

Bissière *Figure et nature morte* Hst 1935 - 66 x 36 cm

La Galerie Chauvy

www.galeriefrance.com
18, rue Grange-Batelière - 75009 Paris
Tél. 01 47 70 18 08

La galerie sera présente à la jeune foire
Art Elysées , le long des Champs Elysées
du mardi 21 au samedi 25 octobre - stand 114C
et jusqu'au 15 novembre à la Galerie Chauvy
vernissage mercredi 20 octobre 20h-22h

Thème

De l'Académie Ranson
au Salon de Mai 1935-1945

huiles et aquarelles de :

Bazaine Bertholle Bissière Le Moal
Manessier Pagava Pignon Singier

Une quinzaine d'huiles et aquarelles datées de 1935 à 1960 illustrent le thème

De l'Académie Ranson au Salon de Mai, 1935 - 1945

Les tendances artistiques qui émergent à la libération sont le fruit des années 30 et de l'enseignement de Bissière à l'Académie Ranson, lieu mythique de Montparnasse où il initia en 1935, un cours de fresque.

Bazaine

Bertholle

Bissière

Le Moal

Manessier

Pagava

Pignon

Singier

Une génération de peintres sensiblement homogène (1903-1911) s'y cotoyait.

Le climat particulier d'estime réciproque et d'échanges qui y régnait fut le prélude à l'émergence de ce groupe d'artistes.

A l'heure où disparaissaient les derniers ateliers communautaires (Surréalisme, Bauhaus), ce fut un foyer de créativité intense où un idéal collectif et des aspirations communes guidèrent chacun vers sa propre voie, d'une totale authenticité.

En 1945, le Salon de Mai dont la plupart des co-fondateurs furent les élèves de Bissière signera le reflux du réalisme .

Passée cette époque historique, * *ces peintres opèrent un virage décisif en abandonnant la vision cubiste, en rompant avec l'abstraction géométrique et le surréalisme, ils se tournent vers le motif, avec un nouvel intérêt pour la nature oubliée pendant la guerre.*

*Thierry Dufrène - *Monet et l'impressionnisme abstrait des années 50-60* -

Cat. d'exposition : *Monet et l'abstraction* - Musée Marmottan-Monet - 7 oct. 2010- 20 fév. 2011

- **Evènements associés**

- 2010 *Montparnasse années 30, éclosions à l'Académie Ranson-*
- Palais du Roi de Rome - Rambouillet - 16 oct. 2010 - 16 janv. 2011
- 2010 septembre - *Vera Pagava* - Monographie - Pierre Descargues - Ed. Descartes & Cie
- 2010 *L'Ecole de Paris* - Lydia Harambourg - Ed. Ides & Calendes - Réédition
- 2011 *Rétrospective Jean Bertholle* - Musée des Beaux-Arts de Dijon
- 2014 Création du *Musée Alfred Manessier*, Abbeville

1935 - 1945 Une cascade d'évènements artistiques

Au milieu des années 30, la querelle du réalisme fait rage. Un groupe de peintres, ouvre une voie nouvelle, loin des diktats de l'étroite figuration officielle préconisée.

Le caractère inédit de leurs œuvres, dans un esprit *Revival* médiévisite, prit forme à l'Académie Ranson, sous l'autorité inspirée de Bissière qui enseigna la technique de la fresque tout au long des années 30 et transmis son amour de l'art roman à ses élèves.

1937, L' exposition des Arts et Techniques dans la vie moderne

Cet évènement considérable vit l'aboutissement de leurs recherches - le renouveau de la fresque y était consacré - Felix Aublet et Delaunay secondés par Bissière, Bertholle, Le Moal et Manessier collaboraient au Pavillon des Chemins de fer et élaboraient dans un garage, près de la porte de Champeret, leur projet pour le Pavillon de la Marine.

