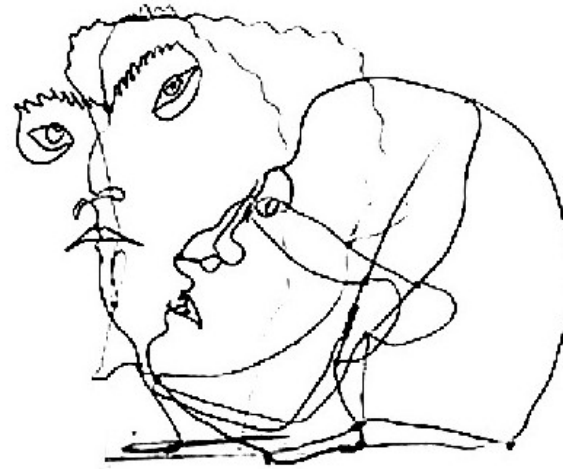

ALEXANDER CALDER AU FIL DU TEMPS

RECUEIL D'IMAGES ET DE MOTS POUR DES ATELIERS
DE CRÉATION ET D'HISTOIRE DE L'ART
SUR CALDER ET SES CONTEMPORAINS

GUY DEMERS - 2018

Left to right: Herbert Matter, Alexander Calder, Marianne Moore, Marc Chagall, Martha Graham, at the exhibition, "Alexander Calder." September 29, 1943 through January 16, 1944. The Museum of Modern Art, New York.

Image de la page titre : composition graphique à partir d'une photographie d'Alexander Calder (p.24) présentée à la National Gallery de Washington et publiée dans un article d'Asmara Klein, intitulé *Calder, l'homme au cent visages*, dans la revue *l'Intermède*, le 24 juillet 2011.

TABLE DES MATIÈRES

L'ARTISTE CALDER ET SON OEUVRE	3
CONTEMPORAINS DE CALDER À TIRE-D'AILE	23
POINTS DE CONVERGENCE	51
ET D'HIER À AUJOURD'HUI AVEC LES DADAS, LES ÉCOLOGISTES ET LES SOLIDAIRES	57
ATELIER D'IMAGES ET DE MOTS SUR CALDER ET SES CONTEMPORAINS	65
PRINCIPAUX TEXTES DE RÉFÉRENCE	67
INDEX DES ARTISTES CITÉS	68
FINALE	69

Ø - Ø - ø - Ø - Ø

Pourquoi l'art devrait-il être statique ? En regardant une oeuvre abstraite, qu'il s'agisse d'une sculpture ou d'une peinture, nous voyons un ensemble excitant de plans, de sphères, de noyaux sans aucune signification. Il est peut-être parfait mais il est toujours immobile. L'étape suivante en sculpture est le mouvement .

Alexander Calder

Calder n'a rien voulu imiter parce qu'il n'a rien voulu sinon créer des gammes et des accords de mouvements inconnus ; ils sont à la fois des inventions lyriques, des combinaisons techniques, presque mathématiques et, à la fois, le symbole sensible de la Nature, de cette grande Nature vague, qui gaspille le pollen et produit brusquement l'envol de mille papillons et dont on ne sait jamais si elle est l'enchaînement aveugle des causes et des effets ou le développement timide, sans cesse retardé, dérangé, traversé, d'une Idée.

Jean Paul Sartre

à l'occasion de l'exposition de Calder à Paris en 1946,
reproduit dans le livre **Calder, Forgeron de géantes libellules**, Gallimard en 2017

American artist and sculptor Alexander Calder (1898-1976) holds a model version of a mobile to be hung in the arrivals building of Idlewild International Airport, New-York, 1957.
Walter Sanders/Time & Life Pictures/ Getty Image

L'ARTISTE CALDER SURVOL DE SON OEUVRE

*Acrobates, Aquarium, Arc et pétales,
Les Astres, Ballons dans la pluie,
Black Butterfly, Blue Feather, Bord de
mer, Chat mobile, Constellation with
Diabolo, Deux sphères en une, Devil
fish, Dogue, La Fontaine de mercure,*

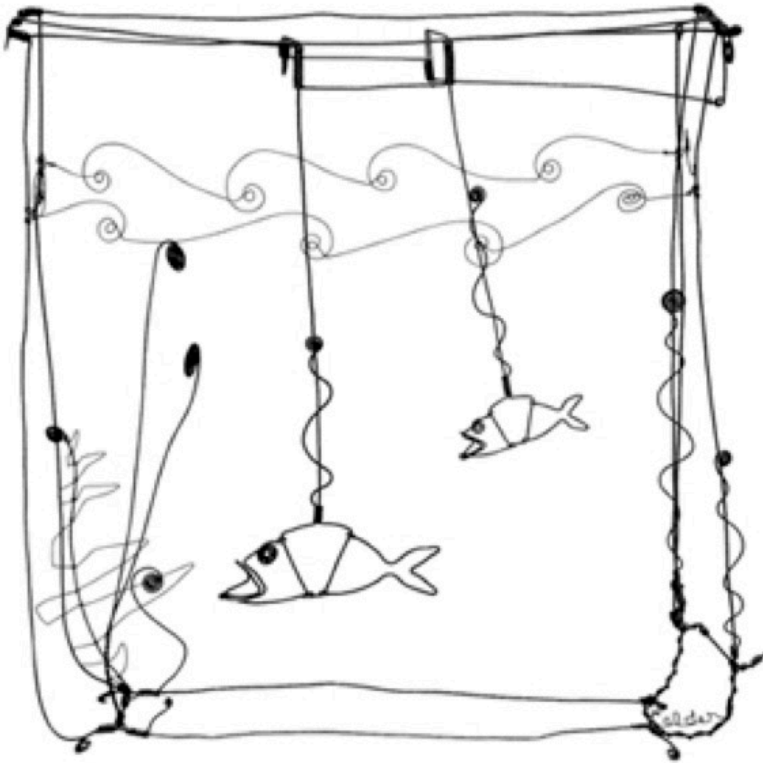
*Hommage à Man Ray, Lanceur de
poids, Object with Red Discs,
l'Oiseau, Paix, The Red Stag, Sans
titre (àD àS), Sans titre (aux flèches),
Spirale à l'Unesco,,*

*Surréaliste jusqu'à Woodbury,
Teodelapio à Spoleto, Têtes à queue à
Berlin, Trois disques à Montréal, Two
Spheres within a Sphere, La Touraine,
Un univers, La Vache, 13 Spines.*

+++

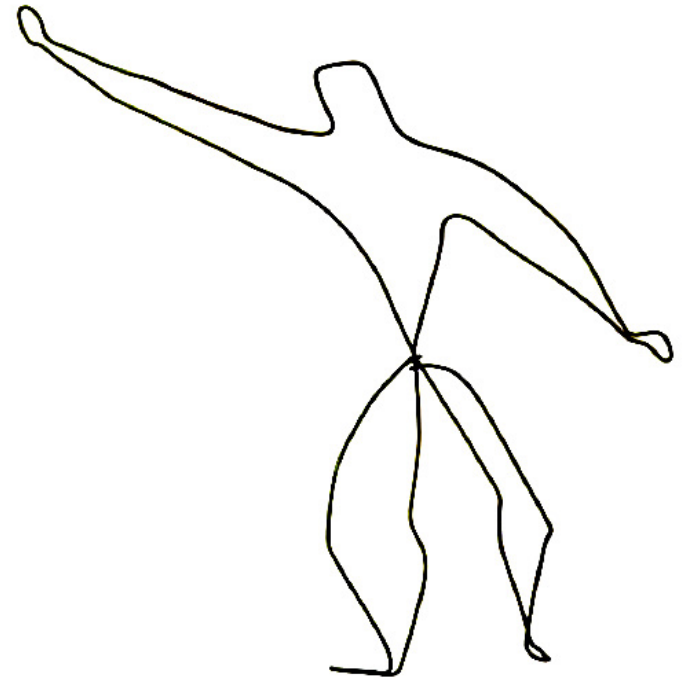
*Affiche artiste stable, Constellation with bottles, Dimanche dans le jardin, Les Fleurs, Los Oscuro invade,
Monumental Whimsy, les Ombres, Portraits Léger/Miro, Soleil rouge*

1926-1931

Alexander Calder,
Aquarium, 1929
wire
16 x 15 x 6 po
Calder Foundation

Alexander Calder, *Lanceur de poids*, 1929
fil de fer, 88 x 73 cm, Paris, Centre Pompidou

1926-1931

Alexander Calder,
Dogue, 1926-31,
bois, tige et peinture
9 x 14 x 4 cm
Paris, Centre Pompidou
Calder foundation

Alexander Calder
L'oiseau, vers 1930
feuille de tôle découpée et assemblée
62,5 x 30 cm ,
Paris, Musée de la Musique

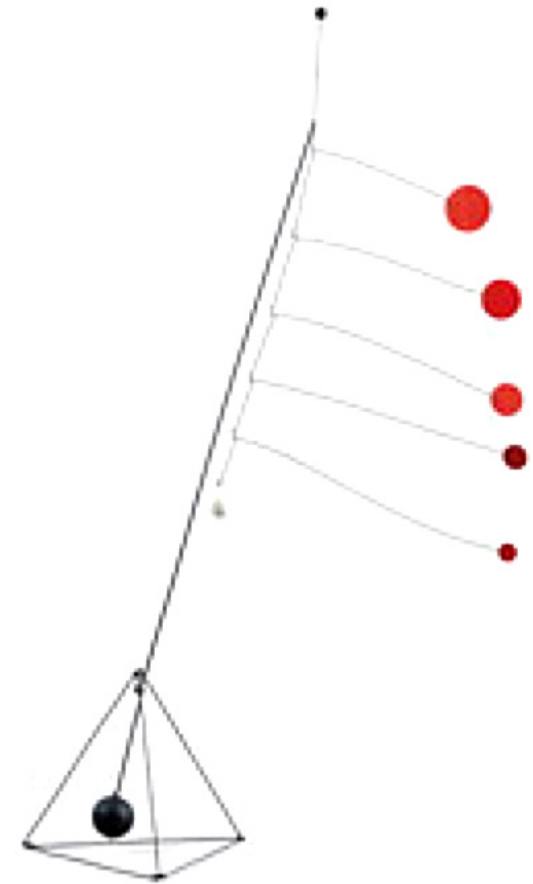

"Manas" Photographie Guy Vivien. 01 43 55 04 74 guyvivien@wanadoo.fr
TOUS DROITS RÉSERVÉS

1931-1936

Object with Red Discs, 1931
[Objet avec disques rouges]

Tige de métal peint, fil de fer, bois et feuille d'aluminium, 224 x 83 x 120 cm
New York, Whitney Museum of American Art
© Calder Foundation New York

Two Spheres within a Sphere, 1931

[Deux sphères dans une sphère]

Fil de fer, bois et peinture, 95,5 x 81,3 x 35,6 cm
New York, Calder Foundation New York

Alexander Calder, *Un univers*, 1934
Mobile debout, tuyau de fer peint, 103 x 76 cm
New York, Musée d'art moderne

1931-1937

Alexander Calder
Requin et baleine,
1933,
bois, tige et peinture,
86 x 102 x 16 cm,
Paris,
Centre Pompidou

1938 - La Fontaine de Mercure

L'artiste américain Alexander Calder participe en 1937 au pavillon espagnol de l'exposition universelle de Paris avec la *Fontaine de mercure*. Ce même pavillon présente également *Guernica* de Pablo Picasso, la *Montserrat* de Juli González et *Le faucheur* de Joan Miró, œuvre disparue au moment de la clôture de l'exposition.

Calder montre un grand intérêt pour l'incorporation du mouvement dans la sculpture, ce qui en fait un précurseur de l'art cinétique.

