

« Fernand Léger, artiste de la vie réelle »

Laurène Barbaroux

21 avril 2023

Domaine des Hauts de Vaugrenier

I- Des choix **esthétiques et thématiques** reflètent de son époque

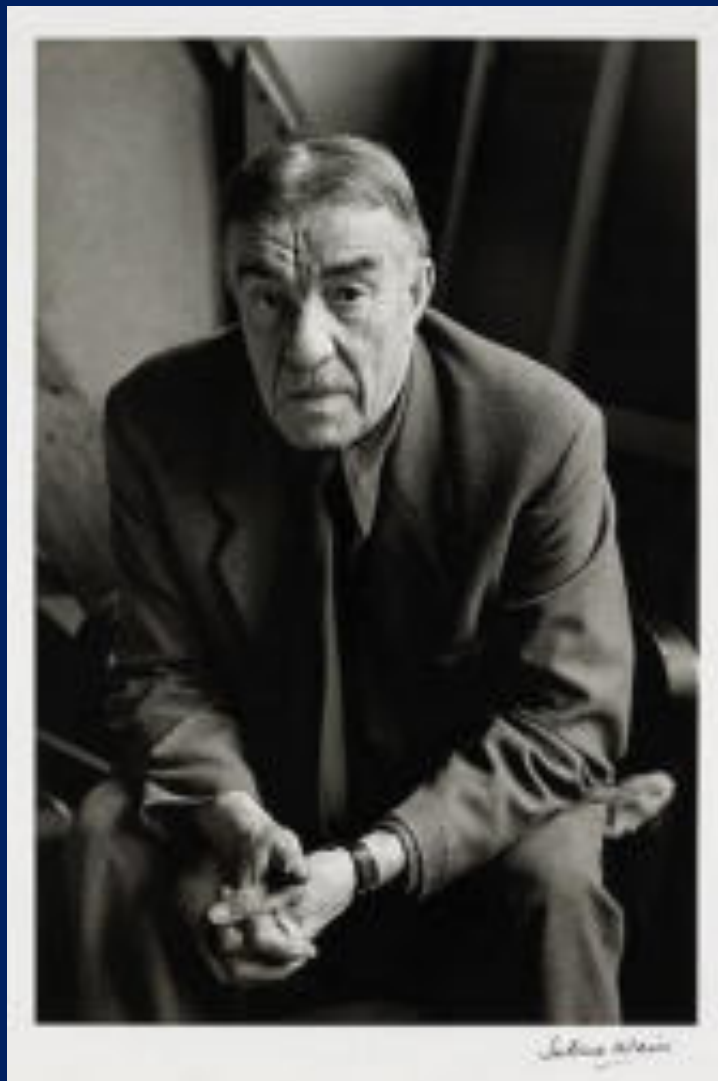
II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie

I- Des choix **esthétiques et thématiques**
reflets de son époque

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste

« J'ai fait cette photo en 1952, dans l'atelier de Léger. Elle me convient, même aujourd'hui je pourrais la refaire ainsi, car elle est simple. Elle dit l'homme. »

Sabine WEISS

Fernand Léger - 1952
Sabine WEISS
Gélatino-bromure d'argent
H. 40 X L. 29,8 cm

Le portrait de l'oncle
1905
Huile sur toile,
44*35 cm
Musée Fernand
Léger

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – L'expérience impressionniste

Les fortifications
d'Ajaccio
1907
Huile sur toile,
59*108 cm
Musée Fernand
Léger

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De l'expérience impressionniste au cubisme

A gauche,
Le jardin de ma
mère
1905
Huile sur toile,
46*38 cm
Musée Fernand
Léger

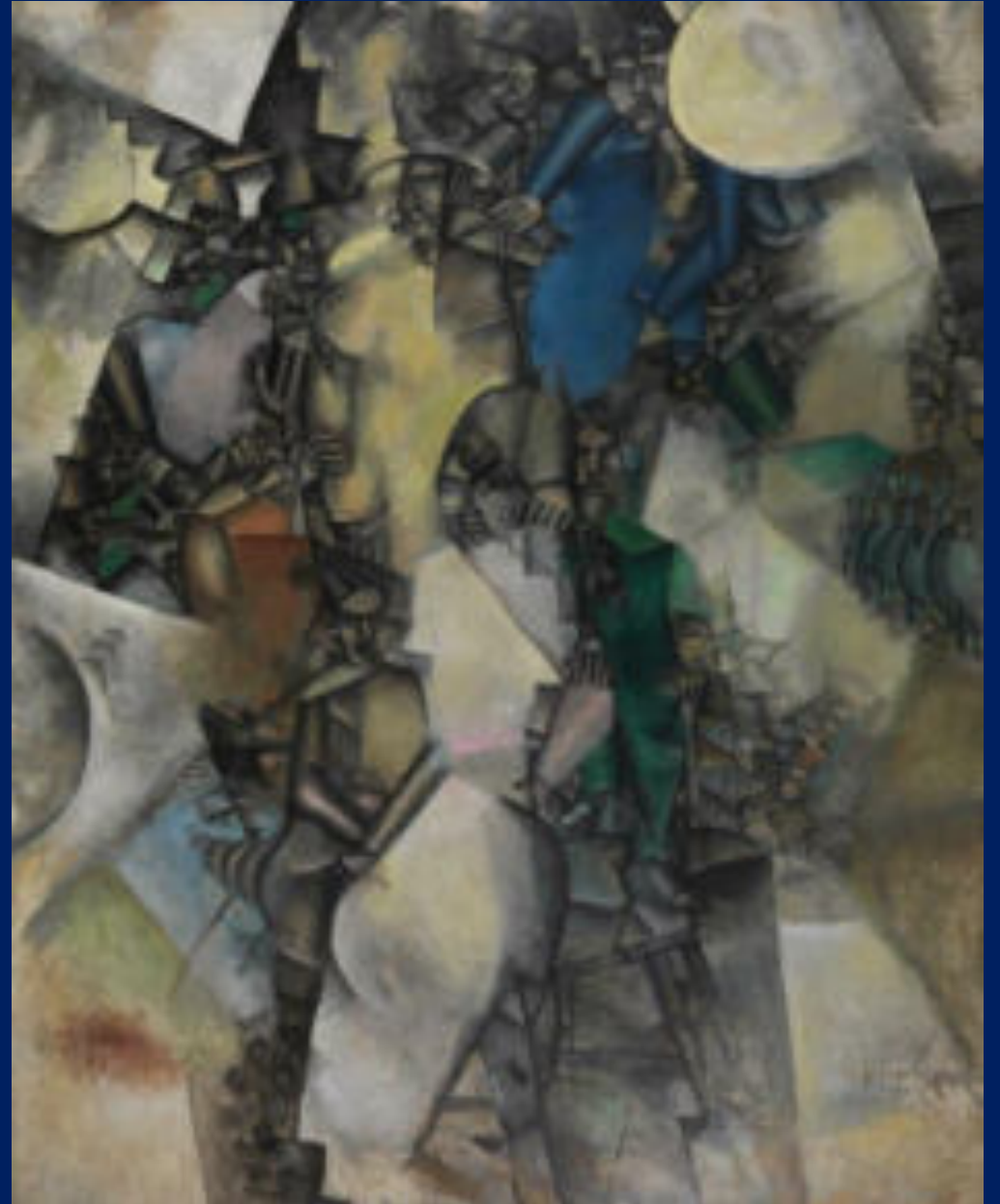

A droite,
La couseuse
Vers 1909
Huile sur toile,
73*54 cm
Centre
Pompidou

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De l'expérience impressionniste au cubisme

