

# Robert Ryman

## Le regard en acte

Robert Ryman  
*Untitled*, 1965,  
Centre national des arts  
plastiques, en dépôt à  
la collection Lambert, Avignon

6 mars – 1<sup>er</sup> juillet 2024  
Musée de l'Orangerie

Robert Ryman (1930-2019), peintre américain actif à New York dès la fin des années 1950, a consacré l'essentiel de son travail artistique à analyser les fondements de la peinture. Cette exposition confirme, cinq ans après sa disparition, l'importance historique de cet artiste.

Trop souvent assimilée au courant minimaliste américain, la démarche singulière de Ryman demande aujourd'hui à être regardée pour elle-même et par elle-même. Le musée de l'Orangerie, qui abrite le chef-d'œuvre ultime de Claude Monet, les *Nymphéas*, se révèle le lieu parfaitement adéquat pour cette relecture. Ryman, qui refusait la notion d'influence ou d'exposer en dialogue avec un autre artiste, s'inscrit pourtant dans l'histoire de la peinture, en interrogeant chacun de ses aspects

et de ses éléments essentiels. Comme Monet avant lui, il concentre ses recherches, de façon presque obsessionnelle, sur les spécificités propres à son médium, interrogeant la surface de l'œuvre, ses limites, l'espace dans lequel elle s'intègre, la lumière avec laquelle elle joue. Poussé par les possibilités infinies du médium, jouant sans cesse de la variation, Ryman pose sur la peinture un regard toujours en acte. Il convient dès lors de regarder sa peinture comme l'artiste nous incite à le faire : comme une peinture active, qui convoque tout autant le regard du peintre que celui de ceux à qui il s'adresse, c'est-à-dire les visiteurs, ou plutôt les regardeurs.

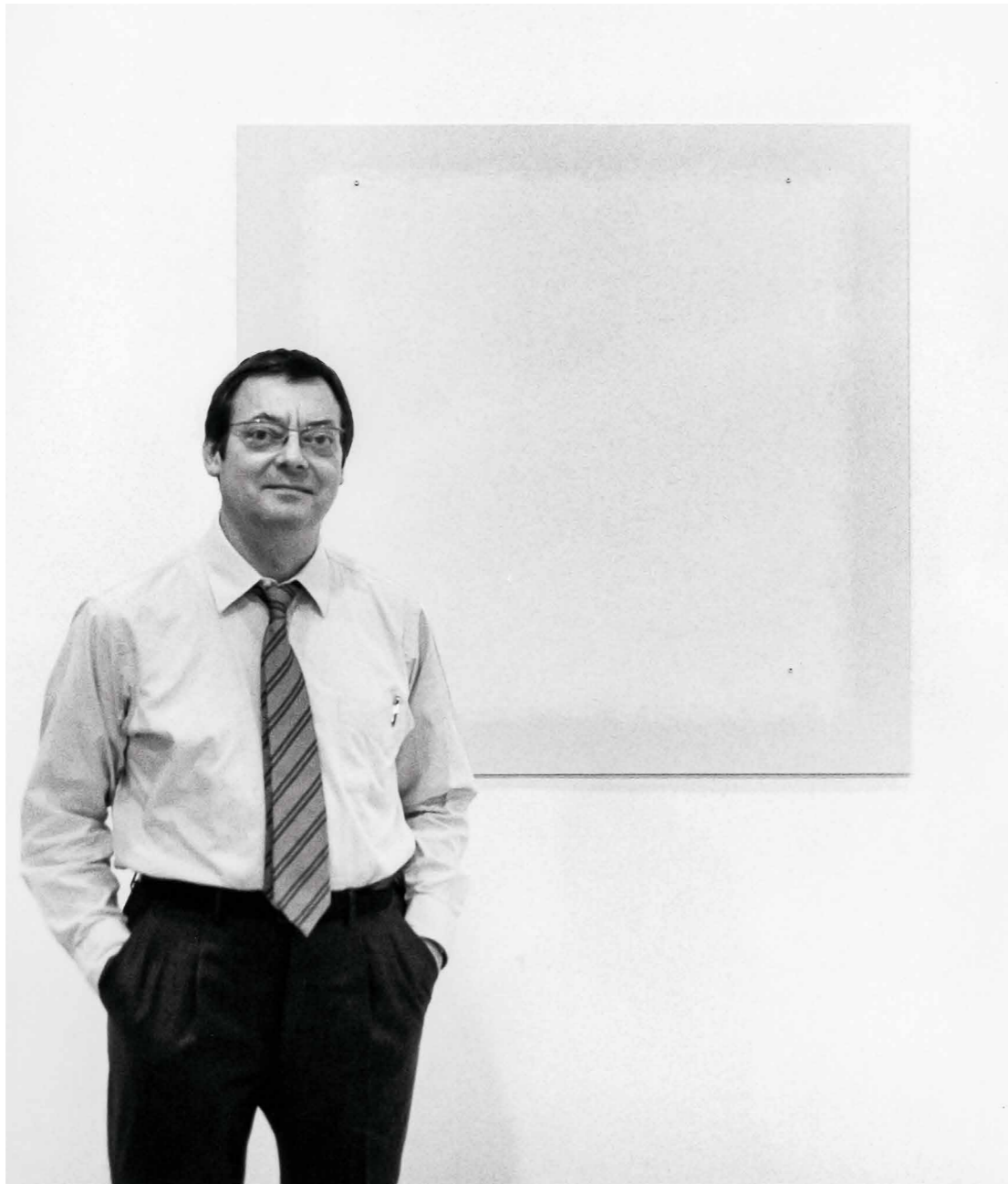
Claire Bernardi  
Directrice du musée de l'Orangerie