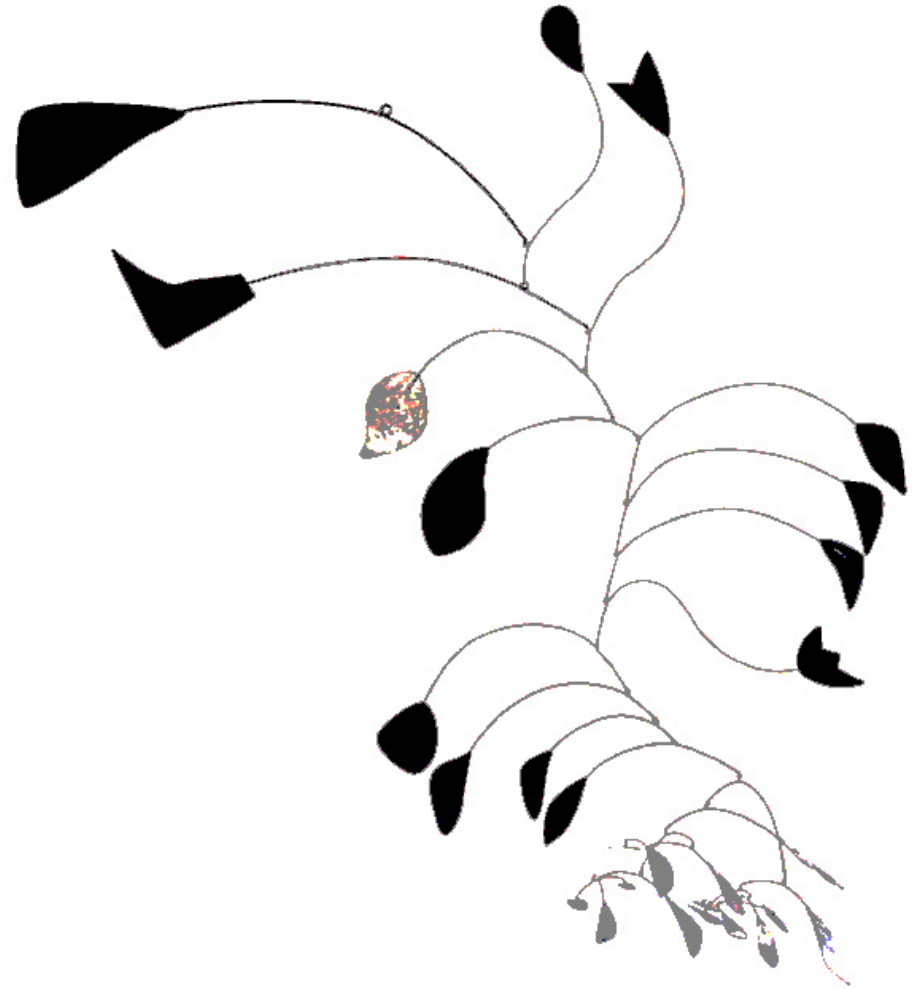
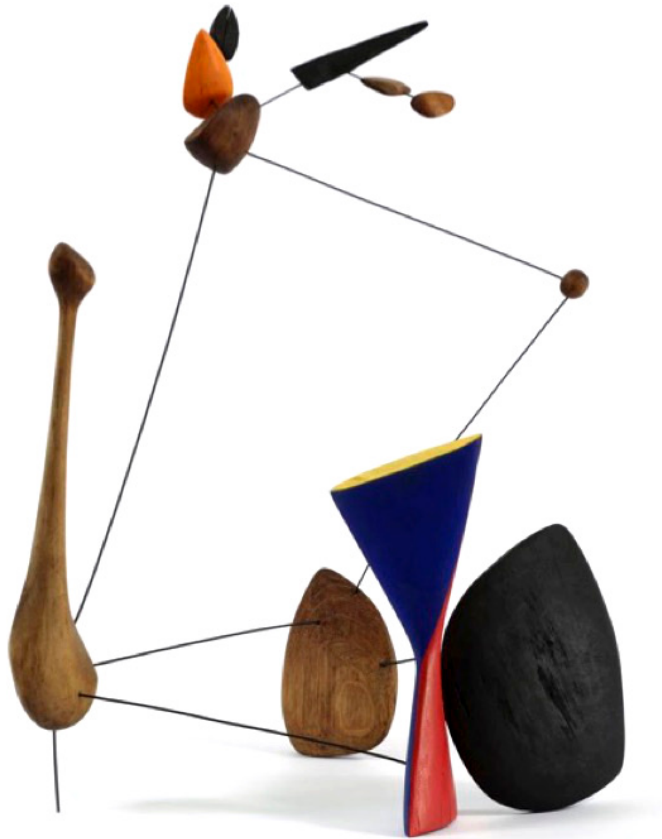
Dans cette œuvre, le mercure agit comme agent activateur du mouvement et rend hommage aux habitants d'Almadén, durement touchés pendant la Guerre civile espagnole.

Calder donne la fontaine à la fondation en 1975, mû par le lien d'amitié étroit qui l'unissait à Miró.

Alexander Calder, *Fontaine de mercure*, 1937, fer et aluminium peints et mercure, 114 x 293 x 196 cm, Fondation Joan Miró, Barcelone

1940-1945

Alexander Calder,
Constellation with Diabolo, 1943
wood, wire and paint,
62.x 46.x 40 cm

Alexander Calder, *Arc et pétales*, 1941, sculpture murale
feuilles peintes et non peintes d'aluminium et fil de fer
240 x 220 x 90 cm - Guggenheim

1940-1945

Alexander Calder
Devil Fish, 1937
Sheet metal, bolts, and paint
172.7 x 162.6 x 119.4 cm
Calder Foundation, NY

Devil fish was a piece created by Calder in what was called his "War Years" and was a reaction to World War II. It is made from sheet metal, bolts, and paint. This was his first attempt at a large bolted stabile sculpture and it was created entirely from sheet metal.

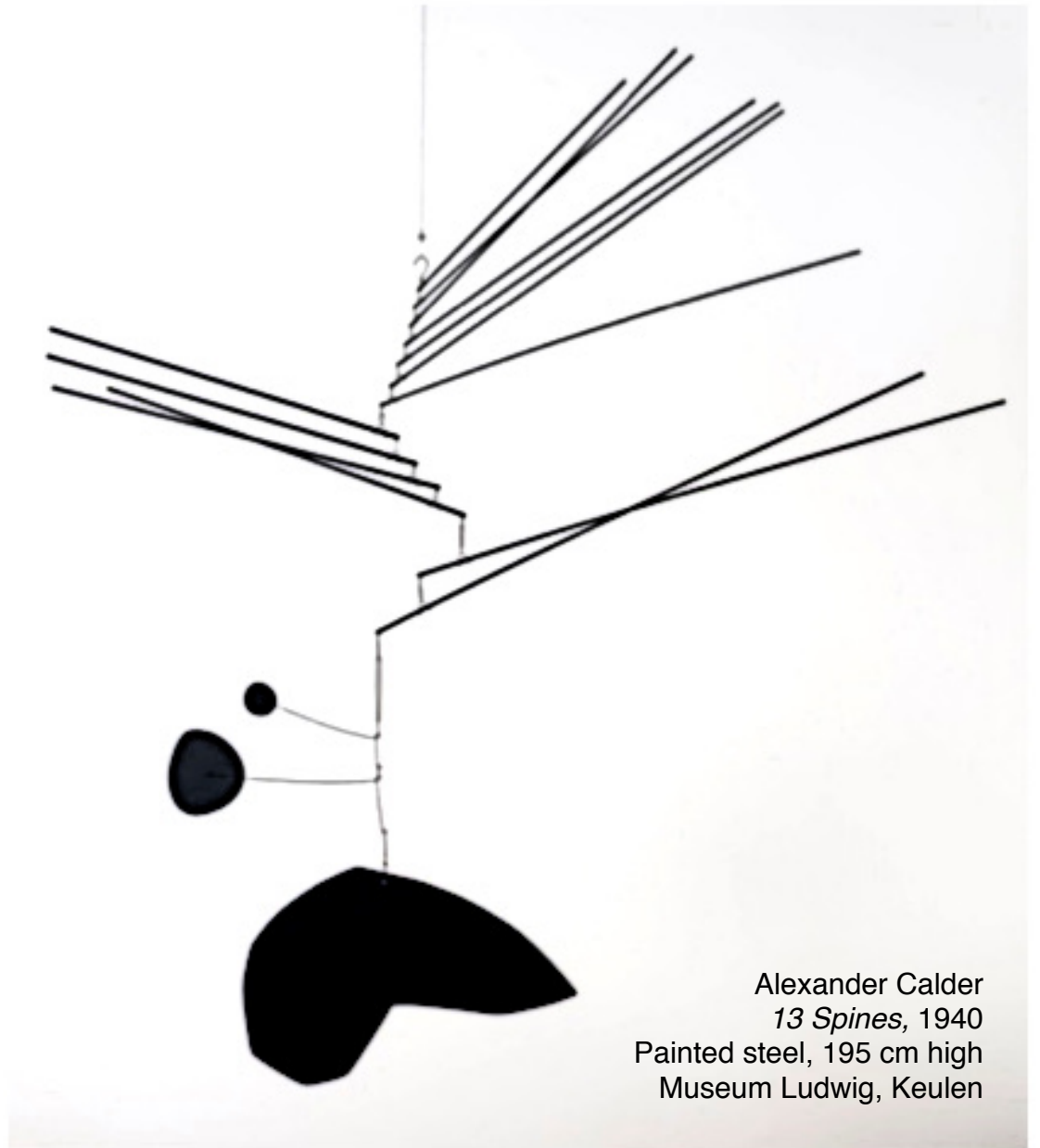
Alexander Calder
Je suis surréaliste jusqu'à Woodbury, 1944
encre sur papier, 57 x 78.5 cm.
Collection privée, New York

1940 -1945

Alexander Calder, *Les acrobates*, 1944
Bronze, 53 x 34 x 24 cm
Fondation Marguerite et Aimé Maeght, France

Alexander Calder
13 Spines, 1940
Painted steel, 195 cm high
Museum Ludwig, Keulen

1946-1954

Alexander Calder,
Blue Feather, 1948
Sheet metal, wire, and
paint, 107 x 140 x 46 cm,
Calder Foundation

1955-1967

Calder turned his attention to commissions both at home and abroad, producing such recognizable works as *.125* (1957), a mobile hung in John F. Kennedy Airport in New York, and *Spirale* (1958), a major commission for U.N.E.S.C.O. in Paris. In Italy, Calder created *Teodelapio*, a stabile over 58 feet tall, for the 1962 Spoleto Festival.

Alexander Calder
Spirale, Palais de l'Unesco à Paris, 1958

Alexander Calder
Teodelapio, 1962,
Italie, Festival de Spoleto

1955-1967

Alexander Calder, *Têtes et queue*, 1965

Nouvelle galerie Nationale Sculpture extérieure,
Berlin,
*le goût de Calder pour des compositions abstraites
qui restent d'une très grande poésie.*

expo67

Alexander Calder, *Trois disques (l'homme)*, 1967

Sculpture monumentale en acier inoxydable située à l'île
Sainte-Hélène au parc Jean-Drapeau à Montréal, Québec,
Canada. L'œuvre fut créée à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1967.

21,3 x 16,25 x 22 mètres.

