

Gabriele Münter

Peindre sans détours

4 avril - 24 août 2025

Le Musée d'Art Moderne de Paris présente la première rétrospective en France consacrée à l'artiste allemande Gabriele Münter (1877-1962). Co-fondatrice du cercle munichois du Cavalier Bleu (Blaue Reiter), Gabriele Münter compte parmi les femmes artistes les plus éminentes de l'expressionnisme allemand. Dans un monde artistique dominé par les hommes, elle a su créer une œuvre extrêmement personnelle et diverse qui s'étend sur six décennies.

Si son nom reste souvent associé à celui de Kandinsky qui fut son compagnon durant ses années munichoises (1903-1914), Gabriele Münter n'a jamais cessé de se renouveler, avec une étonnante modernité, maîtrisant un grand nombre de techniques et laissant une œuvre foisonnante.

À la suite des rétrospectives très remarquées consacrées à Sonia Delaunay en 2014-2015, Paula Modersohn-Becker en 2016 et Anna-Eva Bergman en 2023, le MAM poursuit ainsi sa politique de présentation de figures féminines majeures de l'Art moderne dont les parcours artistiques sont étroitement liés à la capitale. Le musée invite à découvrir cette pionnière de l'Art moderne, qui débuta sa carrière à Paris, où elle exposa pour la première fois en 1907 au Salon des Indépendants.

À travers une sélection d'environ 170 œuvres de différentes techniques (peinture, gravure, photographie, broderie, etc), cette exposition inédite en France a pour ambition de proposer un parcours chronologique détaillé de l'œuvre de Gabriele Münter, représentant plus de 60 années de son œuvre et de son importance pour l'histoire de l'Art du XXème siècle.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Directeur

Fabrice Hergott

Commissaires

Isabelle Jansen, directrice de la
Fondation Gabriele Münter et
Johannes Eichner, Munich

Hélène Leroy, conservatrice en
chef, responsable des collections,
Musée d'Art Moderne de Paris

Rejoignez le MAM

mam.paris.fr

#expoGabrieleMunter

Gabriele Münter

Portrait de Marianne von Werefkin

1909

carton

81 x 54,8 cm

Städtische Galerie im Lenbachhaus und
Kunstbau München, Munich

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

Nocturne le jeudi jusqu'à 21h30

Activités culturelles

Renseignements et réservations

Tel. 01 53 67 40 80

Responsable

des Relations Presse

Maud Ohana

maud.ohana@paris.fr

Tél. 01 53 67 40 51

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.