Ci-dessus
Nus dans la forêt
1909-1911
Huile sur toile, 120*170 cm
Kröller-Muller Museum
(Otterlo – Pays Bas)

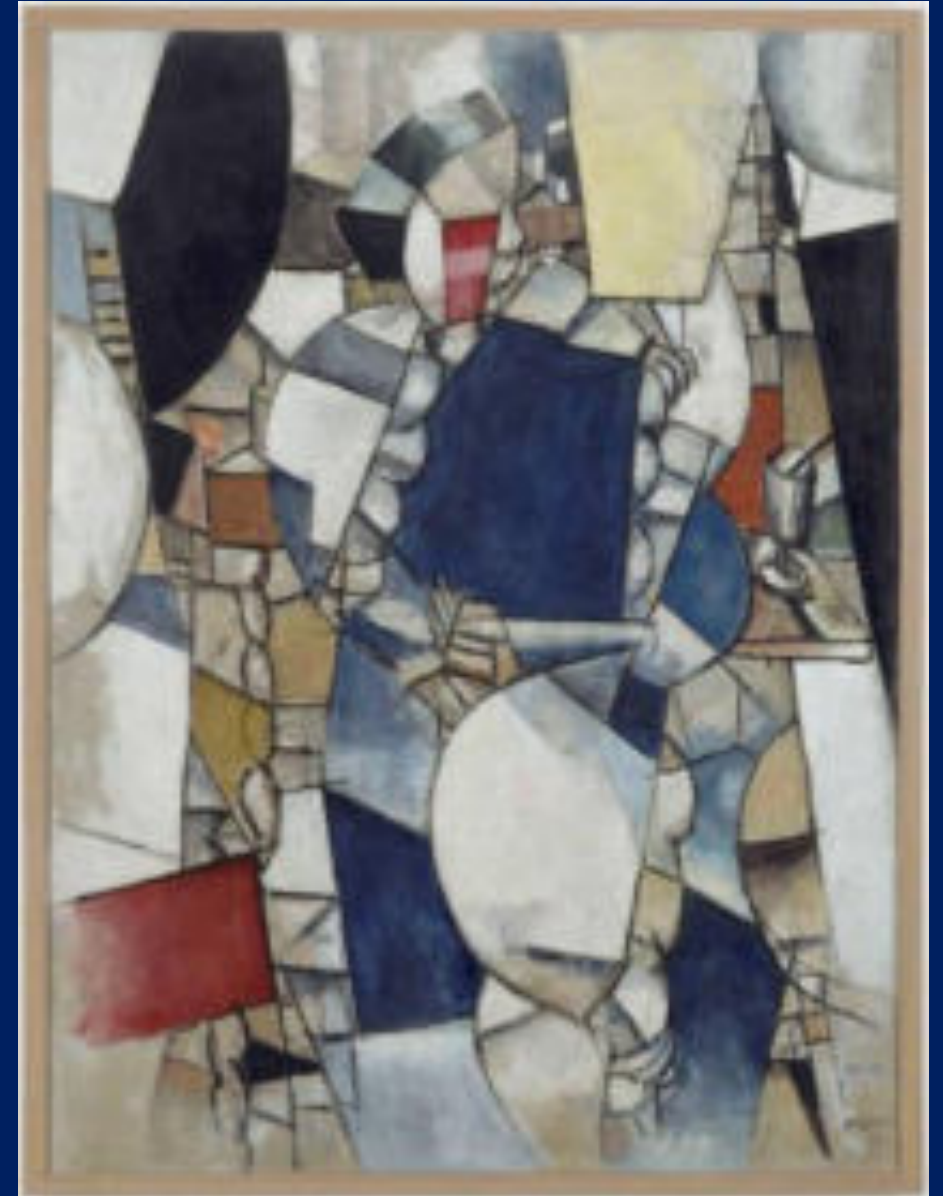
Ci-contre
La Noce
1911-1912
Huile sur toile, 257*206 cm
Centre Pompidou

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De l'expérience impressionniste au cubisme

A gauche,
Les toits de
Paris
1912
Huile sur toile,
90*64 cm
Musée Fernand
Léger

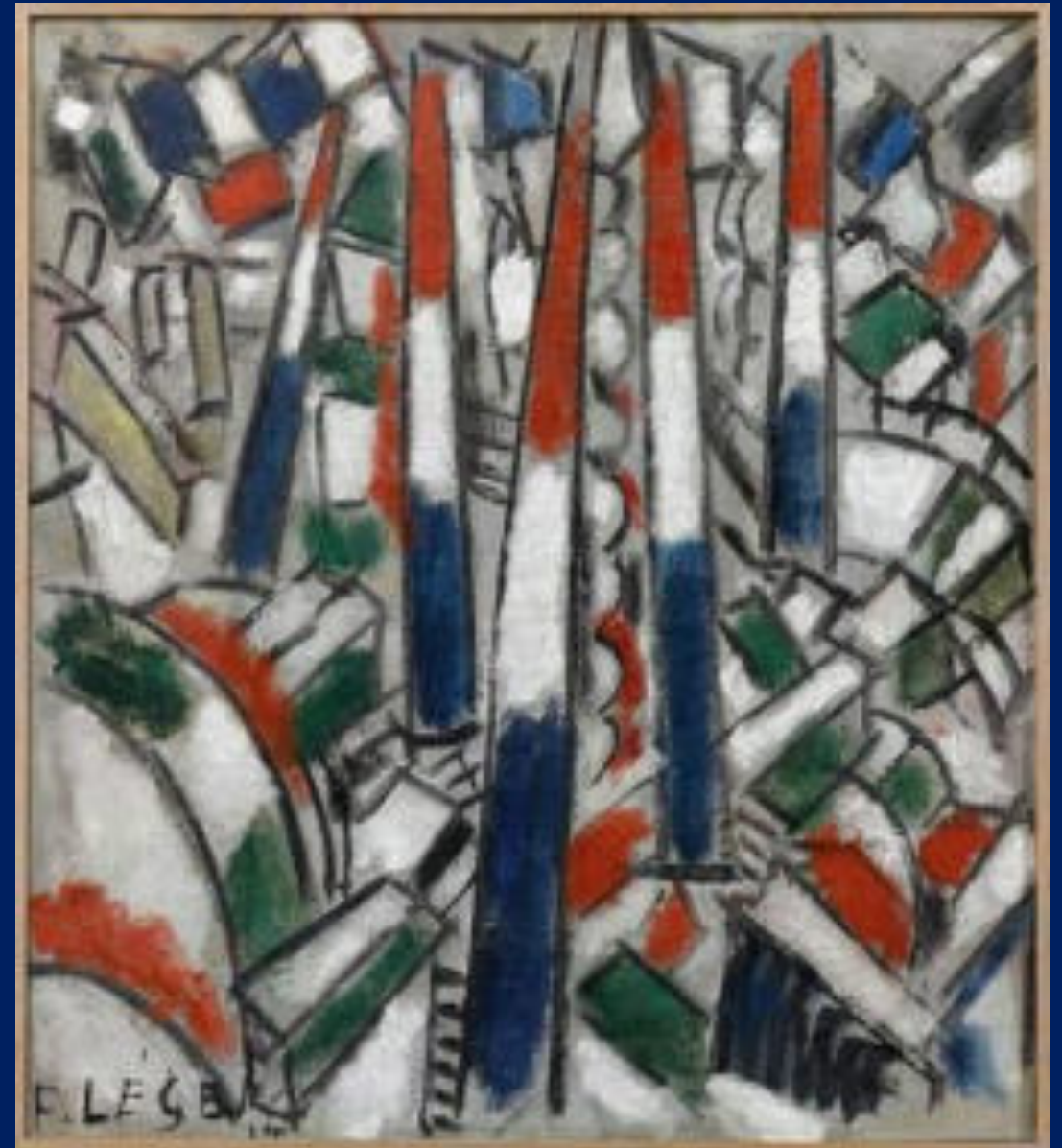
A droite,
Esquisse pour la
femme en bleu
1912
Huile sur toile,
131*99 cm
Musée Fernand
Léger