LE GÉNIE CRÉATEUR DE L'HOMME
EXPOSITION INTERNATIONALE DE SCULPTURE CONTEMPORAINE
PLACE INTERNATIONAL NICHEL

ALEXANDRE CALDER

1964-1975

La Gouacherie
atelier de Calder à Saché en France

Alexander Calder 1964, Sans titre, à D et à S,
Encre et acrylique sur papier
75 x 108 cm, La Gouacherie

1964-1975

Alexander Calder,
Ballons dans la pluie, 1965
Musée d'Art de Didrichsen
Helsinki

Alexander Calder,
Les astres, 1966
Gouache sur papier, 75 x 108 cm,
Collection Centre Pompidou

1964-1975

Alexander Calder
Bord de mer, 1970
Lithographie,
75 x 54 cm
Somogy

Alexander Calder, *Black Butterfly*, 1969
Opera Gallery, Geneva

1964-1975

Alexander Calder
Paix, 1972, Lithographie
77 x 55 cm
à La Gouacherie

Alexander Calder
Hommage à Man Ray, 1975
Lithographie
Calder/Man Ray Foundation

Toujours un peu d'acier teinté d'humour

Alexander Calder
The red stag, 1973
acier peint

98 x 37 x 66 cm

Opera Gallery de Genève, 2015

Alexander Calder, *La vache*, 1975
métal peint, découpé et plié, 80 x 182 x 72 cm
collection particulière, reproduit dans le livre
Calder, forgeron de géantes libellules,
Gallimard/Musée Soulages, 2017

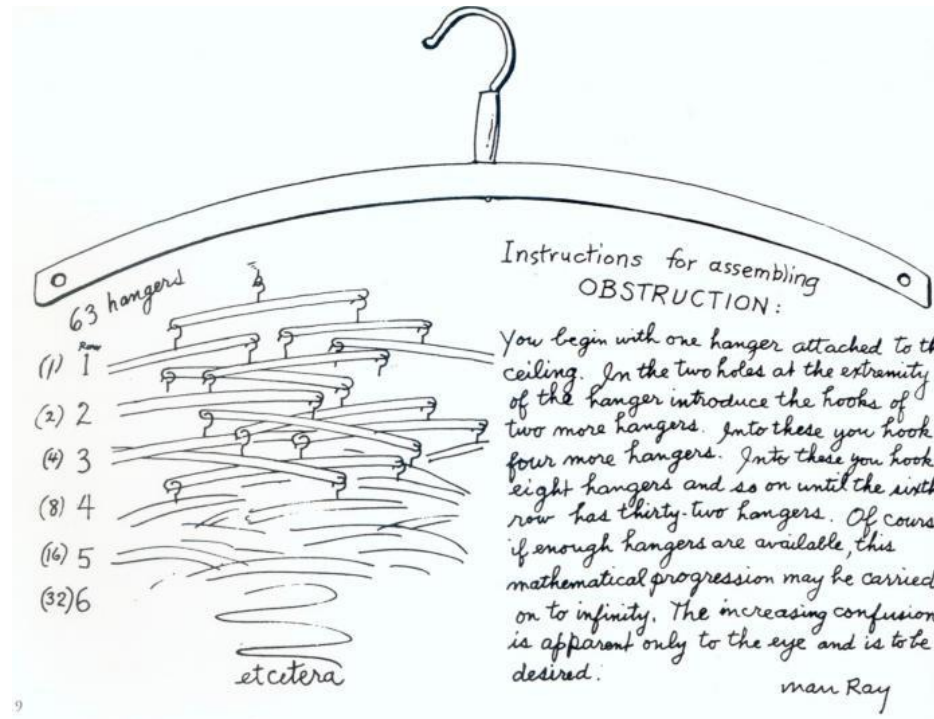
Sans oublier DADA, les chats et les oiseaux

Alexander Calder
Chat mobile, 1966
Acier peint, 50.8 x 66 x 66 cm
Museum of Contemporary Art
Chicago

Alexander Calder, *La Touraine*, vers 1965
Boîtes de conserve et fil de fer, 81 x 54 x 78 cm
New-York, Calder Foundation

CONTEMPORAINS DE CALDER À TIRE-D'AILE

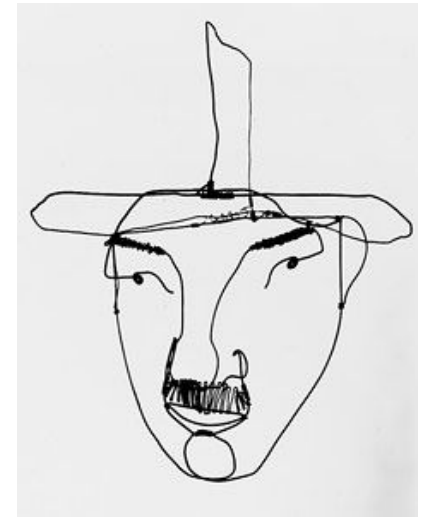
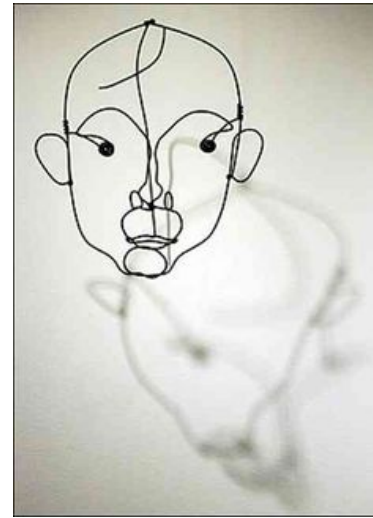

Arp, Borduas, Brancusi, Calder, Chagall, Dali, Duchamp, Feininger, Giacometti, Klee, Kandinsky, Le Corbusier, Léger, Magritte, Malevitch, Man Ray, Matisse, Méliès, Miro, Mondrian, Nicholson, Picasso, Taeuber, Tanguy, Tinguely, Tzara, Van Doesburg, Varo

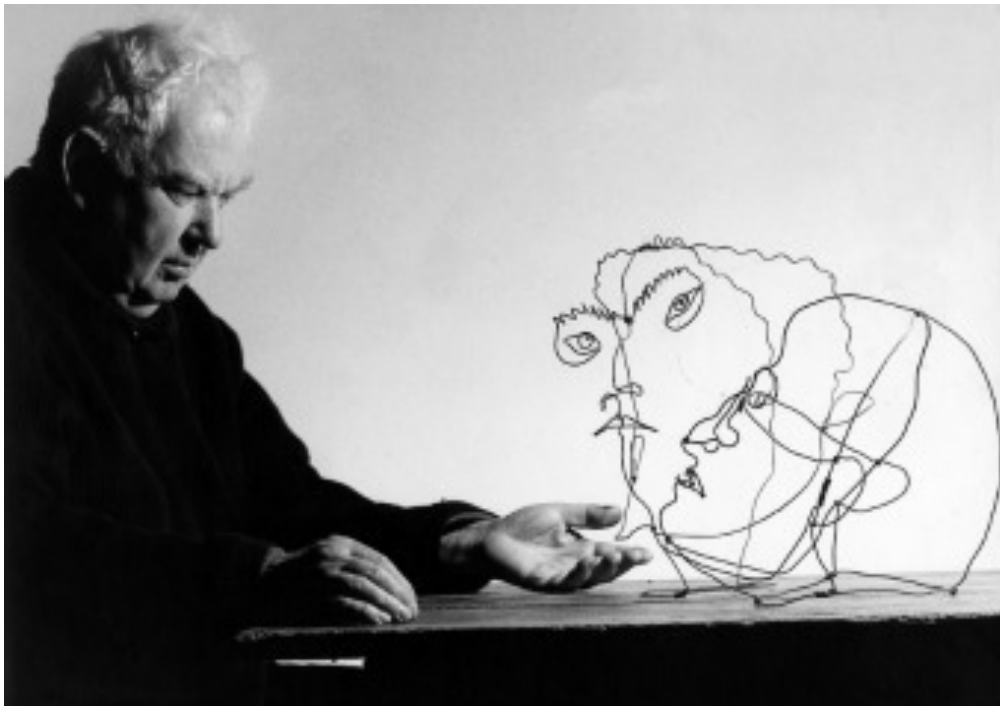
DES AMITIÉS SOLIDES

*Mobile en haut
stable en bas
telle est la Tour Eiffel
Calder est comme elle
Oiseleur du fer,
Horloger du vent,
Dresseur de fauves noirs*

*Ingénieur hilare
Architecte inquiétant
Sculpteur du temps
Tel est Calder.*

(Jacques Prévert)

Joan Miro et Fernand Léger - 1930
fil de fer

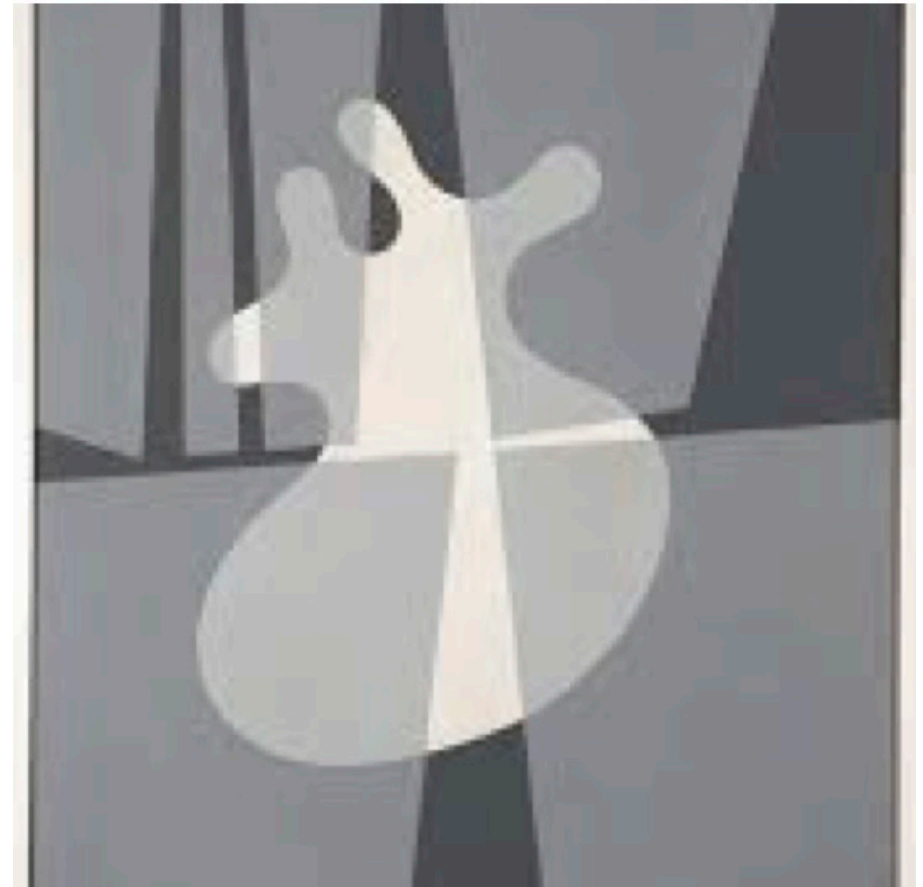
*Calder, l'homme aux cent visages
Photographie publiée dans un article d'Asmara Klein,
intitulé Calder, l'homme au cent visages,
dans la revue l'Intermède, le 24 juillet 2011*

Jean Arp

Jean Arp, *Duo*
peinture (en
dansant)
d'après dessin,
en collaboration avec Sophie Taeuber

Jean Arp (Hans Arp)
Little Sphinx (1942)
Arp Foundation,
Clamart, France

Constantin Brancusi

Constantin Brancusi,
Les colonnes sans fin
1928-1930
Sculptures en bois et en plâtre

Constantin Brancusi
Bird in Space, 1932–1940,
communicates the notion of flight
itself rather than describing the
appearance of a particular bird.
Guggenheim Museum

Un projet de colonnes qui, agrandies,
soutiendront l'arche du firmament .
Constantin Brancusi

Marc Chagall

Marc Chagall
Autoportrait aux sept doigts, 1912-13
Huile sur toile, 128 x 107cm
Stedelijk Museum, Amsterdam

Marc Chagall,
Le Cirque, 1922-1944
Musée national d'art Moderne
Paris

Salvador Dali

Salvador Dali,
La girafe en feu, 1927
Huile sur toile, 35 x 27 cm

Exposition de Dalí à [Londres](#) en 2005. Au premier plan, une sculpture d'éléphant aux pattes arachnéennes, avec une pyramide sur le dos semblable à celles qui apparaissent sur la toile de 1980. Au fond se trouve [London Eye](#).