Entre 1936, à Lyon et 1938 à Paris, le groupe *Témoignage*

Premières expositions au sein du groupe *Témoignage*, en 1936 à Lyon et 1938 à Paris : Marcel Michaud et son groupe lyonnais sont rejoints par les jeunes peintres fréquentant l'Académie Ranson : Bertholle, Le Moal, Bazaine, Etienne Martin et Manessier.

1941, *Vingt Peintres de Tradition Française*

C'est Bazaine qui initia, durant les années sombres, l'exposition *Vingt Peintres de Tradition Française*.

1943, l'exposition : *Douze peintres d'aujourd'hui* d'une grande cohérence -

certains de ces peintres s'acheminant vers l'abstraction à l'heure où l'on ne parlait que du retour à la figure.. C'est, écrira Gaston Diehl : *au-delà du surréalisme, de l'anecdote, du côté d'un art pur où dominent les notions de plans, couleurs, formes et composition, dans la lignée de Bonnard, Braque, Matisse et Picasso* .

Cette Jeune Peinture régnera au Salon d'Automne de 1943. En 1944, ils se joignirent à Picasso pour le Salon de la Libération et y furent consacrés peintres de la nouvelle génération, celle des années 50-60 qui, interprétant le paysage, transforma radicalement la figuration de l'espace et trouva une tonalité, une atmosphère lumineuse. Bertholle et Singier sortirent l'Ecole des Beaux Arts de Paris, de son académisme lorsque ils y professèrent dans les années 60 .

C'est dès son arrivée à Collioure, chez son ami le peintre Willy Mucha, que Pignon initie sa construction formelle du paysage.

Il commence à distendre l'espace pour intégrer dans la nature l'homme vivant, agissant, travaillant où, sous les branches si plastiquement belles, se penchent les ramasseurs d'olives . Pignon cherche à unir ces aspects de la vie , la beauté de la nature et le travail humain.

Les oliviers, les terrasses, les vignes sont figurés par des signes graphiques , ménageant des plans différents et préparant, pour les yeux, des glissements d'un plan vers les autres.

L'espace entier vibre, s'éloigne et se rapproche.

Pignon Henri Lefebvre - Le Musée de Poche - 1970 -

Le groupe se resserre en 1943 pour l'exposition *Douze peintres d'aujourd'hui* - parmi eux : **Gustave Singier, Jean Le Moal, Jean Bertholle...**

La couleur est un élément déterminant de l'art de **Singier**. il atteint l'intensité chromatique par une alchimie compliquée de glacis et de vernis légers.

En 1967, il succéda à Chastel à l'Ecole des Beaux-Arts et marqua toute une génération de jeunes artistes en ouvrant son atelier à l'esprit du Salon de Mai

Alfred Manessier (1911-1993)

A partir de 1958, la découverte de la Provence bouleverse ses rythmes et sa mise en page
j'ai été sensible aux cadences, aux rythmes, comme à l'audition d'une oeuvre musicale . J'ai eu l'impression de me trouver devant une combinaison rythmique de traits, un contrepoint .
A Pâques 1963, il découvre l'Espagne : *nouveau paysage qui a démarré quelque chose en moi ; trouver l'expression adéquate ;*
sur le lieu tout se simplifie, se réduit aux relations les plus originelles de force et de tension. La nature réduite à son essence, à ses forces et à ses tensions intérieures.
Autant la Provence que l'Espagne , les visages des paysans ridés et sillonnés ; j'y ai retrouvé la même structure.

Jean Bertholle (1909-1996)

La découverte de Manet fut un choc pour **Bertholle**, dès 1932 et se traduit, dans son oeuvre, par l'importance du clair obscur, des demies teintes savamment dégradées. et des modelés subtils.