1

Robert Ryman devant *Concert*, (1987), dans son atelier de West Village à New York, 1987, photographie New York, archives Robert Ryman

2

Robert Ryman  
*Arrow*, 1976,  
huile sur plexiglas poncé,  
quatre attaches de plexiglas  
poncées, quatre boulons  
hexagonaux plaqués en  
cadmium, 34,9 x 30,5 cm  
New York, The Greenwich  
Collection



1

« Non, cela peut sembler ainsi superficiellement, mais il y a quantité de nuances, et la couleur est impliquée. [...] Ce n'est pas du tout de la peinture monochrome. [...] Je ne me considère pas comme quelqu'un qui fait des tableaux blancs. Je fais des tableaux: je suis un peintre. La peinture blanche est mon moyen d'expression » (Robert Ryman, 1971).

Dans ses recherches sur les possibilités offertes par la peinture, Robert Ryman ne cesse d'expérimenter, tant à partir de matières et matériaux traditionnels (peinture à l'huile, mine graphite, mine d'argent, fusain, peinture acrylique, toile de coton ou de lin, papier, bois) qu'avec des matériaux peu conventionnels: peinture à l'émail, craie, peinture à base de polymères synthétiques, supports à base de plastique ou de fibre de verre industriels. Ces essais répétés tout au long de son œuvre reflètent sa démarche: comprendre comment fonctionne la peinture et ce qui s'opère quand on en modifie les paramètres matériels.

### Accrochage

L'accrochage est la manière dont les œuvres sont disposées dans un espace. Un accrochage traditionnel propose généralement les œuvres encadrées et au mur. Robert Ryman joue avec et questionne l'accrochage en créant des œuvres sans cadre, collées à même le mur ou bien maintenues par des attaches métalliques dont les finitions sont choisies en accord avec la couleur et la composition de chaque peinture. Le ruban de masquage, les attaches, vis, écrous, boulons, pattes et tiges métalliques utilisés pour fixer les peintures au mur sont partie intégrante de l'œuvre, et invitent le spectateur à se questionner sur les limites: où finit l'œuvre et où commence le mur?

### Blanc

Le blanc est utilisé traditionnellement en peinture avec d'autres couleurs (pour éclaircir une teinte par exemple). Robert Ryman l'utilise seul, pour sa neutralité et ses possibilités infinies de variations (consistance, transparence, tonalité, luminosité, etc.). Il précise que selon la marque, le fabricant ou la qualité du pigment, il y a des blancs plus bleus ou plus gris que d'autres, plus chauds ou plus froids. Le blanc est pour Ryman la condition à partir de laquelle il est possible de voir les autres aspects constitutifs de la peinture, de les révéler plutôt que d'en détourner l'attention par l'emploi d'autres couleurs.