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp, *Roue de bicyclette*
1913 / 1964
Métal, bois peint, 126,5 x 31,5 x 63,5 cm

Inscriptions :

Signé sous le siège du tabouret : Marcel Duchamp

Sur une plaquette en cuivre gravée : Roue de bicyclette; Marcel Duchamp 1964,
ex. Prose/ Edition Galerie Schwarz, Milan

L'original, perdu, a été réalisé à Paris en 1913. La réplique réalisée en 1964 sous la direction de Marcel Duchamp par la Galerie Schwarz, Milan, constitue la 6e version de ce Ready-made.

Mouvement et image cinématographiques
Marcel Duchamp, *Rotoreliefs n° 1, 3, 6, 10, 1935*
Disque en carton, imprimé en lithographie offset
Diamètre : 20 cm

Lyonel Feininger

Lyonel Feininger, *Bathers on the beach*, 1912, Oil painting, Harvard Art Museum

Alberto Giacometti

Alberto Giacometti, *L'homme au doigt*,
Bronze peint, 1947

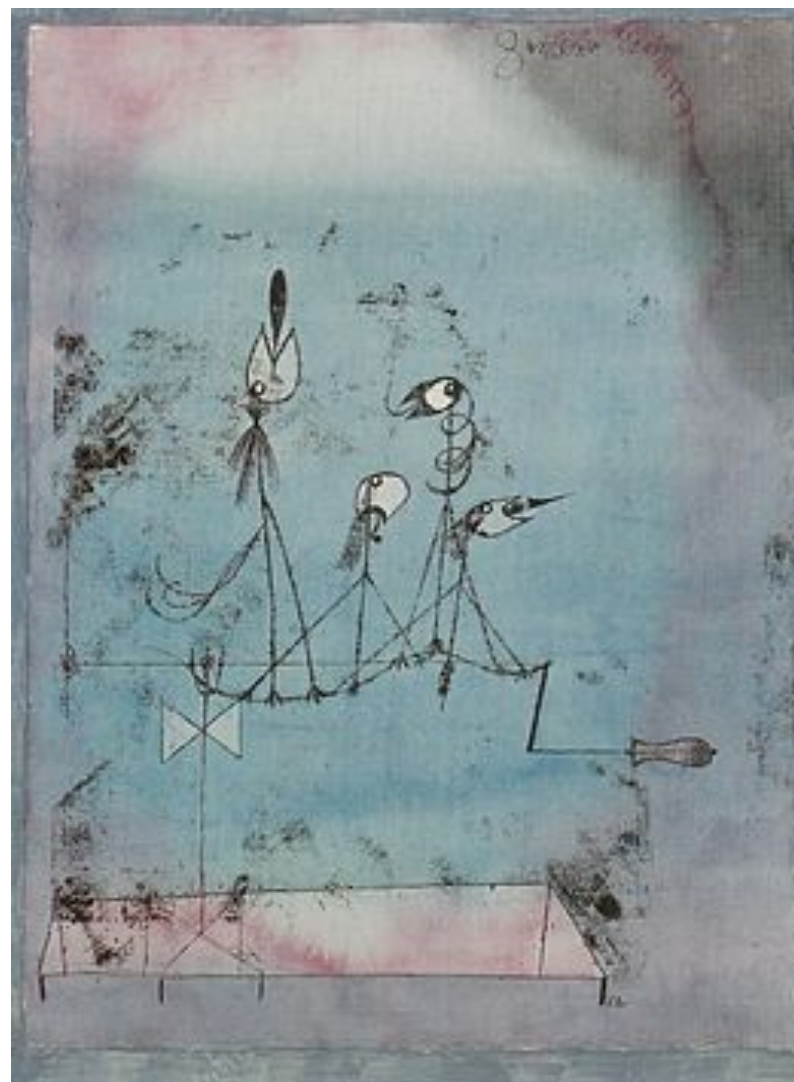
Alberto Giacometti, *Le Nez*, 1947
Musée Guggenheim

Paul Klee

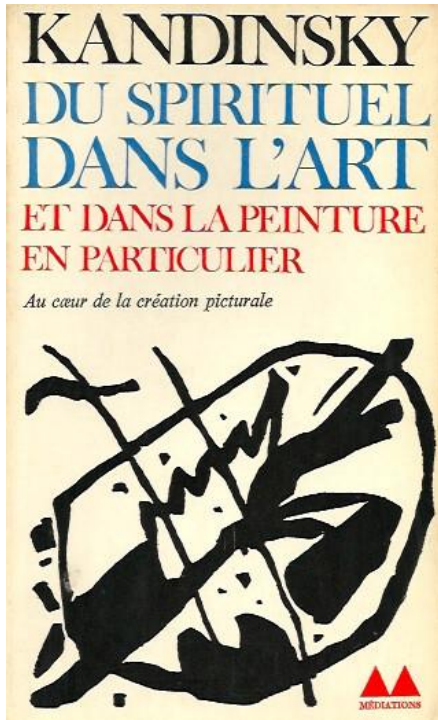
Paul Klee, *La machine à gazouiller*, 1922
aquarelle et huile, 41 x 30 cm

Paul Klee
(clown) *Bing Image*, 1916-25

Wassily Kandinsky

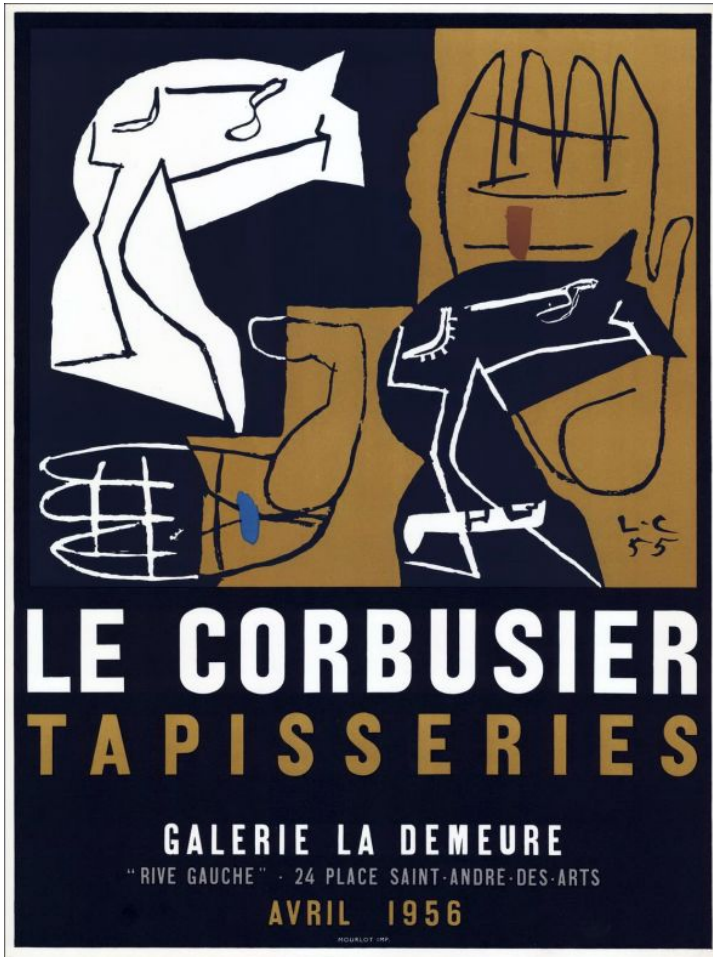
Wassily Kandinsky, *Arch and Point*,
Oil, 1923 Guggenheim

En 1912, je rends visite à Kandinsky à Munich. Il me reçut avec grande bienveillance, C'était l'époque où l'art abstrait commençait à se transformer en art concret, c'est-à-dire que, déjà, les peintres d'avant-garde ne s'installaient plus devant une pomme, une guitare, un homme ou un paysage pour les convertir ou les résoudre en cercles, triangles et rectangles colorés, mais au contraire, créaient directement de leur joie la plus intime, de leur souffrance la plus personnelle, de lignes, de plans, de formes, de couleurs, des compositions autonomes. Kandinsky est un des premiers, certainement le premier qui, consciemment, ait entrepris de peindre de telles images et, comme poète, d'écrire des poèmes qui leur répondirent.

Jean Arp, *Jours Effeillés, poèmes, essais, souvenirs, 1920-1965*, Gallimard, 1996, p. 369

Le Corbusier

Le Corbusier
Water, sky, earth, 1954.
Made out of Polychrome wood.

Fernand Léger

Fernand Léger, Paris, lithographie,
pages 52 et 53 de l'album :
Mais quel cirque, Chagall et Léger au pays des cercles,
réalisé avec Marc Chagall, 1950, ADAGP, Paris 2011

Fernand Léger,
Nature Morte aux pommes, 1948
Didrichsen Art Museum, Helsinki

Fernand Léger
Grand tournesol
(la fleur polychrome) 1952
Musée des beaux arts de Montréal

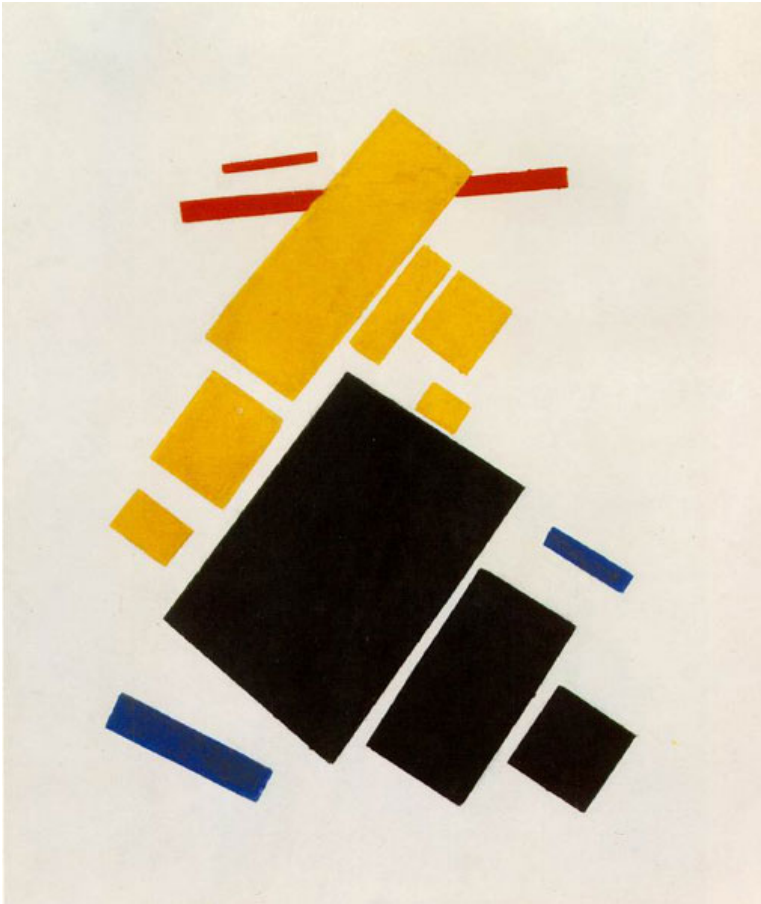
René Magritte

René Magritte, *L'envol*, 1967
Lithographie pour la galerie Lola
40 x 48 cm

René Margritte,
*Portrait of
Stephy Langui*,
1961

Kasimir Malevitch

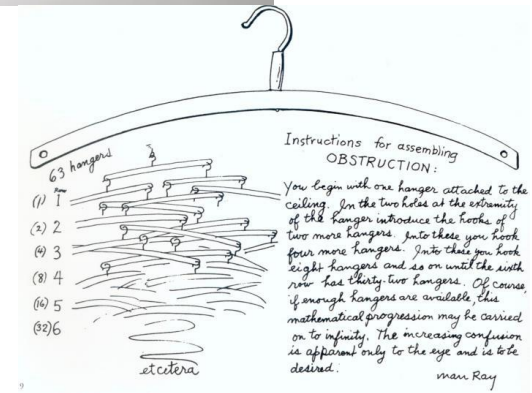
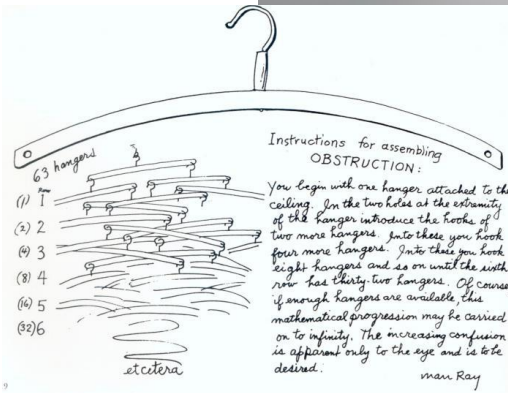
En 1913, Malevitch dessine les décors et costumes de l'opéra futuriste d'Alexeï Kroutchonykh « *La Victoire sur le soleil* » sur une musique de Mikhaïl Matiouchine.