Jean Bertholle - encre de chine- 1960 - 30 x 20 cm

Jean Le Moal (1909-2007)

Le Moal réalise la synthèse entre les apports de l'impressionnisme et les formes libres de l'abstraction

• Le Moal - *L'été* Huile sur toile - 1956 - 35 x 47 cm

Jean Bazaine (1904-2001)

Abandonnant les natures mortes et paysages de ses débuts, cette quête d'une fusion entre l'homme et la nature, passe tout naturellement par le thème de l'eau

A partir de 1956, sa touche se divise jusqu'à devenir rythmes et lumière, pulvérisation de couleurs sorties du tube et posée avec les doigts, pour un pur espace, flot de mer ou de rythme du vent, vibration de lumière.

Sa peinture est marquée très tôt par l'intensité de son chromatisme et le choix d'une palette de couleurs rouge-orange, vert, bleu-outremer.

Aquarelles, vitraux, mosaïques, *chant de l'aube* pour la vision libérée d'un regard attaché à saisir les métamorphoses de l'air, et la sensualité d'une lumière

Les chants de l'aube, N°IX - 1985 - Hst - 146 x 98 cm

Contexte

- **Les élèves de l'Académie Ranson autour de Bissière :**
- Bertholle, Le Moal, Manessier, Véra Pagava, Hans Reichel, Etienne Martin, François Stahly, Aroad Szenes, Viéra da Silva, Nicolas Wacker...
- **1936 - 1940, le groupe Témoignage :** formé à Lyon et animé par Marcel Michaud. Les exigences spiriuelles, l'idéal de non-violence, l'appel à une révolution communautaire prônés par Emmanuel Mounier, trouvèrent un écho chez les peintres : Bertholle, Le Moal, Manessier, Etienne Martin, Stahly, Zelman, N. Wacker, V. Pagava, Varbanesco, Thomas , concevant fresques, vitraux et tapisseries.
- **1941 - Vingt peintres de tradition française**
- Bazaine, chargé des Arts plastiques au sein du groupe *Jeune France* , association liée à la revue *Esprit* et opposée au régime, organise l'exposition qui fondera la peinture d'après-guerre, avec Beaudin, Berçot, Bertholle, Bores, Coutaud, Desnoyer, Gischia, Lopicque, Lasne, Lucien Lautrec, Legueult, Le Moal, Manessier,, A. Marchand, Pignon, S. Roger, Singier, Tal Coat.
- **1943 Douze peintres d'aujourd'hui**
- Bazaine, Bores, Estève, Fougeron, Gischia, Lopicque, Le Moal, Manessier, Pignon, Singier, Villon, Chauvin

- **Bibliographie**
- Sylvie Ramon et Victoria Von der Brugge : *Bissière, pense à la peinture* - Catalogue Exposition : Colmar Musée d'Unterlinden - 2 oct. 2004- 28 fév. 2005.
- Laurence Bertrand Dorléac : *L'art de la défaite, 1940-1944*. Ed. du Seuil, 1993 et 2010.
- *Cinquantenaire de l'Exposition Internationale des Arts et des Techniques dans la vie moderne*
- Catalogue de l'exposition M.N.A.M - Paris Musées 1987.
- Philippe Leburgue - *Jean Bertholle* - Ed. Ides & Calendes - 2005
- Philippe Leburgue - *Gustave Singier* - Ed. Ides & Calendes - 2002.

Roger BISSIERE (1886-1964)

En 1923, France Ranson, pour en finir avec le néo-impersonnisme, fait appel à Bissière, connu depuis 1912 pour ses articles sur l'art et ses essais sur Seurat, Ingres, Corot, publiés dans les années vingt pour la revue d'Ozenfant : *L'esprit nouveau*.