2

### Carré

Le carré peut désigner la forme d'un support sur lequel le peintre choisit de peindre. Le support peut être de toute forme: carré, rectangulaire, rond, ovale, triangulaire... Au fil de ses expérimentations, Robert Ryman finit par choisir le plus souvent le carré comme format pour ses peintures et le privilégie pour sa neutralité, parce qu'il est une forme élémentaire et directe. Ryman évacue ainsi les formats traditionnels en histoire de l'art, comme par exemple le rectangle que l'on rattache au portrait ou au paysage, selon son orientation.

### Lumière

Pour Robert Ryman, la lumière est constitutive du tableau, au même titre que la peinture employée, le support, ou la surface sur laquelle il est disposé. La lumière accroche la matière, révèle ses reliefs ou délimite l'ombre d'un support sur le mur. Cette lumière est à la fois celle des œuvres elles-mêmes que l'usage du blanc permet de réfléchir sans illusion, et celle de l'éclairage des œuvres. Ryman le souhaite en effet le plus neutre, uniforme et non théâtral possible. Ainsi, ce n'est qu'une fois installé sur une surface et mis en lumière qu'un tableau est abouti: l'éclairage achève l'œuvre et en révèle la présence.



3

« Avant toute chose, j'ai voulu comprendre comment les choses fonctionnaient. Comprendre ce que fait la peinture, comment fonctionnent les pinceaux, ce qui se passe quand on réunit tout ça, comment les couleurs réagissent entre elles, et la composition » (Robert Ryman, 1974).

## Matérialité

Robert Ryman cherche à savoir comment peindre, plutôt que quoi peindre. Il s'intéresse à la peinture et à ce qu'elle est, à ce qui la compose, à comment elle fonctionne et à ce qui se produit quand on en modifie ses variables : le pinceau (fin, large), le support (toile, aluminium, plexiglas, papier, fibre de verre, etc.), et sa taille, la matière (huile, résine, acrylique, émail), la couleur. Il rend visible la matérialité physique de la peinture, et la manière dont elle influe sur la présence de l'œuvre.

## Minimalisme

Le minimalisme, ou art minimal, est un courant artistique né au milieu des années 1960 aux États-Unis en réaction à l'expressionnisme abstrait et au Pop Art. Les artistes de ce courant (Frank Stella, Donald Judd, Carl Andre, Robert Morris ou encore Sol LeWitt) centrent leur travail sur l'objet et son rapport à l'espace. L'environnement dans lequel leurs œuvres se trouvent en est un élément déterminant. Robert Ryman a pu se voir apparenté au minimalisme pour ces raisons. Même s'il entretient des amitiés avec certains de ces artistes, il refuse d'être théoriquement assimilé au mouvement.

## Monochrome

Une œuvre monochrome n'est composée que d'une seule couleur. Les œuvres de Robert Ryman sont parfois qualifiées de monochrome blanc, en référence au *Suprematist Composition*, dit aussi *Carré blanc sur fond blanc* de Kasimir Malevitch (1918, New York, The Museum of Modern Art). Pourtant, et bien qu'il utilise principalement le blanc pour composer ses peintures, ses œuvres ne sont pas toutes strictement monochromes. Le blanc y est employé comme révélateur des différentes nuances au sein d'un même tableau, des traits de pinceaux, de sa luminosité ou des différents éléments qui viennent structurer sa composition. Voir **Blanc**.

3

Bill Jacobson  
Mur de photographies d'œuvres  
de Robert Ryman dans son  
atelier de West Village  
à New York, vers 1998,  
photographie  
New York, archives  
Robert Ryman

4

Robert Ryman  
*Untitled*, 1959,  
huile sur toile de lin apprêtée,  
21 × 21 cm  
Collection particulière

## Protocole

Un protocole est un ensemble de règles que suit le peintre pour réaliser ses peintures, une méthode d'exécution. Robert Ryman élabore et teste un grand nombre de protocoles, en observe les résultats et les donne à voir dans chacune de ses œuvres. Dans certains cas, ces protocoles sont laissés à l'arrière des œuvres. Ils concernent principalement la manière de les accrocher au mur. Les protocoles et leurs variables (le pinceau, la peinture, le geste ou le support employés) permettent d'observer les variations infinies dues à l'utilisation d'outils apparemment simples comme le format carré et le blanc.