Kasimir Malevitch,
Avion en vol, 1925
New-York, Museum of
Modern Art

Man Ray

Man Ray,
Obstruction, 1920
Epreuve
gélatine-argentique
4,9 x 7,3 cm

Henri Matisse

Henri
Matisse,
Apollo,
1953

Henri Matisse, *Deux danseurs rouge et noir*, 1937-1938
(Projet pour le rideau de scène du ballet « Rouge et noir »)
Papiers gouachés, découpés et punaisés,
et mine graphite sur carton collé sur châssis
80,2 x 64,5 cm

Georges Méliès

Georges Méliès
Le voyage dans la lune
Star Film - 1902

« Comprendre une œuvre artistique quelle qu'elle soit, c'est comprendre au départ l'homme qui se cache derrière. Personne ne chercherait à étudier Guernica sans chercher à comprendre qui était Picasso, ses aspirations, ses positions et opinions et également, son parcours, ce qui l'a amené à peindre une telle peinture. Pour le cinéma, c'est pareil. On ne peut détacher le film de son réalisateur. Qu'il soit un metteur en scène purement technique, ou qu'il soit un réalisateur avec des ambitions créatives et artistiques profondément marquées. Il est important de rappeler ce point alors que nous nous apprêtons à revenir sur une œuvre fondatrice que l'on peut clairement qualifier aujourd'hui de premier chef d'œuvre du 7ème art. »

Joan Miro

Joan Miró.
Femmes, oiseau,
Bronze peint, 1967, 200 x
102 x 91cm
Fondation Joan Miro,
Barcelone

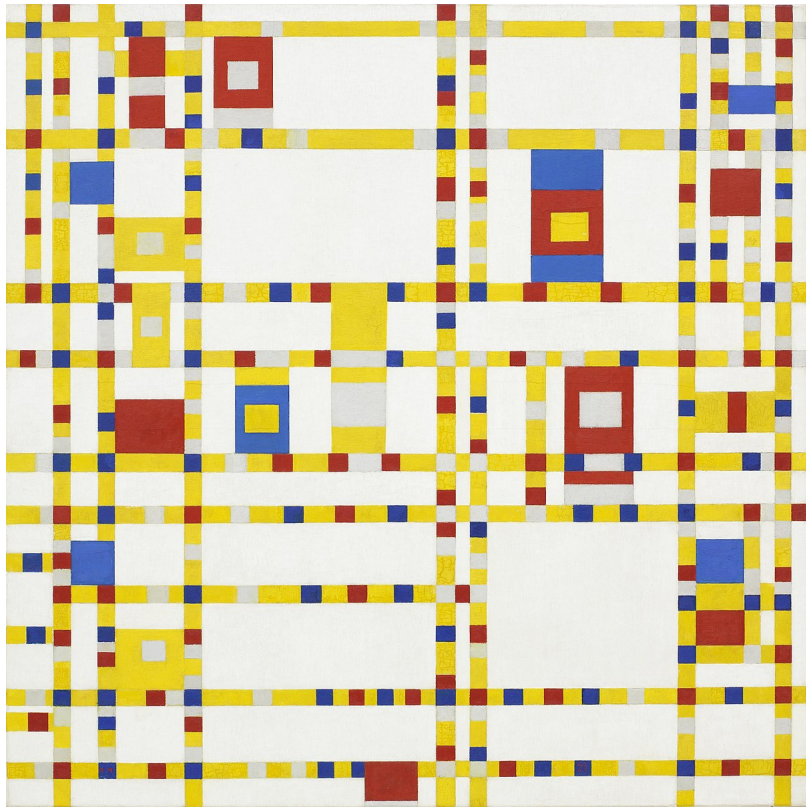
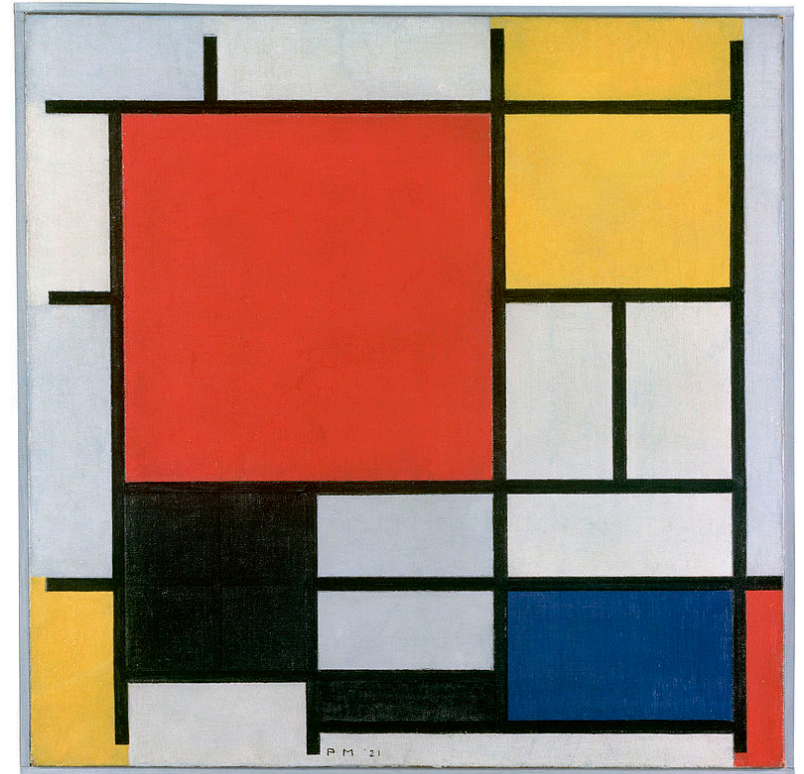

Joan Miro, *Sans titre*, 1975,
(oiseau quand même)
40 x 55 cm
Collecion Privada, Barcelone

« Miro et Calder, deux enfants qui ont refusés de grandir. Ils s'entraînaient ensemble dans le même club de boxe à Paris, L'un costaud, l'autre petit. Ils échangeaient leurs travaux et tout ce qui les amusait. »
Revue Time Out Barcelona

Piet Mondrian

Piet Mondrian
Composition en rouge, jaune, bleu et noir,
Huile sur toile, 1926

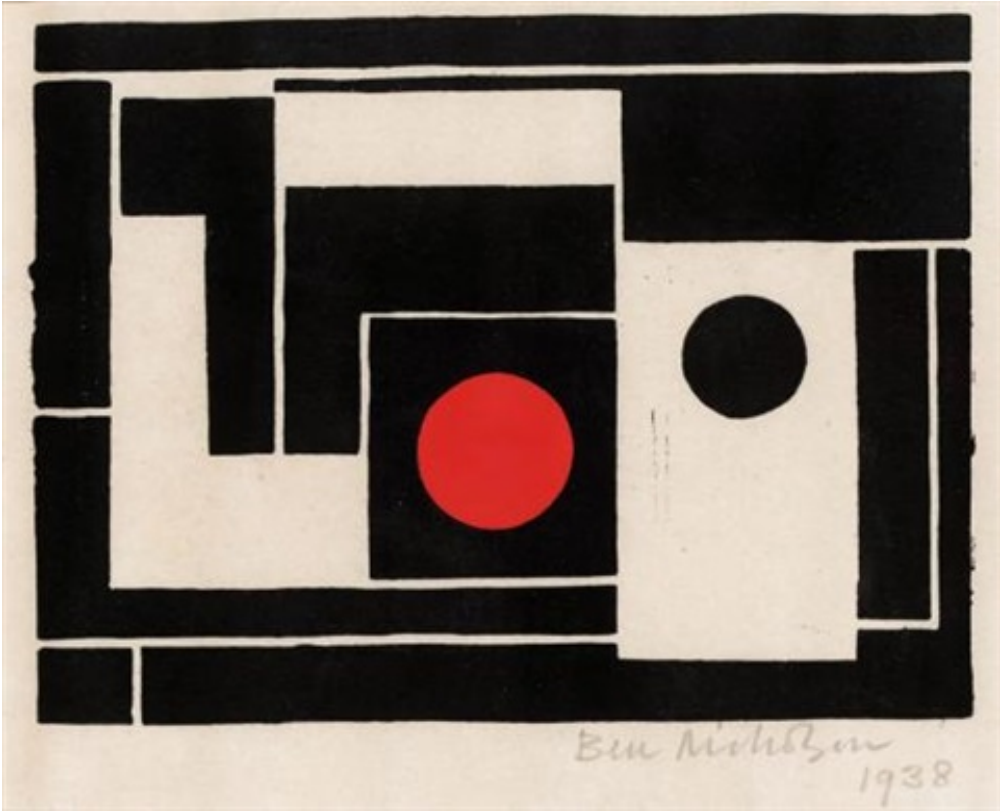

Piet Mondrian, *Broadway Boogie Woogie*, 1942-43
Huile sur toile
New York The Museum of Modern Art

Ben Nicholson

Ben Nicholson
First abstract painting, 1924

Ben Nicholson,
Abstract with red circles, 1938
Linocut, 16 x 19 cm

Pablo Picasso

Pablo Picasso
Sylvette, 1954,
Sculpture internationale Rotterdam

Pablo Picasso, *Guernica*, 1937, peinture à l'huile, 349,3 x 776,6 cm,
Musée national centre d'art Reina Sofia, Madrid, Espagne
Picasso réalisa cette huile sur toile de style [cubiste](#) en mai 1937, à [Paris](#),
en réponse à une commande du gouvernement [républicain](#) de [Francisco Largo Caballero](#) pour le pavillon espagnol de l'[Exposition universelle de Paris de 1937](#).

