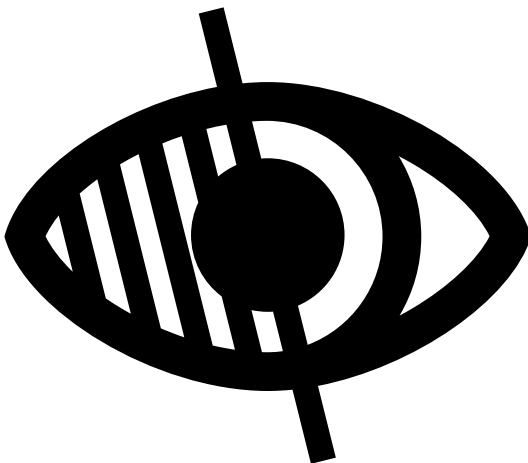

Heinz Berggruen, un marchand et sa collection

2 octobre 2024 –
27 janvier 2025

**Textes de l'exposition
en gros caractères**

Heinz Berggruen (1914-2007), marchand d'art et collectionneur, est célèbre pour sa galerie parisienne qui tient une place majeure sur le marché de l'art de la deuxième moitié du xxe siècle. Né dans une famille juive à Berlin en 1914, Berggruen quitte l'Allemagne pour les États-Unis en 1936 en raison des persécutions nazies, avant de s'établir définitivement à Paris après la Seconde Guerre mondiale. C'est rue de l'Université qu'il ouvre sa galerie, spécialisée dans les arts graphiques des artistes modernes. Au fil de sa carrière, il se rapproche

des artistes de son temps et devient lui-même un collectionneur passionné. Vers 1980, fort de son succès, il se consacre pleinement à rassembler ses maîtres favoris. En 2000, Berggruen, après une vie passée entre les États-Unis et la France, cède sa collection à l'État allemand.

En collaboration avec le Museum Berggruen / Neue Nationalgalerie Berlin, cette exposition présente un échantillon de la collection personnelle du marchand d'art, qui rassemble des chefs-d'œuvre de

Pablo Picasso, Paul Klee, Henri Matisse et Alberto Giacometti. Elle met en lumière un goût qui s'est forgé tout au long de sa vie et son attachement profond à l'art moderne et à ses figures emblématiques, auxquelles il restera toujours dévoué.

Un monde de choses

Heinz Berggruen est fasciné par le cubisme dès ses premières incursions dans la sphère culturelle parisienne, à la fin des années 1940. Quarante ans après la naissance du mouvement, Berggruen s'emploie à en rassembler

un panorama à travers une sélection de natures mortes. Dans la lignée de Cézanne, les œuvres de Picasso et de Braque dont il a fait l'acquisition, notamment celles du premier cubisme (1909-1912) et de ses développements plus synthétiques, démontrent comment ces artistes ont déconstruit et reconstruit la réalité sur la toile.

La collection de Berggruen témoigne d'un intérêt profond pour cette période charnière, où l'art moderne a commencé à repenser la représentation de l'objet dans l'espace.

Visages multiples

Après leur rencontre en 1949, Berggruen reste attaché à l'œuvre de Picasso. Outre les natures mortes, il est très sensible aux portraits peints de l'Espagnol, notamment à ses expérimentations des années 1906-1907 menant au cubisme, puis à la plastique plus affirmée des années 1930. Cette sélection illustre non seulement le développement artistique de Picasso mais aussi la propension de Berggruen à identifier et rassembler des pièces qui interrogent, à leur manière, la psyché

humaine. C'est également le cas avec les autres artistes de la collection, confrontés ici par leurs travaux esthétiques explorant la représentation du visage humain. ~~dans lequel il s'inscrit.~~

La figure humaine

La collection du musée Berggruen reflète également les diverses recherches des artistes modernes pour représenter la figure humaine. Cette section souligne la façon dont les artistes de la collection relèvent chacun à leur manière le défi de

la représentation du corps humain. La variété des techniques, des poses et des styles employés témoigne de la singularité de chacune de ces approches artistiques. Cette sélection met en évidence à la fois la cohérence et la profondeur de la collection d'Heinz Berggruen, témoignant de son engagement pour l'art moderne et de sa propre sensibilité.

Territoires abstraits

Entre 1919 et 1933, l'Allemagne connaît une période de profonde

innovation et d'enseignement
artistique autour de l'école du
Bauhaus où Paul Klee enseigne.
Naviguant entre abstraction et
figuration, les travaux du peintre
mettent en lumière la dualité de son
approche artistique. Klee, qui n'a
jamais abandonné la figuration au
profit de l'abstraction totale, offre
travers ses expérimentations
techniques des paysages et
compositions abstraits qui forment
un nouveau langage visuel. Berggruen,
en exil en Californie quand l'artiste
meurt en Suisse en 1940, ne le

rencontre jamais – cependant, il ne cessera d’acquérir un grand nombre de travaux réalisés notamment durant cette période d’entre-deux-guerres.

L’investissement de Berggruen dans l

a promotion de l’œuvre de Klee

émoigne de sa fascination pour

l’artiste, le collectionneur jouant

un rôle clé dans la reconnaissance

de la contribution de Klee au

développement de l’art moderne.

Berggruen & Cie

Après une première galerie sur l’île de la Cité, Heinz Berggruen ouvre en 1949

« Berggruen & Cie » au 70, rue de l'Université, un espace d'exposition plus vaste qu'il dirige pendant plus de trente ans, et s'impose sur la scène artistique parisienne de l'après-guerre. S'attachant d'abord à présenter des œuvres dadaïstes et surréalistes puis les arts graphiques modernes, « Berggruen & Cie » propose ensuite une programmation riche, mettant en avant à la fois des maîtres – Picasso, Matisse, Miró – et des artistes moins reconnus à l'époque – Kurt Schwitters, Karel Appel, Pierre Soulages.

En présentant des œuvres-clés intimement liées à la vie du marchand et des catalogues originaux produits durant la carrière de Berggruen, la sélection met en avant la manière dont il a introduit et soutenu des artistes modernes majeurs.

Critiques, écrivains et galeristes viennent enrichir le dense réseau artistique de Heinz Berggruen : un dispositif numérique conçu spécialement pour l'exposition vous attend en salle 15 pour en savoir plus.

Retrouvez les textes de l'exposition
et leur version vocalisée sur notre site

Commissariat général

Claire Bernardi, directrice du musée de l'Orangerie

Gabriel Montua, directeur du Museum Berggruen

Commissariat

Guillaume Fabius, attaché de conservation au musée
de l'Orangerie

Veronika Rudorfer, adjointe de recherche au Museum
Berggruen

Exposition organisée par le musée de l'Orangerie, Paris
avec la collaboration scientifique et les prêts exceptionnels
du Museum Berggruen / Neue Nationalgalerie Berlin.

En partenariat média avec
Le Figaro, Le Point, LCI, Art.