Ils ramènent l'acte de peindre à une étude, sur un temps long et par la répétition des essais, des rapports entre « les petites choses simples » qui composent la peinture. Si le protocole confère un caractère particulièrement méthodique à la pratique de Ryman, il n'exclut pas pour autant la dimension sensible de ses œuvres.

## Signature

La signature est le fait, pour l'artiste, d'apposer son nom sur son œuvre. Robert Ryman signe et date fréquemment ses tableaux au verso. Progressivement, il utilise sa signature moins pour affirmer la paternité de ses peintures, que comme élément graphique à part entière et partie prenante de la composition. Il l'inscrit parfois même sur la tranche des tableaux, affirmant ainsi qu'elle en est une partie intégrante.



4

## Glossaire technique

### Acrylique (« Elvacite », « Lascaux »)

L'acrylique est une résine obtenue par la réaction chimique de plusieurs acides formant des molécules plus denses. En séchant, les peintures à l'acrylique constituent un film souple, imperméable et non jaunissant. Ryman a également utilisé de l'acrylique sous forme de feuille.

### Aluminium

L'aluminium est un métal de couleur blanche ou argentée, léger et inoxydable. Il est utilisé comme support par les peintres comme Ryman, mais aussi pour l'impression de photographies grâce à sa légèreté et sa planéité. Ryman recourt fréquemment aux supports métalliques comme l'aluminium (*Spectrum II* et *Spectrum IV*, 1984, Amsterdam, Stedelijk Museum) ou l'acier. Leur rigidité rend ainsi l'œuvre autoportante contrairement à la toile ou au papier.

### Apprêt

L'apprêt est une couche de matière appliquée sur un support pour le préparer avant de le peindre. Cette sous-couche permet d'isoler le support de la peinture appliquée par la suite, tout en favorisant la bonne adhérence de cette dernière. La composition de l'apprêt varie suivant la peinture choisie. Parmi les apprêts utilisés par Ryman, on peut citer le **gesso**.

### Caséine

La caséine est la principale protéine du lait. Elle peut être utilisée comme colle, mais aussi comme durcissant pour les peintures. Ryman emploie la peinture à la caséine pour son rendu mat qui lui permet de jouer avec les effets et reflets de la lumière.

### Émail ou peinture à l'émail

L'émail est un vernis qui, une fois séché, durcit et peut devenir brillant ou mat selon l'effet recherché. La peinture à l'émail est couramment utilisée dans les domaines du maquettisme et de la carrosserie. Ryman l'utilise tant sur papier, carton ou toile que sur différents types de supports comme pour *Large-Small*, *Thick-Thin*, *Light Reflecting*, *Light Absorbing 2* (2008, Maastricht, Bonnefanten Maastricht), pour ses propriétés adhérentes mais surtout pour ses reflets et son accroche de la lumière.

### Fibre de verre (« Lumasite »)

Les plastiques à fibre de verre (filament de verre) sont principalement utilisés comme matériaux de construction pour leur résistance et leurs propriétés isolantes. Matériaux plus rigides et autoportants que de la toile ou du papier, ces matières plastiques sont employées par Ryman pour créer des œuvres aux formats et modes d'accrochage particuliers comme *Journal* (1988, Maastricht, Bonnefanten Maastricht).

### Gesso

Le gesso est un **apprêt** obtenu traditionnellement par un mélange de pigments blancs et de colle animale, et que Ryman trouve prêt à l'emploi.