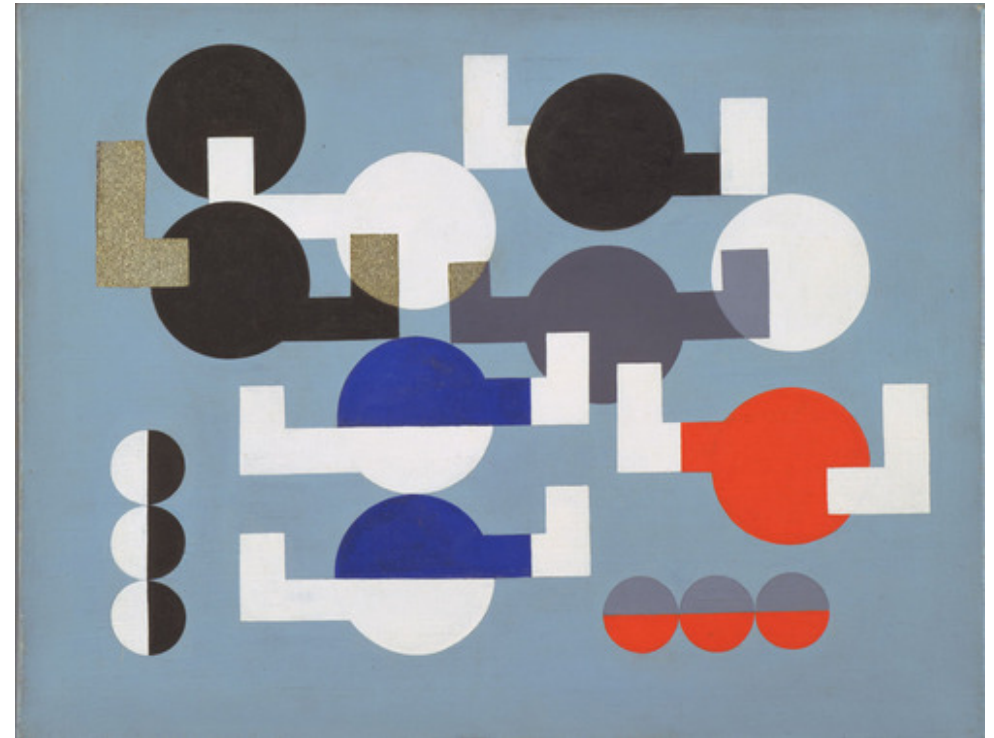

Sophie Taeuber

Sophie Taeuber-Arp,
*Composition of Circles
and
Overlapping Angles*,
1930,
Oil on canvas, 49 x 64
cm, MoMa

Sophie Taeuber,
Ascona, 1925. ©
Fondation Arp, Clamart,
France

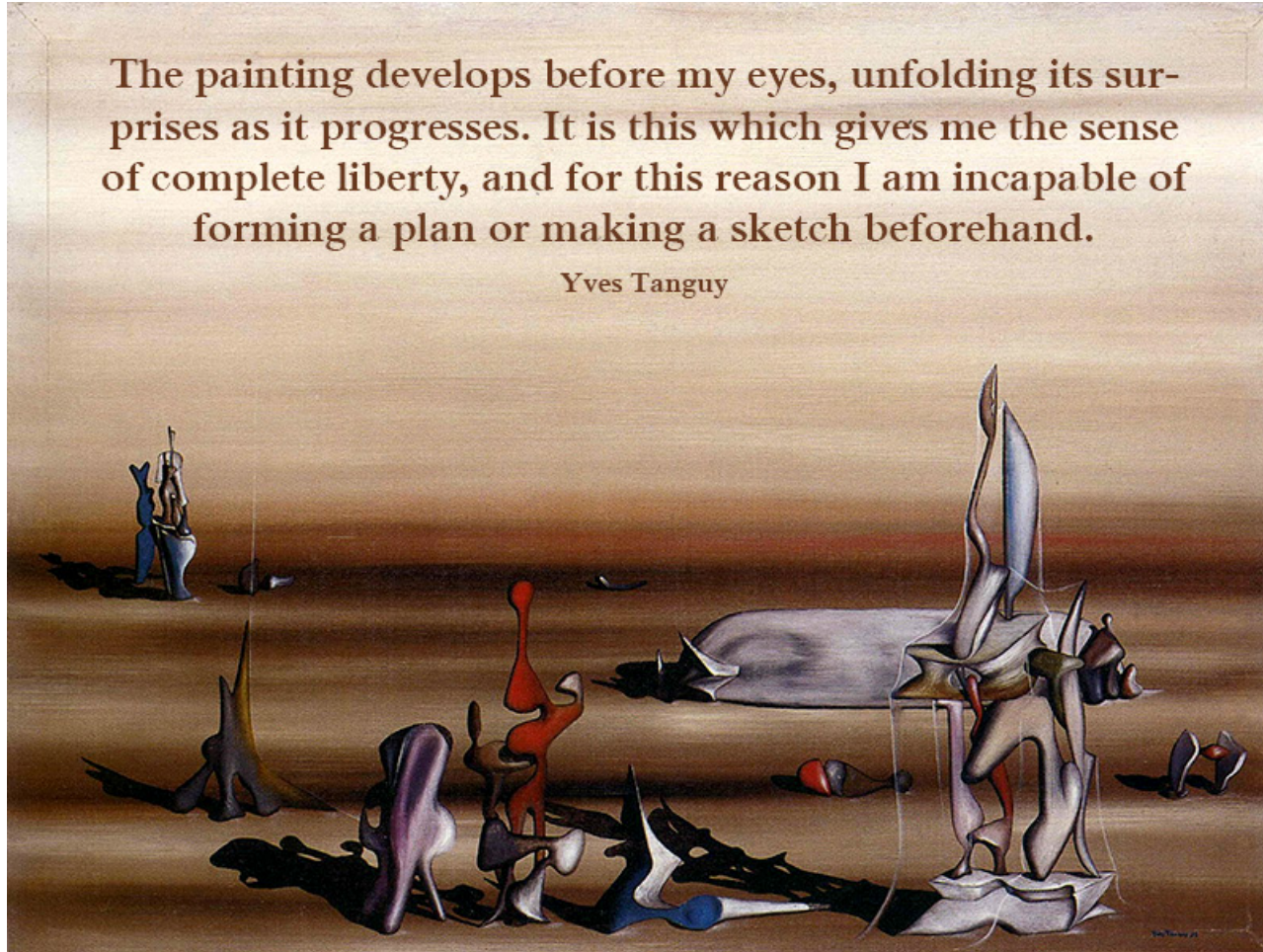
« Vers 1930, elle élimine les lignes droites, les triangles, les rectangles, les carrés, et n'utilise plus que le cercle. La composition procède toujours d'une ordonnance fondamentale très stricte qui, après un long travail, se relâche en deux ou trois points. De ces points rayonne toute la puissance de l'image. Ils lui donnent sa tension et l'emplissent de vie et d'âme. »

Jean Arp, 1947, Sophie Taeuber-Arp, Jours effeuillés, NRF Gallimard, 1966, p 289.

Yves Tanguy

The painting develops before my eyes, unfolding its surprises as it progresses. It is this which gives me the sense of complete liberty, and for this reason I am incapable of forming a plan or making a sketch beforehand.

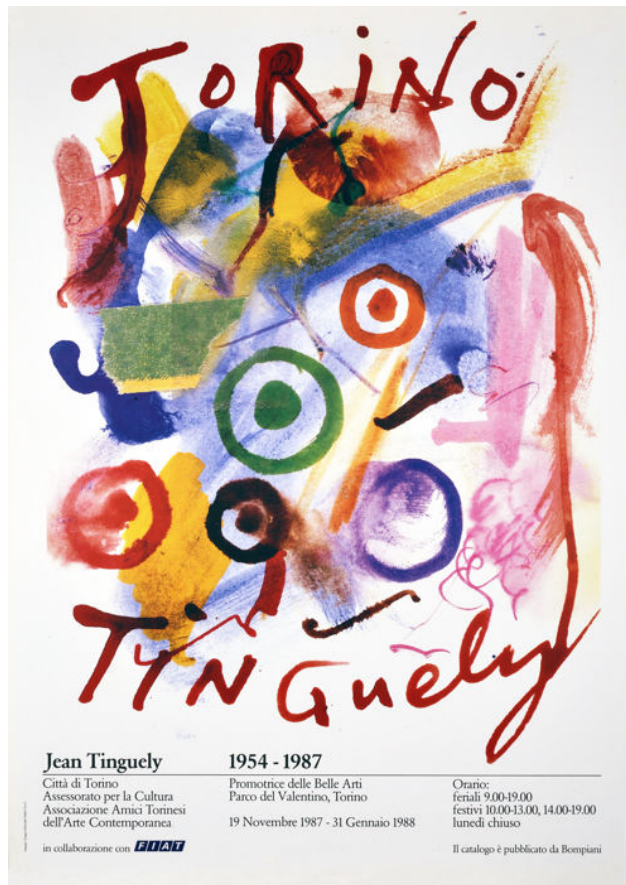
Yves Tanguy

Yves Tanguy, *Mode of inheritance*, 1936

Jean Tinguely

Jean Tinguely
Belle Arti di Torino
1954-1987
aste.catawiki.it

Jean Tinguely
Méta-matic No 1, 1959
Centre Pompidou

Tristan Tzara

POUR FAIRE UN POÈME DADAÏSTE

Pour faire un poème dadaïste

Prenez un journal

Prenez des ciseaux

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.

Découpez l'article.

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.

Agitez doucement.

Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac.

Copiez consciencieusement.

Le poème vous ressemblera.

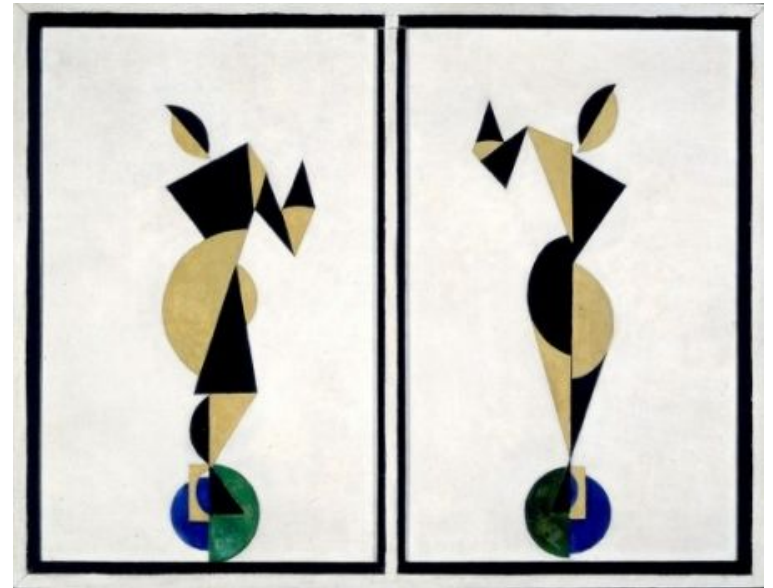
Et vous voici un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire.

Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer - 1921

Tristan Tzara, de son vrai nom Samuel Rosenstock, né le 16 avril 1896 à Moinești, Roumanie, et mort le 24 décembre 1963 dans le 7e arrondissement de Paris, est un écrivain, poète et essayiste de langues roumaine et française et l'un des fondateurs du mouvement Dada dont il sera par la suite le chef de file.

Theo Van Doesburg

Theo Van Doesburg, *Dancers*, 1916
Kröller-Müller Museum

Theo Van Doesburg
Avant-garde apostle / Tate
Colour design for university hall, 1923

Remedios Varo

Remedios
Varo,
*Comme en
rêve*, 1940
Black ink on
paper, 15 x
15 cm

Remedios
Varo,
*Papilla
estelar*,
1958
Oil on
board, 91.4
x 61 x 5.1
cm

POINTS DE CONVERGENCE
AUTOUR D'UN ART QUI APPARTIENT
AU MONDE DES ÉTOILES ET DE LA VIE

*Il faut d'abord laisser pousser les formes, les couleurs, les mots,
les tons et ensuite les expliquer.*

*Il faut d'abord laisser pousser les jambes, les ailes, les mains et
ensuite les laisser voler chanter se former se manifester.*

*Je ne fais pas, moi, d'abord un plan comme s'il s'agissait d'un
horaire d'un calcul ou d'une guerre.*

*L'art des étoiles, des fleurs, des formes, des couleurs appartient à
l'infini.*

Jean Arp, *Manifeste millimètre infini*, 1938

Jours effeuillés, poèmes, essais, souvenirs 1920-1965

Gallimard, 1966, p. 128

Alexandre Calder, *Les Fleurs*, lithographie,
The White House Gallery, Washington D..C.