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De l'expérience impressionniste au cubisme

Ci-dessus
Contraste de formes
1913
Huile sur toile, 46*55 cm
Musée Fernand Léger

Ci-contre
Le 14 Juillet
1914
Huile sur toile, 65,5*58,5 cm
Musée Fernand Léger

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De l'expérience impressionniste au cubisme

A gauche
Soldats dans un abri
1915
A droite,
La cuisine roulante
1915

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – Du cubisme à la période mécaniste

A gauche,
Les maisons
sous les arbres
1913
Huile sur toile,
80,5 * 60 cm
Musée Folkwang
(Essen,
Allemagne)

A droite,
Sous les arbres
1921
Huile sur toile,
Musée Fernand
Léger

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – Du cubisme à la période mécaniste

A gauche,
Les disques
dans la ville
1920
Huile sur toile,
130*162 cm
Centre
Pompidou

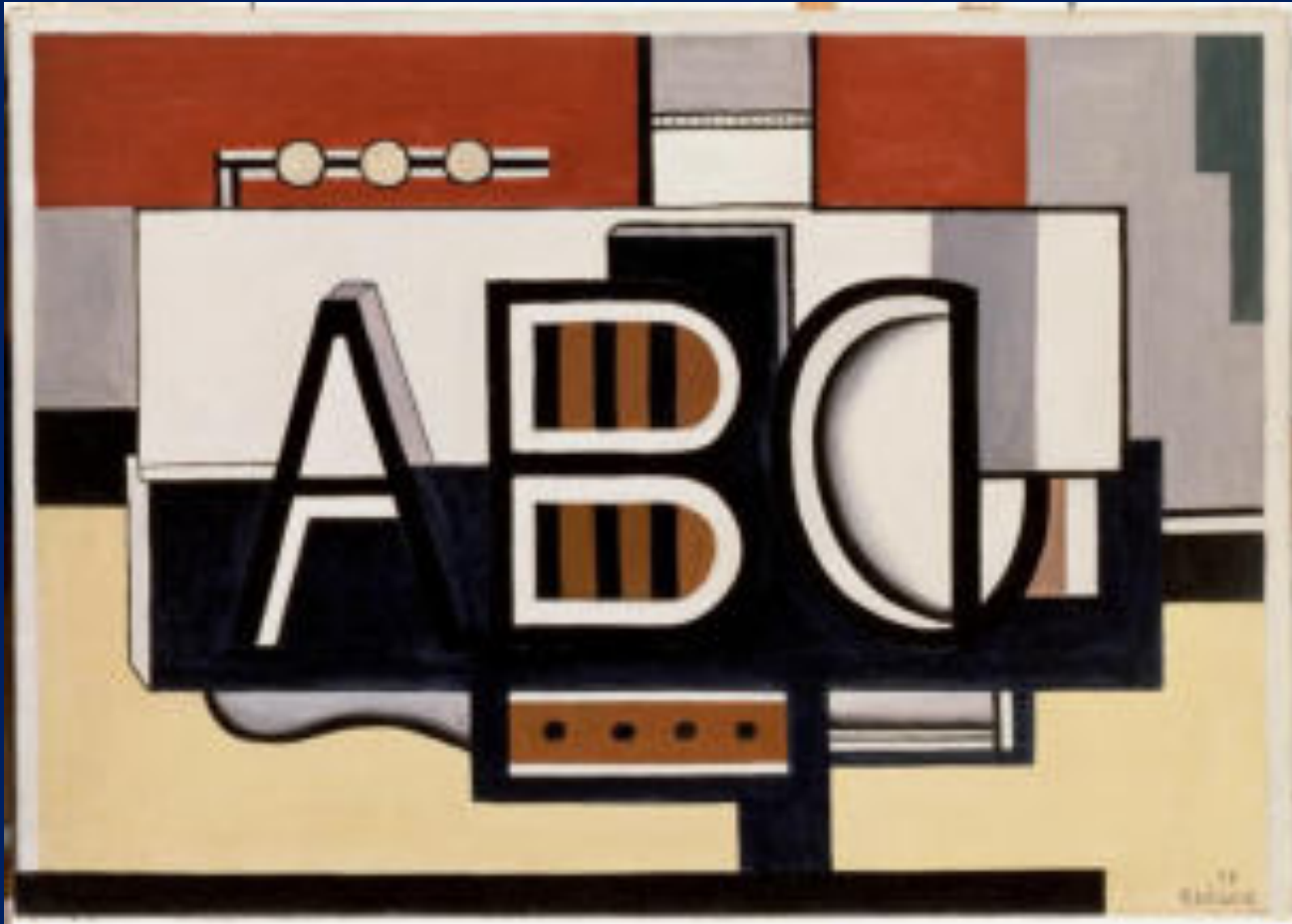

A droite,
Elément
Mécanique,
1924
Huile sur toile
146 * 97 cm
Centre
Pompidou

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – Du cubisme à la période mécaniste

Ci-dessus
Nature morte ABC
1927
Huile sur toile, 65*92 cm
Musée Fernand Léger

Ci-contre
Nature morte au compotier
1923
Huile sur toile, 117*81 cm
Lille Métropole Musée d'Art
Moderne

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – Du cubisme à la période mécaniste

A gauche,
Le déjeuner
1921
Huile sur toile,
92*65 cm
Musée Fernand
Léger

A droite,
Les femmes au
bouquet
1921
Huile sur toile
73 * 92 cm
Musée Fernand
Léger