### Laque (« Enamelac »)

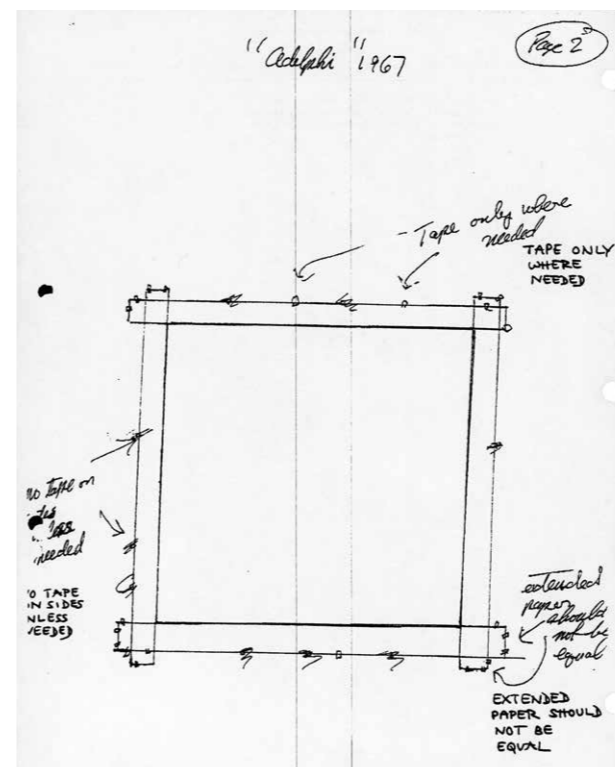
La laque est une résine naturelle ou industrielle qui, en séchant, forme un revêtement solide. Ryman l'utilise sous une forme pigmentée, comme de la peinture.

### Peinture à l'huile

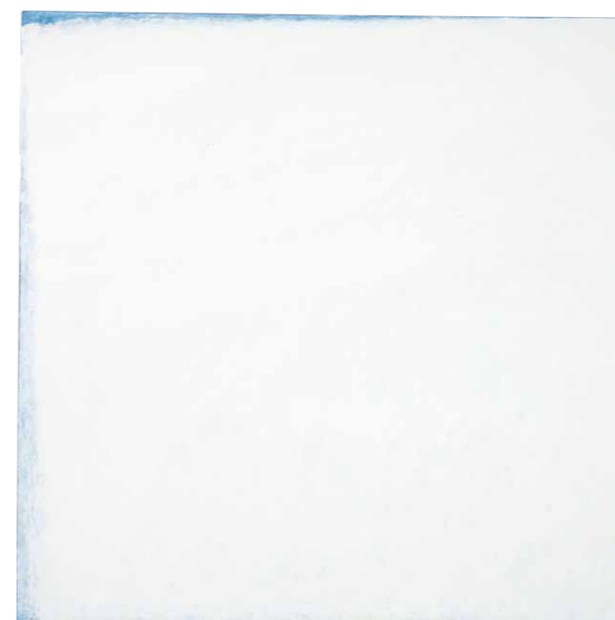
La peinture à l'huile est composée de pigments et d'un liant à base d'huile végétale (huile de lin, de pavot, de noix...) accélérant le séchage. Il s'agit d'un des médiums traditionnels de la peinture. Ryman expérimente beaucoup avec la peinture à l'huile, l'associe à des supports industriels pour observer ses réactions, lui donne différents degrés de consistance, et étudie la façon dont elle laisse apparaître ou non les traces du pinceau et comment ces dernières reflètent la lumière.

### Toile (de lin, de coton)

En peinture, la toile est utilisée comme support. Elle peut être préparée avec un **apprêt**, et est traditionnellement tendue sur un châssis ou sur un panneau de bois ou de carton. Bien que Ryman s'attache à utiliser une très large variété de supports pour ses œuvres, traditionnels ou non, il emploie très régulièrement la toile pour observer la manière dont les différentes matières réagissent avec ce support et interagissent avec la lumière.



5



6

5

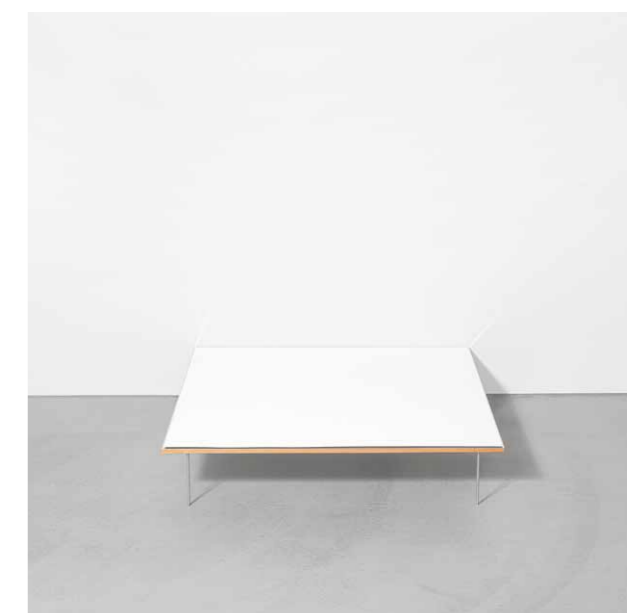
Robert Ryman  
Instructions pour l'installation  
d'*Adelphi* (1967), 1992,  
document manuscrit  
New York, archives  
Robert Ryman