Miro et Calder

Sujet de prédilection des artistes en quête de nouvelles recherches, l'espace inspira aussi bien Alexandre Calder que son ami Joan Miró.

Alexander Calder

Constellation with bottles, 1943, wood, ebony, wire rods and paints, 43,2 x 34,9 x 32,4 cm, Pace Gallery and Acquavella Galleries, N.-Y.

Joan Miró, *Chiffres et constellations amoureux d'une femme*, 1941, Gouache, peinture à l'eau et graphite sur papier (46 x 38 cm) The Art Institute of Chicago

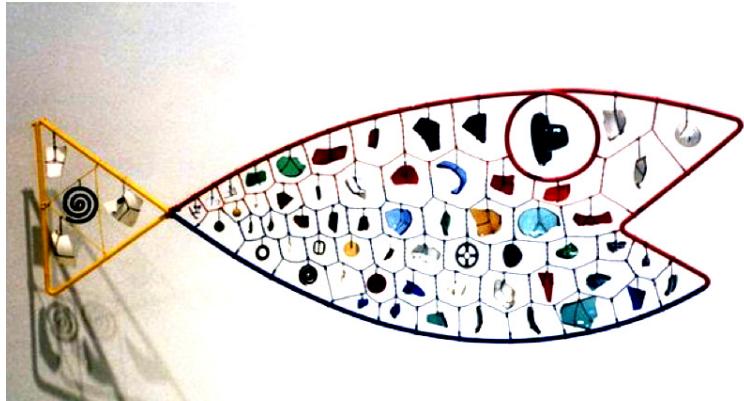
Calder et Kandinsky

Wassily Kandinsky,
La rencontre du soleil et de la lune
(jaune rouge bleu)
1925, huile sur toile, 128 x 201,5 cm
Paris, Centre Pompidou

Alexander Calder,
Soleil rouge, 1969
Lithographie, 65 x 50 cm

Calder et Chagall

Alexander Calder, *The Fish Mobile*, 1944
morceaux de vitre et de céramique, environ 80 cm
Fondation Calder

Marc Chagall, *Création*,
lithographie Bible Verve, 1960
Musée national Marc Chagall,

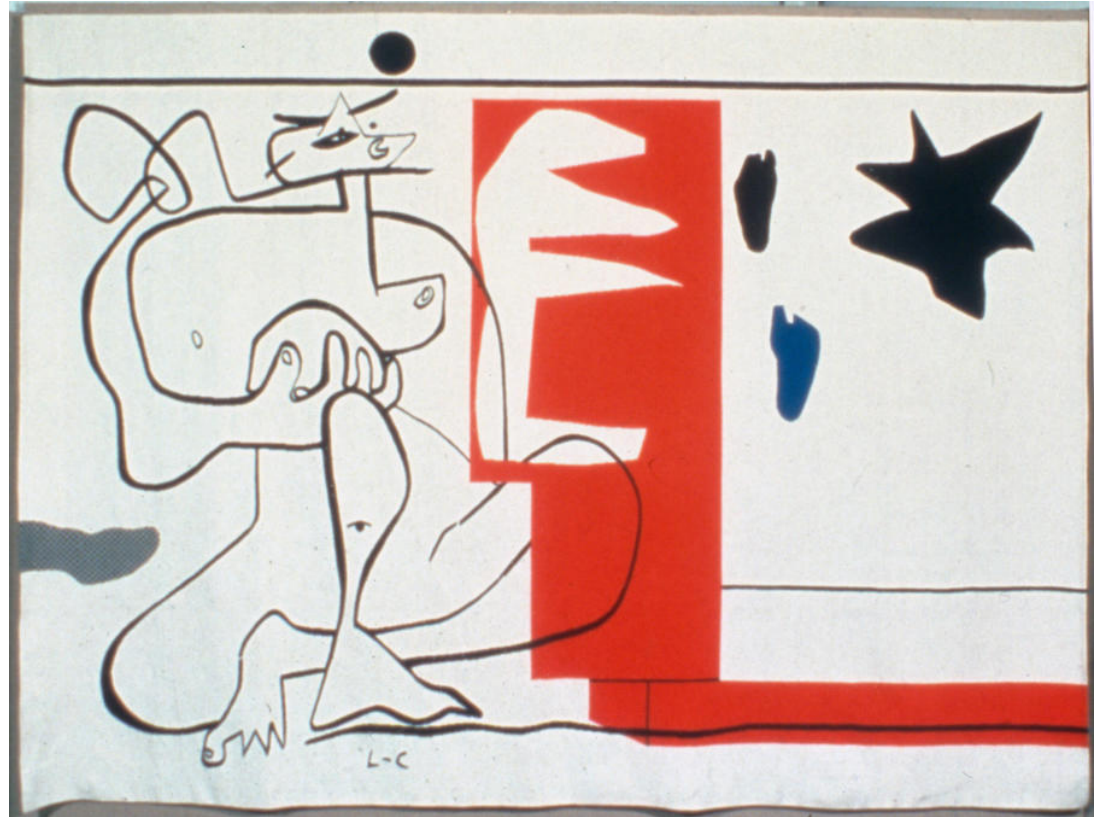

Mon cirque se joue dans le ciel - Marc Chagall

Le Corbusier et Calder

Alexander Calder
Affiche d'artiste STABLES
Galerie Maeght. 64.5 x 50 cm
1970

Le Corbusier, *Bonjour Calder*, 1958
Tapisserie en laine, 2,20 m x 2,98 m
Monogramme L.C. , Fondation Le Corbusier, Paris

Calder et Picasso

Alexander Calder
Les ombres, 1968,
Gouaches 73 x 108 cm Paris

Pablo Picasso,
Projet de monument Apollinaire, 1928, Fil de fer
Musée Picasso

À la suite de la commande en mai 1921 de la Société des Amis de Guillaume Apollinaire pour l'érection d'un monument en hommage au poète disparu, Picasso réalise plusieurs projets sous forme de maquettes destinées à recevoir une traduction monumentale. [...] Dans ces sculptures du vide et de la transparence, véritables « dessins dans l'espace », Picasso semble répondre au souhait de l'Oiseau du Bénin, double de l'artiste dans la nouvelle d'Apollinaire, *Le Poète assassiné* : « il faut que je lui sculpte une profonde statue en rien, comme la poésie et la gloire »

Arp - DADA - Calder

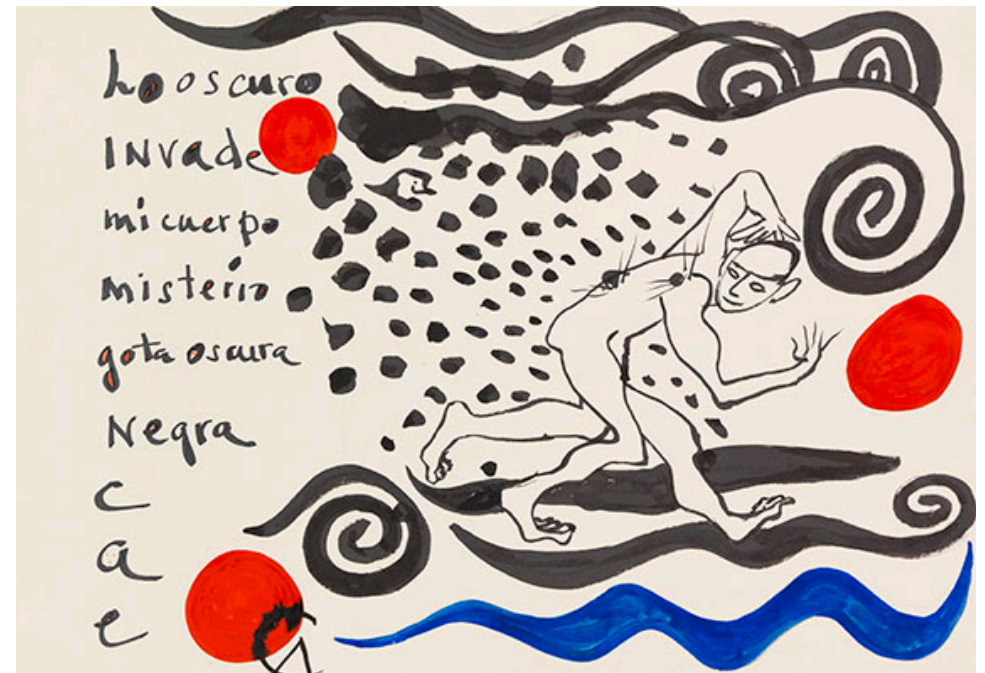
D'HIER À AUJOURD'HUI
LES DADAS, LES ÉCOLOGISTES ET LES SOLIDAIRES

Hans Arp (1887-1966)

- La bouteille à nombril - (1923, gravure, planche 4 de Merz 5.7. MoMA)

Jean Arp, *la Bouteille à nombril*,
1923, gravure,
planche 4 de Merz 5.7 MoMa, New
York

Alexander Calder, *Los Oscuro invade*, 1974, gouache,
69,8 x 99,5 cm, Galerie H el ene
Bailly, Paris

DADA SE RENOUVELLE 100 ANS PLUS TARD- MEME FIGURATIF - ON EN VEUT EN COR

« Toutes les raisons qui ont fait émerger le dadaïsme il y a 100 ans sont de retour », dit l'artiste et écrivain français David Dufresne. « La guerre a pris une autre forme, mais elle est bien là, les marchands ont pris le contrôle de leurs réseaux sociaux, de leurs moteurs de recherche, de leurs appareils de communication. La transparence à tous crins et l'instantanéité, annoncées comme des révolutions sociales et culturelles, font surtout apparaître un monde complètement absurde que l'absurde du dadaïsme permet de révéler. »

Car si on se moque de nous, pourquoi ne pas nous moquer d'eux nous aussi !

Fabien Deglise, DU DADA CONTRE LES DÉRIVES DU « DATA »
Le Devoir, Montréal, 11 février 2016

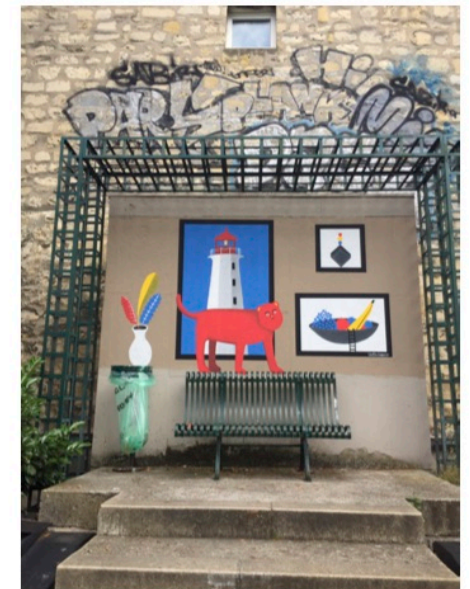
Francis Picabia. *Tableau Rastadada*, 1920.
Collage et encre sur papier, 19 x 17,1 cm. Museum of Modern Art, New York

L'hôtel à insectes, La Recyclerie, ancienne gare d'Ornano, 18e, Paris

Recyclerie - Hash Tags
Art Studio Dada # recycled #
recyclage # recycling workart #
workartist # moto

Coulée d'art en coulée verte,
Paris, ph/gd 2018

Un art écologique et solidaire - en tous lieux et en toutes saisons

Alexander Calder, *The Monumental Whimsy of calder*, 1976, in the Swiss Alps,
Sheet metal, bolts and paint, Denver Botanic Gardens,
<https://www.modernindenver.com/2017/05/the-monumental-whimsy-of-calder/>

Cai Guo-Qiang, *The Ninth Wave sailing on the Huangpu River by the Bund, Shanghai, 2014.*
Prix Coal Art et environnement, 2015
<http://www.caiguoqiang.com>

Lorenzo Quinn,
Deux mains s'agrippant à un bâtiment historique de Venise, pour alerter sur la montée des eaux, 2017
<https://www.lorenzoquinn.com>

Jane D. Marsching,
6/7 exhibit *How Nature Instructs Us*, 2018
<http://www.janemarsching.com>

The Umbrella Blind

Caroline Laengerer,
Poygonum-Kugel,
Weide, 2002

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Caroline_Laengerer

Edith Meusnier, *Artefact*,
Bois de Belle Rivière,
Québec, 2010

Céline Dodelin,
Bombus, 2016
Mélèze, peinture et grès,
Lyon,
Hôpital St Jean de Dieu

Reprenant la forme de nids de bourdons,
les pièces en grès sont aussi des nichoirs pour les abeilles sauvages.