Il supprime la classe d'esquisses et enseigne la technique de la fresque tout au long des années 30 - (jusqu'en 1939) Sur ceux des jeunes peintres qui étaient croyants et même sur ceux qui ne l'étaient pas, l'influence de l'art roman fut aussi décisive que l'influence de l'art primitif sur les cubistes. Bissière sera une figure tutélaire pour tous ses élèves

Il crée un langage nouveau, tout en rattachant l'héritage proche : le cubisme, à une certaine tradition nationale qu'il fait remonter à Fouquet, Poussin, Ingres, Cézanne et Seurat

Il applique son énergie dans mille autres directions réalisant pour Félix Aublet des projets décoratifs (Bar du Théâtre des Champs Elysées, Théâtre de Vichy, 1938, rideau de scène pour St.Hilaire-du-Touvet, 1939)

Primitif de la peinture moderne *, il élabore, en réaction aux procédés industriels d'Aubusson, des tapisseries d'étoffes, dans un langage primitiviste aux sources de l'art roman, de l'art africain, des dessins d'enfants, des pictogrammes. L'exposition de ces œuvres, en 1947, Galerie Drouin, stupéfia tous ses pairs.

Dans les années cinquante, il trouve encore un nouveau chemin : une non-figuration poétique, un nouvel espace. aux féériques jeux polychromes . Les tapisseries avaient été une grande leçon, *parce qu'il les avaient inventées dans la couleur*.

Il initie cette esthétique de l'après guerre qui a rendu caduque l'opposition des termes abstraits et figuratifs. Dora Vallier

* Jean Lorentz - préface du catalogue, *Bissière, pense à la peinture* Exposition Musée de Colmar- 2004-2005

Véra Pagava (1906-1988)

Vera Pagava naît à Tiflis (Tbilissi) en 1907 dans une famille de la noblesse libérale. En 1921, l'invasion de la Géorgie par l'Armée rouge conduit la famille Pagava à l'exil, en 1923 elle rejoint la France

Elève dans l'atelier d'André Lhôte puis à l'Ecole des Arts Décoratifs (1925) et dans un atelier d'art et de publicité dès 1924, elle rejoint l'Académie Ranson à partir de 1932, avec pour professeurs Bissière et Nicolas Wacker, elle se lie avec Jean Bertholle, Jean Le Moal, Alfred Manessier, Maria Elena Vieira da Silva et Arpad Szenes.

En 1938 et 1939, à Paris, elle expose avec le groupe *Témoignage* de Marcel Michaud.

Jeanne Bucher l'expose dans sa galerie, en 1944 avec Dora Maar, en 1947 avec Jean Bertholle, Etienne Martin, Juana Muller et François Stahly, puis en 1951, 1954 et 1960.

Elle participe à de nombreux salons en France et à l'étranger, en compagnie d'Etienne Martin et François Stahly, Vieira da Silva, Jean Le Moal et Roger Bissière.

Elle expose également dans toute l'Europe (Stockholm en 1949, Dusseldorf et Berlin en 1950, Copenhague, Turin et Rome en 1951, Oslo en 1954, Wuppertal en 1955, Berlin en 1956) et aux Etats-Unis (Pittsburg en 1952 et 1955).

En 1966, elle participe à la Biennale de Venise
Musées

Dijon (Donation Granville), Paris (Musée Nat. d'Art Moderne et Musée de La Ville de Paris), Reims...

Figure assise, 1937 - Hst - 33 x 41 cm

Forme à la guitare - 1938 - Hst - 46 x 55 cm

Jean BERTHOLLE (1909-1996)

Elève à l'école des Beaux-Arts de Saint-Etienne en 1928, puis à Lyon, et enfin à Paris en 1933-1934. il fréquente l'Académie Ranson et adhère au groupe Témoignage. En 1938, il réalise avec Le Moal une fresque pour le Pavillon Français de l'Exposition Universelle de New York. il est présent à l'exposition de 1941 : *Vingt peintres de Tradition Française*, puis participe au Salon de Mai dès 1945 .

A partir de 47, son exposition chez Jeanne Bucher fut suivie par de nombreuses expositions personnelles et collectives en France et à l'étranger (Venise, Sao-Paulo, Santiago du Chili, Luxembourg, Moscou, New-York, Rio) Ses rétrospectives : 1964 : Musée de Metz, Musée de Dijon, de St-Germain -en-Laye et Besançon, 1982 : à l'Ecole des Beaux-Arts avec Chastel et Singier.