6

Robert Ryman  
*Series #1 (White)*, 2004,  
huile et gesso sur toile de coton,  
attaches en bois,  
213,4 × 213,4 cm  
Paris, Pinault Collection

7

Robert Ryman  
*Pair Navigation*, 1984 et 2002,  
huile sur panneau de fibre  
de verre, posé sur un panneau  
de fibre de verre avec âme  
en aluminium alvéolé,  
face supérieure en aluminium  
poli, tranches en bois, deux tiges  
en aluminium,  
22,8 × 120,7 × 120,7 cm  
Collection particulière



7

## Autour de l'exposition

### En visite

**Audioguide** (français, anglais)

Tout public 6 € / adhérents 4 €

### Visites guidées

(français, anglais, L.S.F.)

Ateliers familles et adultes

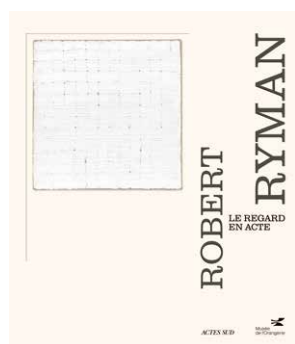
Programmation disponible en ligne

### Publication

**Catalogue de l'exposition**

coédition musée de l'Orangerie /

Actes Sud, 136 pages, 40 €



Découvrez l'entretien avec la commissaire Claire Bernardi et Guillaume Fabius en vidéo et podcast, des articles, la programmation de visites et d'événements autour de l'exposition :



Programme et réservations  
[musee-orangerie.fr](http://musee-orangerie.fr)



## Pour aller plus loin

### Journée d'étude

Mardi 12 mars 2024 de 10h à 16h –  
salles d'exposition

*Autour de Robert Ryman*

Cette journée d'étude s'intéresse aux conditions de création dans lesquelles l'artiste a travaillé. Les intervenants sont invités à s'exprimer sur la présentation de l'œuvre en France et à l'étranger, la compréhension et la réception par le public du travail de peintre de Robert Ryman.

### Commissariat :

**Claire Bernardi**, directrice du musée de l'Orangerie, Paris  
Avec la collaboration de **Guillaume Fabius**, attaché de conservation au musée de l'Orangerie, Paris

Exposition organisée par l'Établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie – Valéry-Giscard-d'Estaing, Paris.



En partenariat média avec *Le Monde*, *M Le magazine du Monde*, TSF Jazz, Paris Première, *The New York Times*.

### Directeurs de la publication :

Christophe Leribault, président de l'Établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, et Claire Bernardi, directrice du musée de l'Orangerie, Paris.

**Conception** : Direction des publics.

**Suivi éditorial** : Direction des éditions.

**Graphisme** : Marie Pellaton.

**Mise en page** : Direction de la communication.

**Impression** : France, Fabrègue, février 2024.

© Établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie – Valéry-Giscard-d'Estaing, 2024

### Crédits photographiques

**Couverture**, François Deladerrière ;  
**1**, Photo courtesy Robert Ryman Archive, New York ; **2**, Bill Jacobson Studio, © The Greenwich Collection, New York ; **3**, Photo Bill Jacobson © The Greenwich Collection, New York ; **4**, Bill Jacobson Studio, © The Greenwich Collection, New York ; **5**, Photo courtesy Robert Ryman Archive, New York ; **6-7**, Bill Jacobson Studio, © The Greenwich Collection, New York.

**Mention de droits**, Robert Ryman : © 2024 Robert Ryman / Adagp, Paris ; François Deladerrière : © François Deladerrière.