s'est particulièrement concentré sur un petit groupe d'espèces qui lui étaient familières : l'abeille, le cerf, l'élan, l'ours, la chèvre, le mouton, le cygne, l'oie, le canard, le lapin ou le loup. Beuys attribuait un sens symbolique aux protagonistes de son monde artistique, auxquels étaient associées des caractéristiques spécifiques : « L'abeille est industrielle, le cerf est fier et le lapin apporte les œufs de Pâques. » (Beuys)

Dans ses dessins, Beuys se révèle observateur sensible de ces différentes espèces. Il avait accès à de nombreux ouvrages spécialisés et aux descriptions scientifiques d'animaux, grâce notamment à son beau-père, le zoologiste Hermann Wurbach. Certains dessins datant de la fin des années 1950 ont été réalisés pour servir de supports pédagogiques à Eva Beuys, au moment où elle commençait une formation d'enseignement de l'art aux enfants.

D'autres sont liés à l'histoire personnelle de la famille Beuys, comme cette tortue tamponnée sur une feuille de *Stephania* enduite de fard à paupières, que Beuys avait offerte à sa fille Jessyka en souvenir d'un séjour aux Seychelles.

3. Lignes du corps

Les dessins de figures humaines témoignent d'une intense préoccupation de Beuys pour l'individu en tant qu'être pensant et communiquant, en relation avec son environnement. Ils montrent des corps en mouvement – denses et vivants – et abordent des dualités comme le lien et l'isolement, la transformation et la permanence, la raison et le jeu, et naturellement, la vie et la mort.

Beuys était aussi intéressé par le métabolisme humain, la circulation et la croissance. Avec le corps féminin, il traite de la natalité et de l'allaitement. Beuys utilisait aussi bien le papier-calque, les pages de carnets de croquis ou de blocs-notes, le papier à lettres et le carton épais comme supports. Il employait le crayon et le pinceau pour aquareller ses dessins, ainsi que certaines matières liquides parfois difficiles à identifier. Les qualités matérielles du médium contribuent souvent au contenu expressif des dessins.

Dans ces compositions, les lignes recréent la structure et le squelette de l'être humain. Les substances aqueuses suggèrent la croissance et le changement.

4. Lignes de terre

Le groupe des « Dessins de montagnes » – ainsi dénommés par la famille – explore le thème du paysage. Une ligne d'horizon donne une échelle humaine, mais la nature reste vierge de tout signe de population, de plantes, d'arbres ou d'animaux. La structure linéaire tenue suggère un environnement naturel sans l'illustrer précisément. Pour Beuys, l'essentiel était de saisir le paysage comme une totalité et ces dessins sont la transcription de séismes ou de l'énergie qui fait surgir les roches – ils nous font ressentir les convulsions internes de la Terre. Parfois, certaines formes peuvent évoquer des paysages anthropomorphes.

Beuys était plutôt marqué par les plaines du Rhin inférieur, proches de la frontière hollandaise, dont il était natif. Ses dessins au crayon plus tardifs constituent une expérience du paysage fondamentalement différente. Les dessins de montagnes proviennent majoritairement de carnets de croquis. Ils ont pu être esquissés lors de ses voyages, mais il peut aussi s'agir de dessins très personnels évoquant, au-delà de représentations concrètes de paysages, des blocages et des crises personnelles, « les montagnes intérieures de l'être » (Beuys).

5. Matières végétales

Beuys décelait le principe du changement, de la croissance et de la métamorphose dans la nature, y compris dans les collages de matières végétales pressées, séchées, qui traversent tout son œuvre. Il réalise les premières œuvres de ce type dans les années 1940, alors qu'il a renoncé à des études de sciences naturelles pour se consacrer à l'art. Ces œuvres, qui sont bien plus qu'une simple documentation du monde naturel et de la flore, ouvrent une réflexion sur l'essence de la matière naturelle – sur les propriétés curatives, la signification des plantes soigneusement collectées. Ses œuvres rappellent les herbiers artistiques de la Renaissance, qui présentaient et indexaient les végétaux de différentes contrées, se fondant sur les principes de collection et de méthodologie protoscientifiques. Beuys, qui militait pour le développement d'une conscience sociale et écologique portée par la créativité, continue à réaliser des collages de plantes dans les années 1980. Cette activité peut être reliée à certaines de ses actions les plus importantes, en particulier celle réalisée pour la Documenta 7 de Cassel, en 1982, au cours de laquelle il inaugure le projet de plantation de 7 000 chênes. Certaines œuvres exposées ici se réfèrent à Difesa della natura (Défense de la nature), un projet au long cours que l'artiste développa dans les Abruzzes en Italie entre les années 1970 et 1980, où il entreprit de planter 7 000 arbres et arbustes en voie de disparition.

6. Sculptural

Beuys, qui avait obtenu, en 1961, un poste de professeur de sculpture monumentale à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf, assimilait l'ensemble de son travail à la sculpture : c'est le concept de « sculpture sociale » qu'il développe tout au long de son œuvre. « Avec la sculpture, on peut arriver à faire quelque chose. Tout est sculpture ! » disait-il dans son dernier discours. L'œuvre de Beuys en tant que sculpteur est étroitement liée à ses dessins, qui en constituent la source ; c'est de là que s'est développée toute sa démarche artistique : « De mes dessins ont découlé des concepts, une théorie de la sculpture. »

La sculpture peut avoir différents sens. Pour Beuys, le dessin sur papier n'était pas à comprendre uniquement comme une œuvre en deux dimensions, il avait un potentiel d'incarnation. Il réalisait ses œuvres avec différentes substances dotées de propriétés ou de symboliques spécifiques : cristallines ou amorphes, froides ou chaudes, rigides ou fluides. Toute œuvre est sculpture en ce qu'elle inspire la pensée, constitue un point de départ à partir duquel « une discussion sur les rapports de pouvoir peut s'engager » (Beuys). Cet ensemble de dessins illustre des aspects fondamentaux de sa pensée et nous invite à débattre du lien entre l'art et la vie, de l'abrogation des frontières étroites entre les genres.

Informations pratiques

MUSÉE D'ART MODERNE DE PARIS

Adresse postale

11, Avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Tél. 01 53 67 40 00

www.mam.paris.fr

Transports

- Métro : Alma-Marceau ou Léna (ligne 9)
- Bus : 32/42/63/72/80/92
- Station Vélib' : 4 rue de Longchamp ; 4 avenue Marceau ; place de la reine Astrid ; 45 avenue Marceau ou 3 avenue Bosquet
- Vélo : Emplacements pour le stationnement des vélos disponibles devant l'entrée du musée.
- RER C : Pont de l'Alma (ligne C)

Horaires d'ouverture

- Mardi au dimanche de 10h à 18h
(fermeture des caisses à 17h15)
- Fermeture le lundi et certains jours fériés

Tarifs

Tarif plein : 6 €

Tarif réduit : 4 €

Gratuit pour les -18 ans

L'exposition est accessible aux personnes handicapées moteur et à mobilité réduite.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, du gel hydroalcoolique est mis à disposition, la jauge est contrôlée et le visiteur devra suivre un sens de visite.

La réservation d'un billet horodaté pour accéder aux expositions est conseillée sur www.billetterie-parismusees.paris.fr

Responsable des Relations Presse

Maud Ohana

maud.ohana@paris.fr