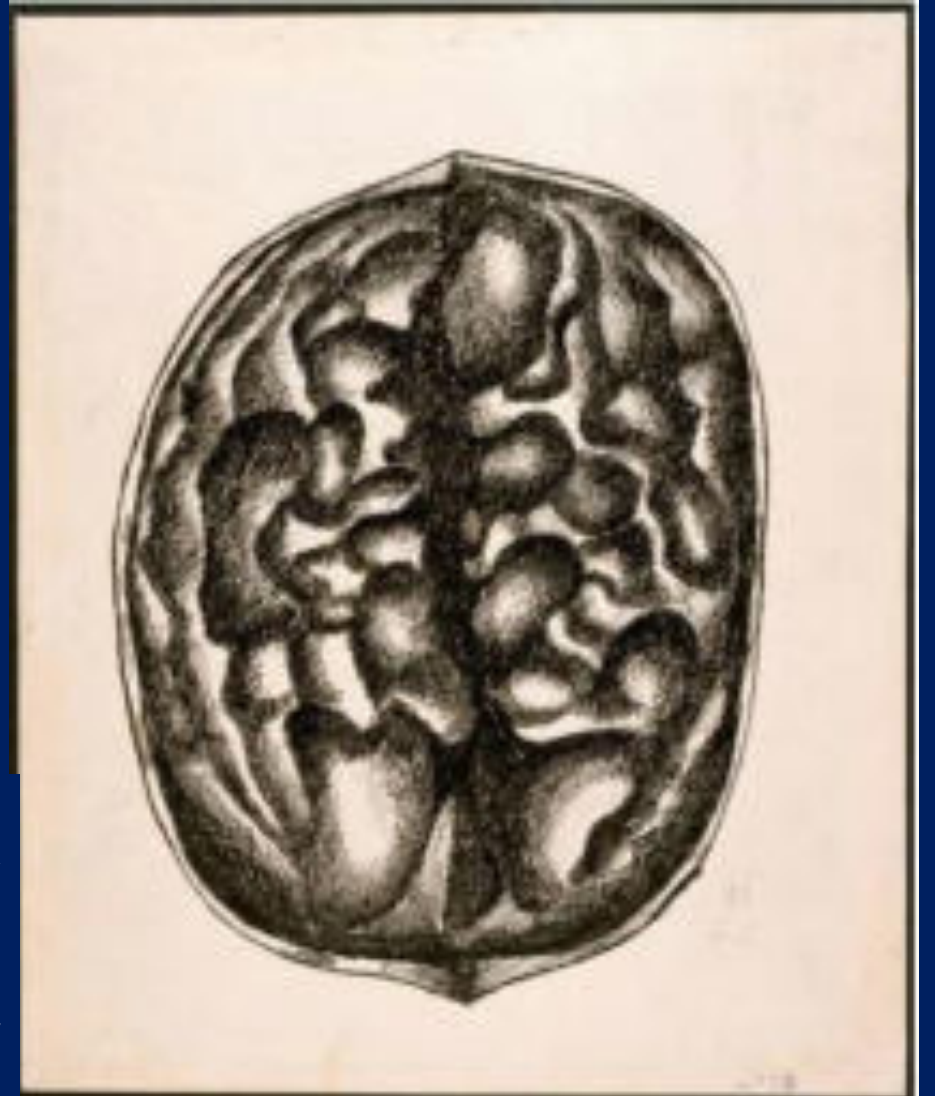

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De la période mécaniste au biomorphisme