En parallèle à son travail de peintre, Jean Bertholle assure de 1943 à 1957 la direction artistique des faïenceries de Gien.

Il réalise des costumes pour le Théâtre et des vitraux (Carmel de Cherbourg, d'Auteuil), Fribourg A partir de 1965 , il enseigne à l'école des Beaux-Arts de Paris jusqu'en 1980. Elu à l'Institut de France en 1983, Il est nommé Commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres.

Bertholle est un remarquable dessinateur, par ce moyen il structure la couleur dans un permanent clair-obscur.

Gustave SINGIER (1909-1984)

Né en Belgique et nationalisé français en 1947. il étudie à l'Ecole Boule pendant trois ans. En 1936, c'est Charles Walch, qui l'encourage à peindre. En 1939, il fait la connaissance d'Alfred Manessier. et participera aux expositions de 1941 et 1943 puis au *Salon de Mai*, dont il sera l'un des co-fondateurs. En 1946 il est présent avec Le Moal et Manessier Galerie Drouin , pour l'exposition : *Trois Peintres*. Entre 1952 et 1972, la Galerie de France présente régulièrement son travail. Nombreuses expositions à l'étranger : Amsterdam, Berne, Bruxelles, Biennale de Venise, Turin, Tokyo, Stockholm, Tate Gallery, Londres.....

Comme ses amis, Gustave Singier réalise de nombreux cartons de tapisseries, des vitraux, des mosaïques, des costumes et décors de théâtre..

Il enseigne à l'Académie Ranson de 1951 à 1954 et à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de 1967 à 1978;

Camille Bourniquel souligne *la sensualité des formes et de la couleur* .Singier. tire son expression plastique du réel,

Tout son oeuvre sera, suivant ses mots, la recherche *d'un espace, une lumière, où je puisse vivre et respirer* . Une méditation sur la nature.

Jean LE MOAL (1909-2007)

Il entre à l'école des Beaux-Arts de Lyon en 1926, en 1928 aux Arts Décoratifs de Paris. Dès cette époque, il peint sur le motif. Il rencontre Manessier et Bissière et fréquente l'Académie Ranson jusqu'en 38. Camille Bourniquel note l'importance de ses racines : la Bretagne; le moulin de *Larmor-Baden* deviendra le rendez-vous estival des amis.

Dès 38, il expose avec les peintres du groupe *Témoignage* puis aux expositions historiques de 1941 et 1943.

En 1938, il est à New York avec Bertholle, ils réalisent une fresque de 1400m² pour le Pavillon Français de l'Exposition Universelle. Il est l'un des membres fondateurs du *Salon de Mai*. et expose Galerie de France puis Galerie Roque. Son travail fait l'objet de rétrospectives (Musée de Lübeck, de Wuppertal en 1963, Musée de Metz et du Luxembourg, en 1971, Musée de Caen et de Lille en 1973).

Jean Le Moal réalisera des vitraux (Rennes, Saint-Dié, Nantes, Saint-Malo), des décorations murales (Eaubonne). Le Mobilier National lui commande des tapisseries; Il réalise des costumes et décors de théâtre, Il sculpte, grave, dessine, laissant un oeuvre foisonnante.

A partir de 1953, il découvre l'Ardèche et traduit, alors la poésie de ces paysages par le seul jeu du rythme des lignes et des touches de couleurs lumineuses, *vibrations, qui font éclater la forme par l'intérieur* (C. Bourniquel). Après son voyage en Amérique du Sud (65-66), des couleurs éclatantes ruissellent de sa palette pour traduire les variations lumineuses.