John Goba (Sierra Leone)
Exposition **LUMIÈRES D'AFRIQUES** 2015

THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT, PARIS

Pour la première fois dans l'histoire de l'art contemporain, 54 artistes de renommée mondiale, un pour chaque État du grand continent africain, présenteront une œuvre créée à partir d'une même source d'inspiration.

<http://www.lumieresdafriques.com/fr/theatre-national-de-chaillot-3/>

EZK (Eric ZeKing),
Pas de Cartier,
street art contre
la pauvreté,
pochoirs

Lesdits travaux
« **Art Against
Poverty** » sont
visibles à **Paris**
(Butte aux
Cailles, Marais,
Canal Saint-
Martin,
Montmartre),
mais aussi à
**Nantes, Angers,
Grenoble,
Deauville, Le
Mans, Chartres,
Dreux, La Faute sur Mer**, bref, Ezk bouge beaucoup.

Même s'il commence dans ses jeunes années par **exercer sur à peu près tous les supports** (dessins, peintures, affiches, stickers, etc..), c'est le **pochoir** qui lui paraît le plus **efficace**.

Leo Chiachio & Daniel Giannone
Familia Guarani en la selva guatemalteca, 2009,
broderie à la main, fil de coton, rayonne et fil à broder, effet lumière sur toile à motif, 124 x 130 cm)

Un monde pour tous

Nous vivons dans de merveilleux environnements animal et végétal. Il existe une réelle coexistence entre la nature et l'homme, mais elle n'est pas harmonieuse. Il n'y a pas de vrai respect de l'autre, de la diversité, des différentes manières d'aimer...

Hey ! 4 degrees art,
hors série # 2
Hey ! Modern art &
pop culture,
Éditions Ankama,
Paris, 2016, p. 35.

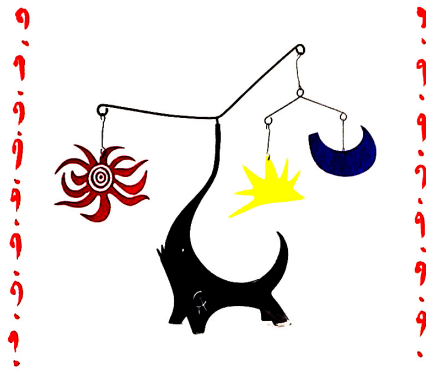
Hey ! est un Magazine trimestriel des éditions Ankama, tourné vers la culture Pop atypique et l'Art Moderne actif, s'est penché en 2016 sur l'environnement et l'Humanité. En reprenant contact avec les sculpteurs, peintres, illustrateurs et autres créatifs dont les oeuvres avaient été publiées dans les volumes précédents du magazine, il les a invité à exprimer librement leurs propos autour d'une série de questions inspirées par la Charte de la Terre, adoptée par les Nations Unies en 2000. Ainsi en a-t-il été des propos cités dans cette page de la part de Leo Chiacchio et de Daniel Giannone.

ATELIER LIBRE D'IMAGES ET DE MOTS SUR CALDER ET SES CONTEMPORAINS

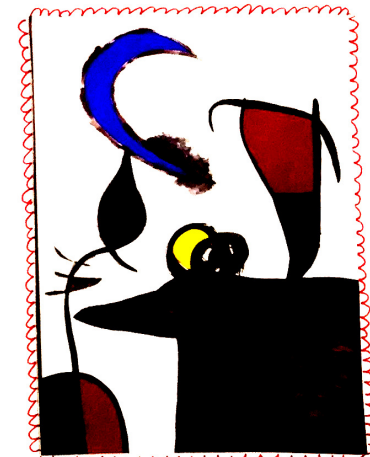
Exemple d'une réalisation dans un atelier offert au YMCA du
PARC de Montréal à l'automne 2018

*Ces cors de chevreuil
nous rappellent que
la nature est fabuleuse.*

*L'animal qui tient le univers
en équilibre... est ce bien sage?*

*Le musée d'animal
surmonté d'une demi-lune
permet à notre imagination
de se laisser aller.*

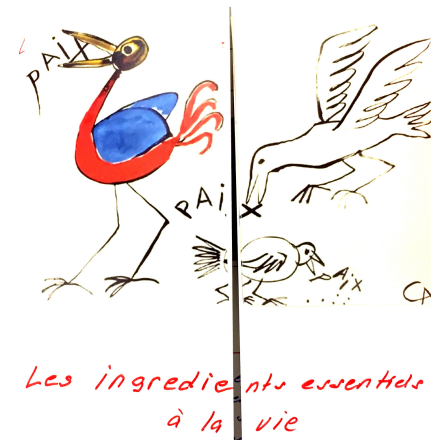
ATELIER LIBRE D'IMAGES ET DE MOTS SUR ALEXANDER CALDER ET SES CONTEMPORAINS

But - Chercher à connaître et à faire connaître l'artiste Calder et ses contemporains, en travaillant comme le fait un galeriste d'art, montant une exposition.

Moyens - Le travail se fait en petit groupe de 3 personnes. En utilisant un carton en forme de triptyque comme vitrine de présentation, il s'agit, pour chaque participant, en tant que galeriste, de choisir une oeuvre de Calder à mettre en évidence dans ce triptyque et à inviter deux de ses voisins à y ajouter chacun l'oeuvre d'un de ses contemporains. Il rédige un court texte sur ce que lui inspire l'oeuvre de Calder et la présence à ses côtés des deux oeuvres contemporaines proposées, en donnant un titre et une présentation originale de forme et de couleur à l'ensemble du tableau.

Réalisations - Dans chaque groupe, on prend connaissance des oeuvres d'exposition réalisées, images et textes compris, et on cherche à déterminer ce qu'il y a de commun entre toutes ces vitrines Calder, en décidant une manière uniforme de le faire valoir, par l'écrit et par l'image, sur les panneaux refermés de chacun des triptyques. Un peu comme un éditeur peut le faire, sur la page couverture des livres publiés, pour indiquer dans quelle collection particulière ils sont publiés.

Temps - Tout ce travail peut se faire en une seule ou en plusieurs rencontres, selon les circonstances.

Plénière - Une fois le travail terminé dans les petits groupes, les participants se regroupent pour prendre connaissance des réalisations et échanger sur ce que ce travail de création individuel et collectif a permis de révéler sur l'histoire de l'art à la Calder et sur sa portée, en son temps et jusqu'à aujourd'hui.

Guy Demers, artiste, concepteur et animateur

PRINCIPAUX TEXTES CONSULTÉS SUR LA VIE ET L'OEUVRE DE CALDER

Alexander Calder, un inventeur radical
Musée des beaux-arts de Montréal,
2018-2019

Daniel Abadie, *Calder, l'art de ne pas
faire de l'art*, in *Calder à la Gouacherie*,
Gouaches et estampes, Somogy /
Éditions d'Art, 2017

Calder, forgeron de géantes libellules,
Ouvrage collectif, Gallimard / Musée
Soulages, 2017

Calder, l'homme aux cent visages, 24
juillet 2011, Asmara Klein pour
l'exposition *Calder's Portraits : A new
language*, National Portrait Gallery,
Smithsonian Institution, publié par
www.lintermede.com

*Alexandre Calder les années parisiennes
1926-33*
Centre Pompidou, Paris, 2009

*Les mobiles de Calder [...] ont tout de
suite paru admirables, à la fois par leur
ingéniosité et leur simplicité.*

*On en revient à ces deux caractères
fondamentaux de l'esprit américain et du
génie de Calder. En celui-ci, l'ingénieur,
le mécanicien, le technicien, le manuel,
l'artiste est très savant et subtil, habile
aux agencements, prompt aux réussites.*

*Mais le poète aussi est merveilleux, avec
ses audaces enfantines, son goût des
couleurs vives, des couleurs franches, des
couleurs primaires, sa confiante humeur
et sa disposition à s'amuser de tout, sa
radicale solidarité avec le végétal et
l'animal, son immanence à la nature.*

Jean Cassou, Préface de l'exposition
Calder, MNAM, 1965, dans

Jean Cassou, *un musée imagé*, BNF,
Centre G. Pompidou, 1995, p 221

*Alexander Calder avait reçu une
formation d'ingénieur et avait été
profondément impressionné par l'art de
Mondrian, dont il visita l'atelier à Paris
en 1930.*

*Comme lui, il rêvait d'un art qui reflétât
les lois mathématiques de l'univers, mais
cet art ne pouvait pas être rigide et
statique.*

*L'univers est constamment en
mouvement, mais sa cohésion est assurée
par de mystérieuses forces qui
s'équilibrent : cette idée d'équilibre
inspira à Calder ses mobiles.*

*Il suspendait des formes diverses, de
couleurs variées, et les faisait tourner
et se balancer dans l'espace.*

*Ici, le mot équilibre n'est pas une simple
figure de style.*

E.H. Gombrich, *Histoire de l'art*,
Phaidon, Paris, réimpression de la 16e
édition, 2003

INDEX DES ARTISTES CITÉS

Contemporains de Calder

Arp	25 / 57
Borduas	69
Brancusi	26
Chagall	27 / 54
Dali	28
Duchamp	29
Feininger	30
Giacometti	31
Klee	32
Kandinsky	33 / 53
Le Corbusier	34 / 55
Léger	35
Magritte	36
Malevitch	37

Man Ray	38
Matisse	39
Méliès	40
Miro	41 / 52
Mondrian	42
Nicholson	43
Picasso	44 / 56
Taeuber	45
Tanguy	46
Tinguely	47
Tzara	48
Van Doesburg	49
Varo	50

Artistes des années 2000

Cai Guo-Qiang	60
Lorenzo Quinn	60
Jane D. Marsching	61
Caroline Laengerer	61
Edith Meusnier	62
Céline Dodelin	62
Goba	63
ZeKing	63
Leo Chiachio	64
Daniel Giannone	64

Calder en solo, page 5 à 24
et vis-à-vis l'oeuvre d'un autre artiste : 51 à 69

FINALE

LA VÉRITÉ DES DESSINS D'ENFANTS

Paul-Émile Borduas plaidait pour la reconnaissance pleine et entière des dessins d'enfants. Pour lui, à un âge naïf, l'individu était en mesure de reprendre le geste du premier artiste à l'aube de l'humanité, artiste qui fut capable de produire une beauté pure et généreuse parce qu'elle suivait l'intention intransigeante de son auteur plutôt que de chercher à se conformer à des procédures et à imiter des modèles.

Jean-Philippe Warren, *L'art vivant autour de Paul-Émile Borduas*, Boréal, 2011, 108.

Paul-Émile Borduas
Sans titre (Les trois formes hérissées), 1942
Gouache sur trains au fusain.
25,9 x 37,3 cm. Musée des Beaux Arts de Montréal,
photo Christine Guest

Alexander Calder, *Dimanche dans le jardin*, 1974
gouache, 110 x 75 cm, Calder Foundation New York

Guy Demers - *Alexander Calder au fil du temps*

Recueil d'images et de mots pour des ateliers libres
de création et d'histoire de l'art
sur Calder et ses contemporains

Hors commerce

Dépôt légal : décembre 2018
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN - pdf : 978-2-9815128-8-8
ISBN - imp : 978-2-9815128-9-5