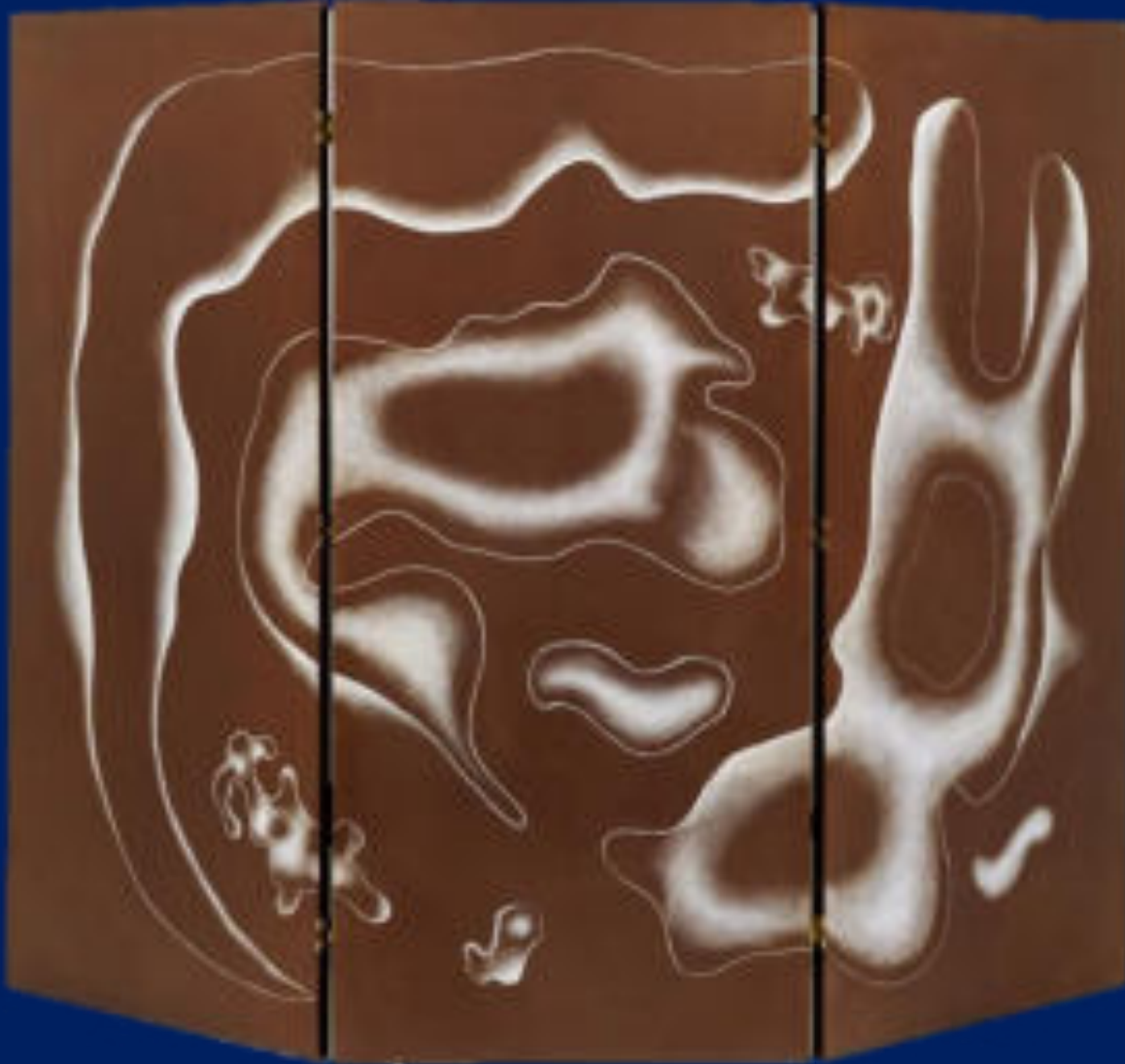

A gauche,
Tronc d'arbre
1928
Dessin
Musée Fernand
Léger

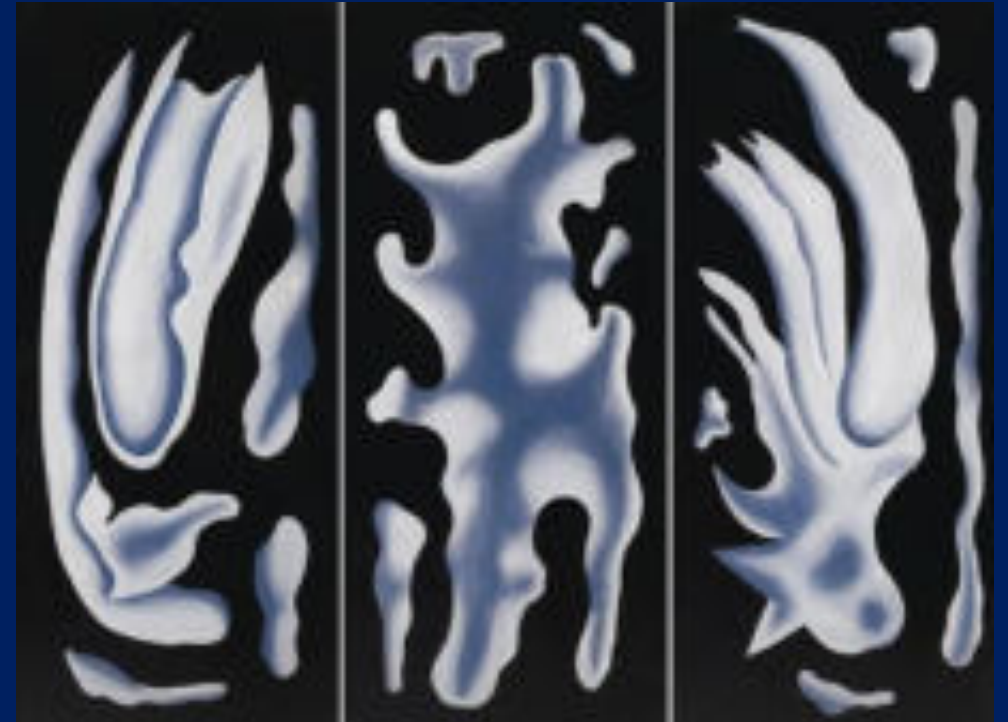
A droite,
Etude de noix
1931
Dessin,
Musée Fernand
Léger

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De la période mécaniste au biomorphisme

A gauche,
Paravent,
composition sur
fond marron
Vers 1930
Huile sur toile,
90*64 cm
Musée Fernand
Léger

Ci-dessous,
Queues de comète sur fond noir
1930
Huile sur toile, 200*270 cm

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De la période mécaniste au biomorphisme

La Baigneuse
1932
Huile sur toile,
65,5 *58,5 cm
Musée Fernand
Léger

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De la période mécaniste au biomorphisme

Adam et Eve
1934
Huile sur toile,
130,7 *97,5 cm
Musée Fernand
Léger

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – De la période mécaniste au biomorphisme

Le transport des forces
1937
Huile sur toile,
491 * 870 cm
Centra national
des arts
plastiques de
Paris
En dépôt
Musée Fernand
Léger

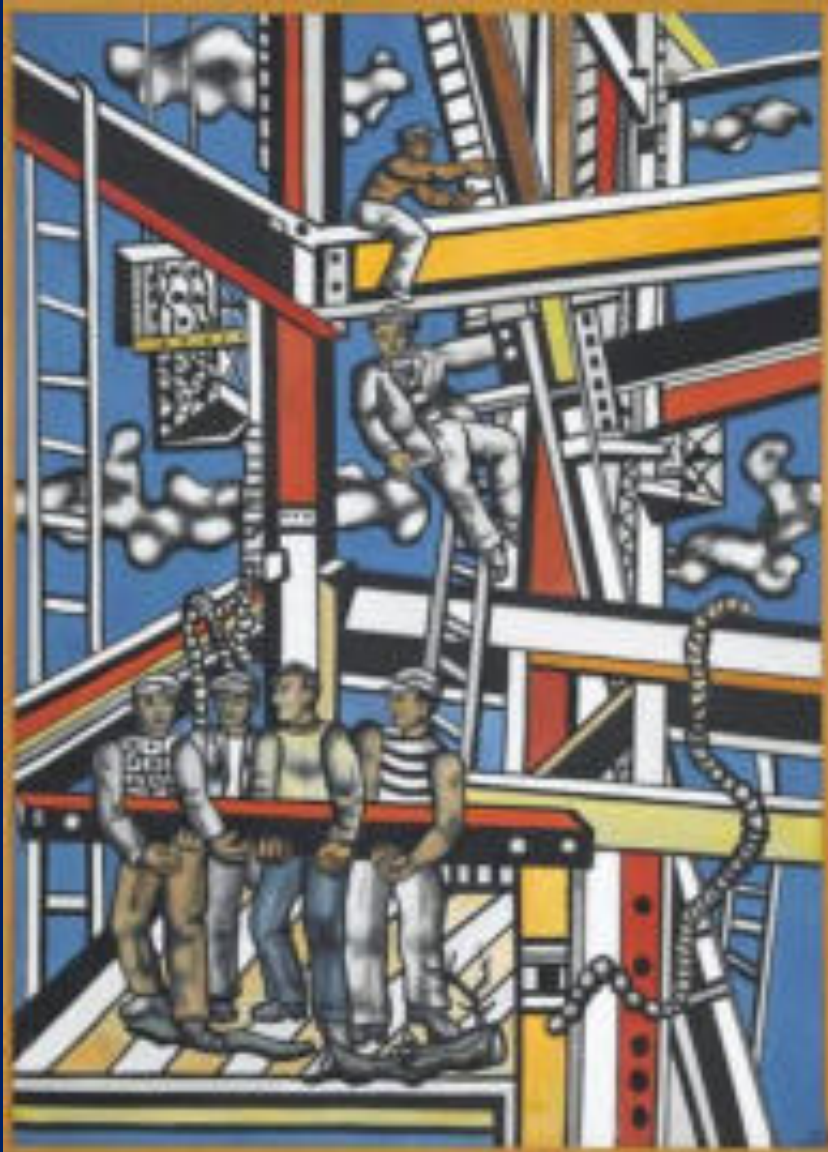
I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – La couleur en dehors