Le Moal rejoint pleinement l'abstraction fondée sur la poésie du réel à la suite de la peinture d'atmosphère de la dernière période de Monet tout comme Bazaine, Manessier, Singier. J. Busse - Bénézit -

Alfred Manessier (1911-1993)

Les paysages de son enfance passés à Abbeville et les étés dans la baie de Somme, éveillent très tôt son goût de peindre et vont nourrir son oeuvre. En 1929, il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris, dans la section architecture. Aux côtés de Le Moal il s'inscrit à l'Académie Ranson et participe avec ses amis à l'*Exposition des Arts et Techniques* de 1937 et à celle du groupe *Témoignage* - Il est l'un des membres fondateurs du *Salon de Mai* -

Il obtint d'importantes consécration internationale : Prix de la Biennale de Sao Paulo en 1953, Grand Prix Carnegie en 1955, Grand Prix de la XXXIème Biennale de Venise, en 1962- Rétrospectives au Grand-Palais à Paris en 92-93, au Musée de Cambrai en 98...

A Paris, il expose régulièrement Galerie de France. En 1949 : début des séries sur la Baie de Somme - (54 Le Croyoy), 1952-53 : débute les thèmes mystiques (Salve Regina), 1955-56 : la Hollande, à partir de 56 : thèmes politiques (La Hongrie), 1957 : premier mur-vitrail : chapelle de Hem(Nord), 1958-59 : la Haute-Provence, 1960 : costumes pour le théâtre, le ballet, 1963-66 : l'Espagne, 1967-70 : le Canada, 1979-83 : les favellas, 1981-83 : les marais et hortillonnages, 1992-93: les espaces marins (à nouveau la baie de Somme)

Vitraux, tapisseries, décors monumentaux témoignent de sa conversion à la foi en 1943 après un séjour à la Trappe de Soligny. Le sentiment religieux profond devant la nature, guide tout son art, il a ouvert l'art sacré aux formes contemporaines.

Oeuvres exposées

Jean Bazaine (1904-2005) *Chant de l'aube*, N°9 - Hst – 1985 - 146 x 98 cm -

Roger Bissière (1886-1964) *Figure et nature morte* - Hst – 1935 - 66 x 36 cm -

Jean Bertholle (1909-1996) Hst - 1957 – 38 x 61 cm -

Jean Bertholle (1909-1996) encre de chine – 1960 – 30 x 20 cm -

Jean Le Moal (1909 -2007) *Paysage* - aquarelle 1962 – 35 x 47 cm –

Jean Le Moal (1909 – 2007) *Eté* - Hst – 1956 – 33 x 55 cm

Alfred Manessier (1911- 1993) – *26 février 1963* - Hst – 1963 – 33 x 55 cm

Edouard Pignon (1905-1993) *Les ramasseurs d'olives* – Tech. Mixte – 1955 – 65 x 50 cm -

Edouard Pignon (1905-1993) *Paysage à l'olivier* - aquarelle, 1949 - 40 x 56 cm -

Edouard Pignon (1905-1993) *Fenaison* – dessin , 1958 - 48 x 65 cm -

Véra Pagava (1906-1988) *Forme à la guitare* - 1938 - 46 x 55 cm -

Gustave Singier (1909-1984) *Femme au fauteuil* - aquarelle, 1948 – 32 x 25 cm -

Gustave Singier (1909-1984) *Port breton* - Hst – 14 x 24 cm ou 100 x 40 cm –

Gustav Bolin (1920-1999) *Mer turquoise et rochers bruns* - Hst – 1960 - 73 x 92 cm –

Gustav Bolin (1920-1999) *Mer et nuages* - Hst – 1963 - 80 x 80 cm

-
- **Galerie Chauvy**
  - 18, rue Grange-Batelière
  - 75009 - Paris -
  - Tél. +33 1 47 70 18 08
  - Cell. +33 6 09 91 92 93
  - Website : www.galeriefrance.com

  - Horaires : lundi - vendredi 11h-19h - sam. 12h-17h

  - **Art Elysées 20010 - 4th Edition**
  - sur l'Avenue des Champs Elysées - Paris 8ème -
  - du 21 au 25 octobre 11h-20h
  - le lundi 25 : 11h-19h
  - Vernissage mercredi 20 octobre - 18h-22h sur invitation