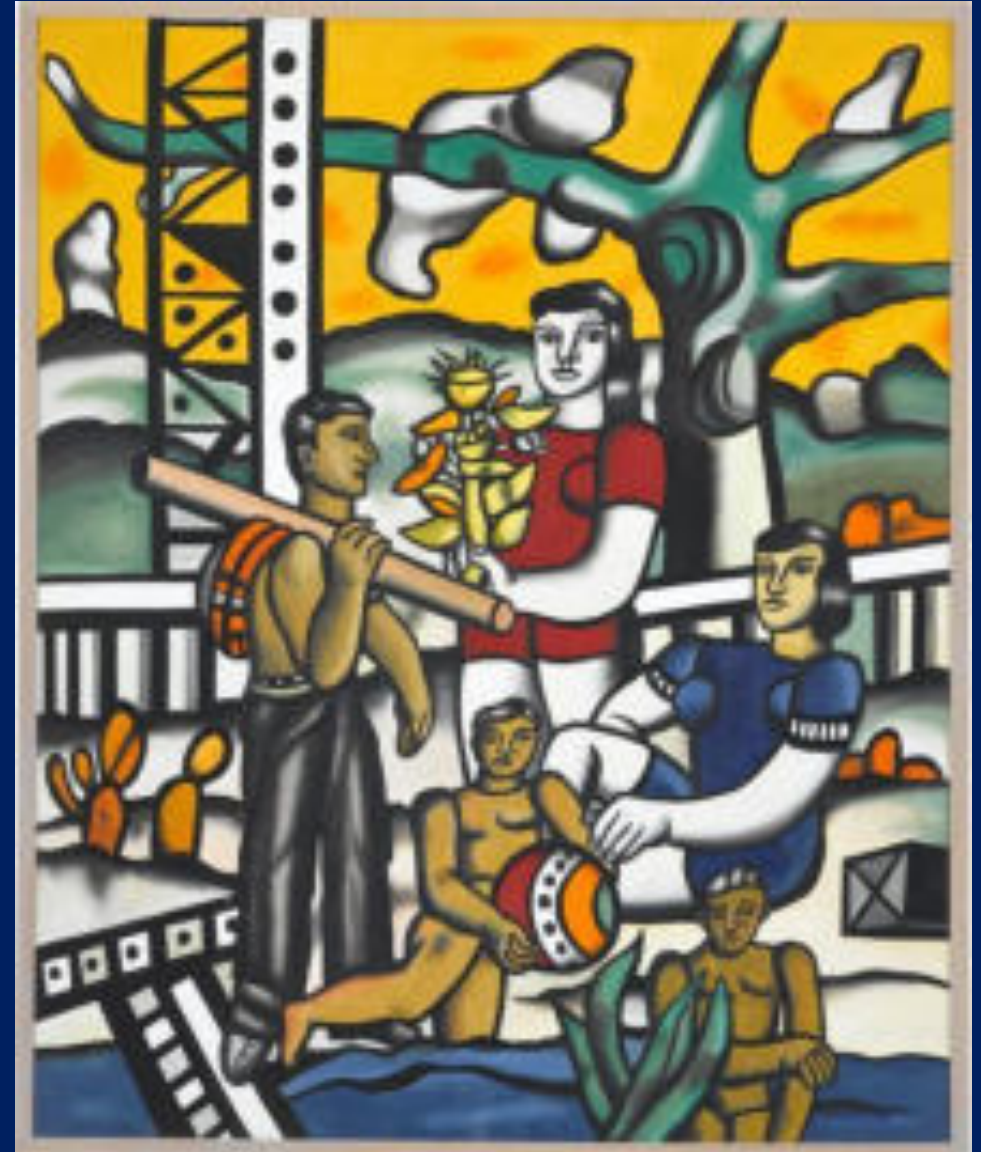
Les quatre
cyclistes
1943-1948
Huile sur toile,
129 * 161,5 cm
Musée Fernand
Léger

I- Des choix **esthétiques** reflète de son époque: de l'impressionnisme au style Léger
L'art du contraste – Le style Léger

A gauche,
Les
constructeurs
1950
Huile sur toile,
300 * 228 cm
Musée Fernand
Léger

A droite,
Le campeur
1954
Huile sur toile,
27,8 * 24,6 cm
Musée Fernand
Léger

I- Des choix **thématiques** reflète de son époque: L'industrialisation et la mécanisation du monde

Le pont du remorqueur
1920
Huile sur toile, 96,5*130 cm
Centre Pompidou

Usines
1918
Huile sur toile, 69*53 cm

I- Des choix **thématiques** reflets de son époque: La ville

A gauche,
New York
1938
Gouache sur
papier
27,8 * 21,7 cm
Musée Fernand
Léger

A droite,
Les toits de Paris
1922
Huile sur toile,
65 * 54 cm

I- Des choix **thématiques** reflets de son époque: Le recul de la nature

Le grand remorqueur
1923
Huile sur toile
125 * 190,6 cm
Musée Fernand Léger

I- Des choix **thématiques** reflète de son époque: Le recul de la nature

Adieu New York
1946
Huile sur toile,
130 * 162 cm
Centre Pompidou

I- Des choix **thématiques** reflets de son époque: La société de consommation et les objets

Ci-contre
La Joconde aux clés
1930
Huile sur toile, 91*72 cm
Musée Fernand Léger

Ci-dessus
La ville
1919
Huile sur toile, 231,1* 298,4 cm
Philadelphia Museum of Art

I- Des choix **thématiques** reflets de son époque: Le travail

A gauche,
Le mécanicien
1918
Huile sur toile
65 * 54 cm
Centre
Pompidou

A droite,
L'ouvrier à la lampe
1951
Encre sur papier,
76 * 55 cm
Musée Fernand Léger

I- Des choix **thématiques** reflets de son époque: Le sport et les loisirs en plein air

Les loisirs sur fond rouge

1949

Huile sur toile

113 * 146 cm

Musée Fernand Léger

Ci-dessous,

Les grands plongeurs noirs

1944

Huile sur toile,

189 * 221 cm

Centre Pompidou

I- Des choix **thématiques** reflets de son époque: Le sport et les loisirs en plein air

Partie de campagne
(2ème état)
1953
Huile sur toile,
130,5 * 162 cm
Centre Pompidou

I- Des choix **thématiques** reflets de son époque: La culture et l'art du spectacle

La grande parade (Etat définitif)
1954
Huile sur toile
299 * 400 cm
Musée Guggenheim
New York

I- Des choix **thématiques** reflets de son époque: La culture et l'art du spectacle

A gauche
Les trois
musiciens
1930
Huile sur toile,
174 x 145,4 cm
New York, MoMA

A droite,
Le bal
1942

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie, en dehors du musée

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

A gauche,
Peinture murale
1926
Huile sur toile,
130 * 97 cm
Musée Fernand
Léger

A droite,
Peinture murale
1924
Huile sur toile,
162 * 130 cm
Musée Fernand
Léger

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

Peinture murale - Vulcania
1951
Huile sur toile,
Musée Fernand Léger

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

Etude pour une peinture murale
1952
Gouache sur papier 30*50 cm
Collection particulière

Projet pour une peinture murale
1952
Huile sur toile, 114 *195

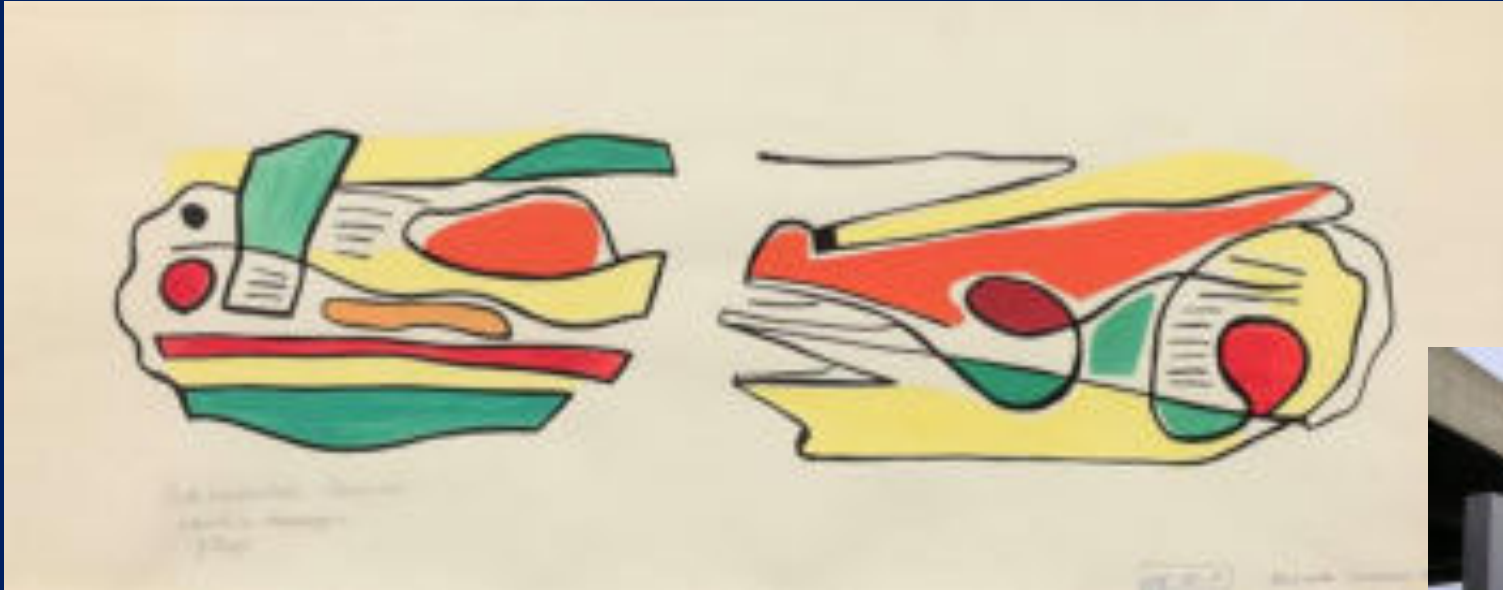
II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

Mur libre
1934-1936
Ripolin, chaux,
388 * 440 cm
Musée Zervos

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

Maquette, projet de mosaïque pour l'université de Caracas
1952
Gouache et encre sur papier 37,5 * 104 cm

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

Maquette pour le stade vélodrome
de Hanovre
Vers 1955
Gouache et encre sur papier
21 *90 cm
Musée Fernand Léger

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

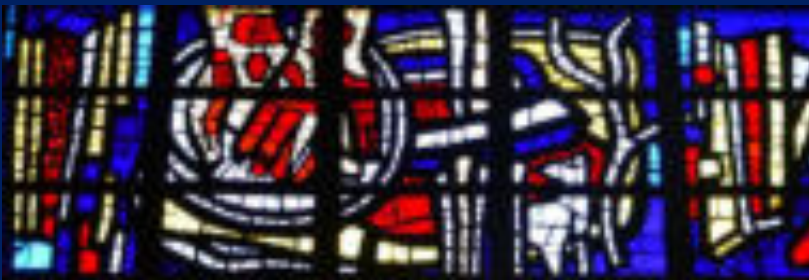
Maquette pour le vitrail de la bibliothèque de l'université de Caracas
Vers 1954
Gouache sur papier 40,2 * 70,5 cm
Musée Fernand Léger

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

Ci-dessus
Maquette du vitrail pour l'Eglise
d'Audincourt « Pax »
Vers 1950
Gouache sur papier
19*48 cm
Musée Fernand Léger

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

Maquette pour la mosaïque de l'Eglise Notre Dame de Toute Grâce
1947
Gouache sur papier 89,7 * 145 cm
Musée Fernand Léger

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

A gauche,
L'enfant à
l'oiseau
1953
Céramique,
140*77 cm
Musée Fernand
Léger

A droite,
Les femmes au
perroquet,
1951
Céramique
Musée Fernand
Léger

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux

A gauche
La fleur qui marche
1952-1953
Sculpture en terre émaillée
Céramiste Roland Brice
64*59*20 cm
Musée Fernand Léger

A droite,
Le jardin d'enfants
1960
Sculpture
Musée Fernand
Léger

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la 2D à la 3D: de la peinture à l'architecture: les projets monumentaux (Peinture murale, céramique, mosaïque, vitraux, sculptures)

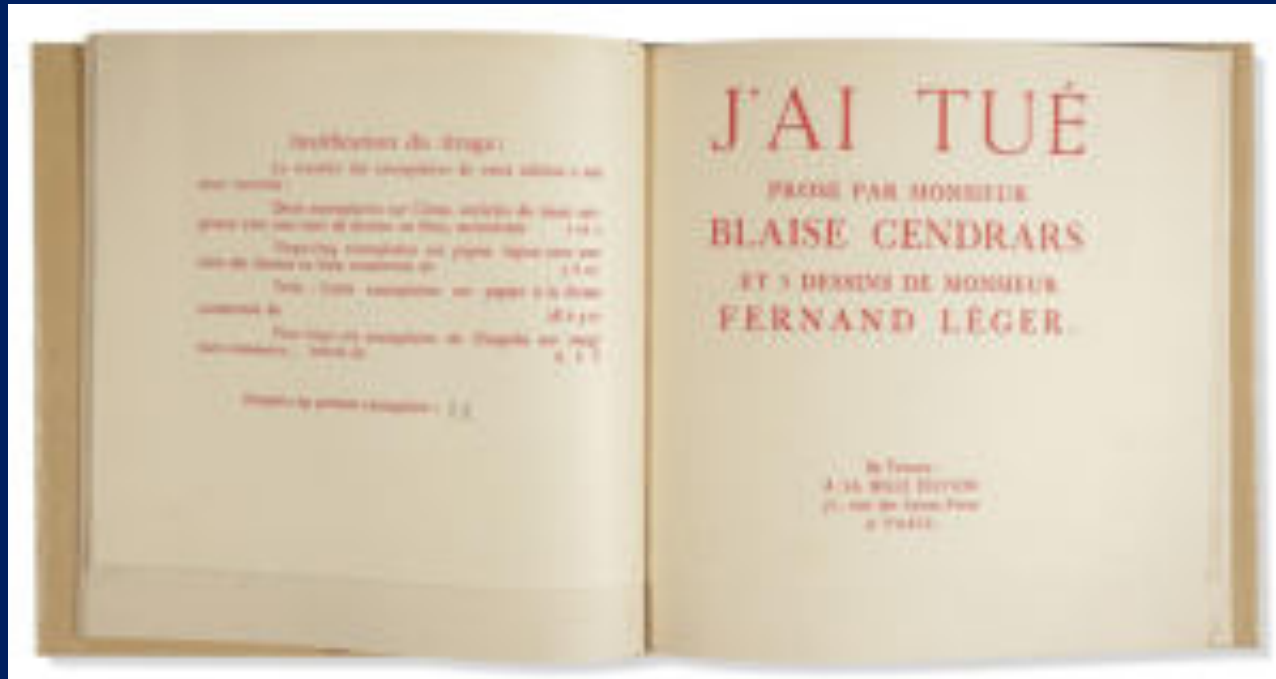

Maquette, projet de
Mosaïque pour le Gaz de
France à Alfortville
1955
Musée Fernand Léger

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie De la peinture aux arts vivants: un projet total

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la peinture aux arts vivants: un projet total

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la peinture aux arts vivants: un projet total

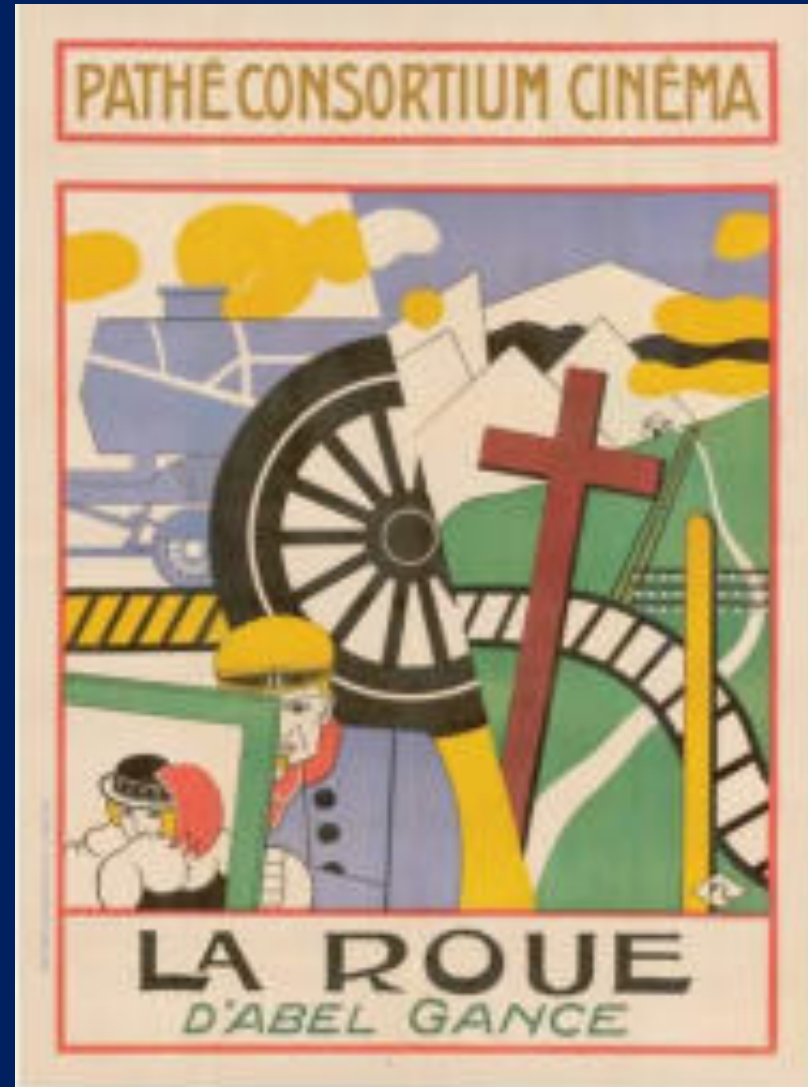

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la peinture aux arts vivants: un projet total

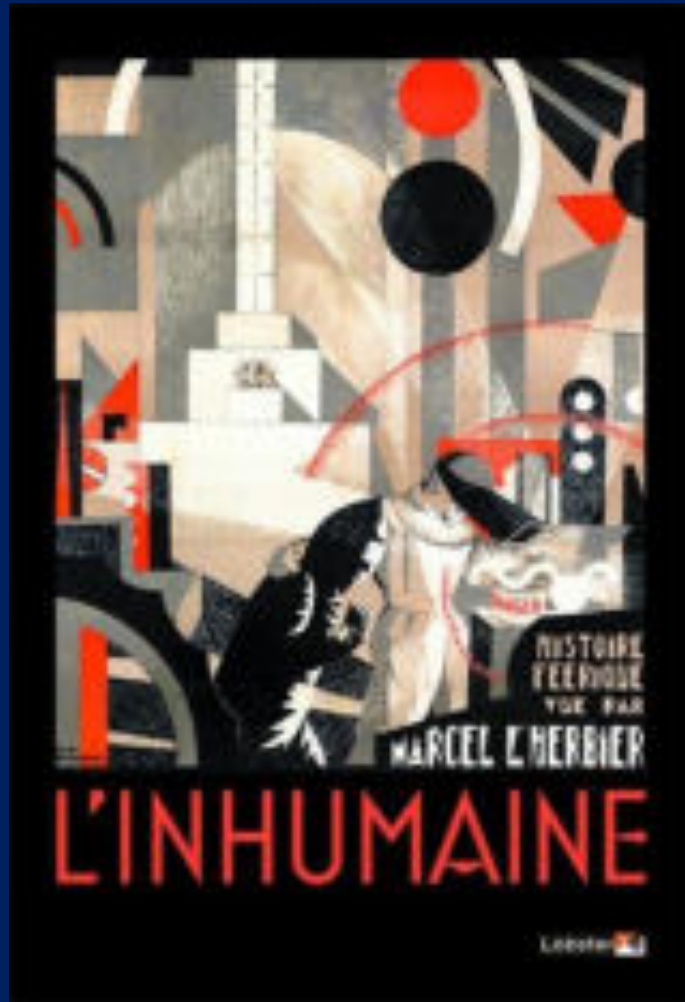

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la peinture aux arts vivants: un projet total

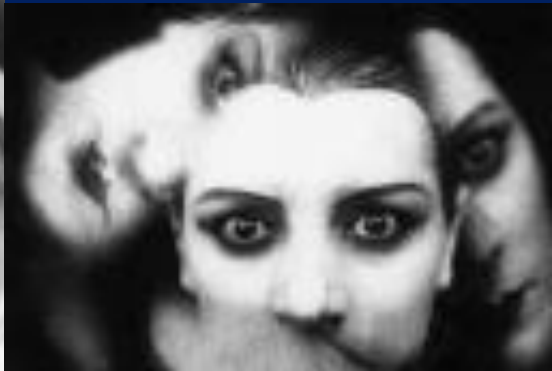

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la peinture aux arts vivants: un projet total

II- Des choix **techniques** qui confirment son engagement pour un art social ancré dans la vie
De la peinture aux arts vivants: un projet total

Conclusion: un artiste de la vie réelle

«La couleur est une nécessité vitale. C'est une matière première indispensable à la vie, comme l'eau et le feu. On ne peut concevoir l'existence des hommes sans une ambiance colorée. Les plantes, les animaux se colorent naturellement; l'homme s'habille en couleurs. Son action n'est pas décorative; elle est psychologique. Liée à la lumière, elle devient intensité; elle devient un besoin social et humain. Le sentiment de joie, d'émulation, de force, d'action, se trouve renforcé, élargi par la couleur»

Fernand Léger dans son atelier de Gif-sur-Yvette 1954
Robert Doisneau