

Arp

Sophie

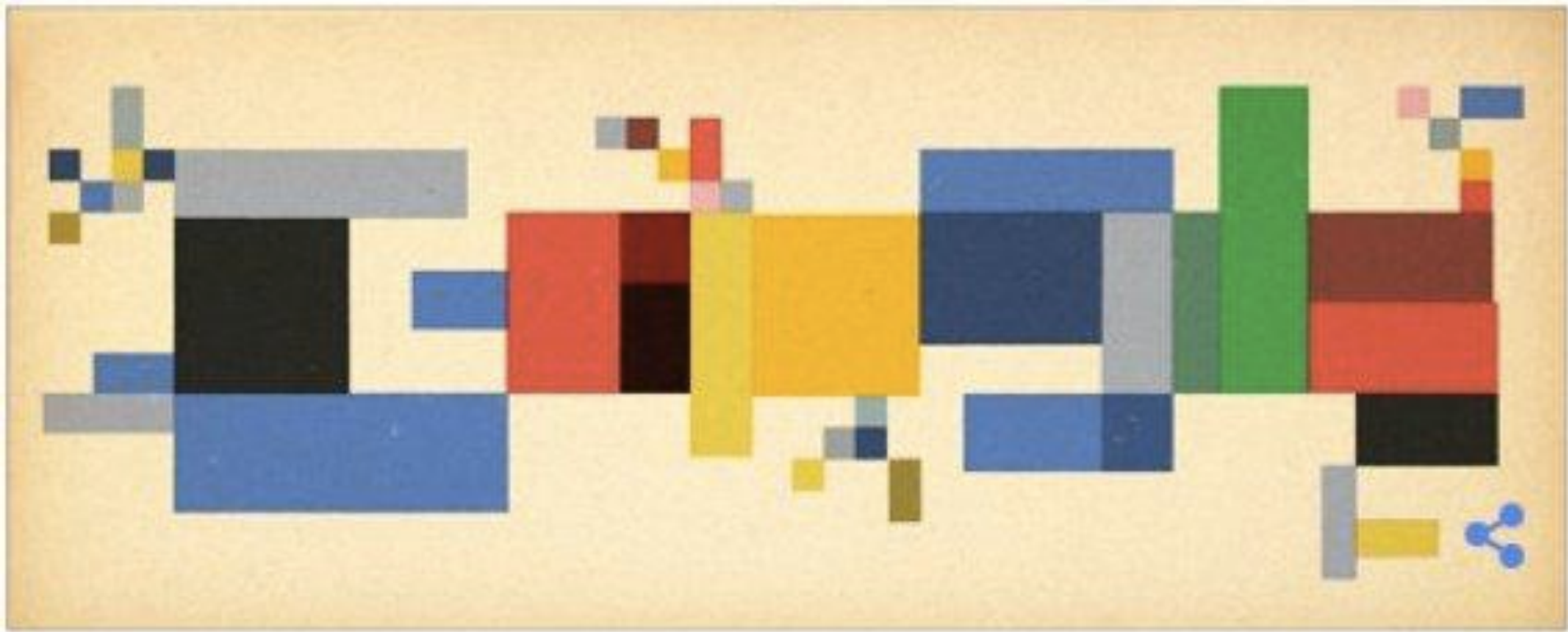
Taueber

(extrait du programme fixé par l'arrêté du 21 juillet 2010, B.O.E.N. spécial n° 9 du 30 septembre 2010)

*En appui sur trois œuvres significatives de Sophie Taeuber-Arp, le professeur soutiendra l'investigation de l'entrée de programme portant sur « **la tradition, rupture et renouvellements de la présentation : la tradition du cadre et du socle, ses ruptures et renouvellements contemporains** ».*

Artiste particulièrement inventive, Sophie Taeuber-Arp est pleinement inscrite dans les avant-gardes du début de XXe siècle. Elle devait pourtant rester longtemps dans l'ombre des grandes figures masculines de la modernité en arts plastiques. Membre de Dada, pratiquant l'art concret bien avant que les principes en soient énoncés par Théo Van Doesburg, elle s'est rapidement associée à des groupes d'artistes de tendance abstraite : Cercle et Carré, Abstraction-Création ou Allianz. Son œuvre très diverse s'exerce dans de nombreux domaines entre lesquels elle entretient de nombreux liens, les nourrissant réciproquement de leurs langages, de leurs esthétiques, de leurs avancées : peinture, sculpture, danse, architecture, architecture d'intérieur, arts décoratifs... Elle devait également fonder et éditer la revue Plastique/PLASTIC.

- Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Tapisserie Dada, Composition à triangles, rectangles et parties d'anneaux, 1916, tapisserie au petit point, laine, 41 x 41 cm. Musée national d'art moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris. Legs Mme Ruth Tillard-Arp, 2007 ;*
- Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Jean ou Hans Arp (1886-1966), Théo van Doesburg (1883-1931), L'Aubette, 1926-1928, aménagement et décors d'un complexe de loisirs (café, restaurant, brasserie, salon de thé, ciné-bal, caveau-dancing, salle des fêtes...) sur quatre niveaux (caveau, rez-de-chaussée, entresol et étage), Strasbourg. Premier étage restitué de 1985 à 2006. Classée au titre des Monuments historiques ;*
- Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Relief rectangulaire, rectangles découpés, rectangles appliqués et cylindres surgissants, 1936, relief en bois peint, 50 x 68.5 cm, signé et daté sur le dos : SH Taeuber-Arp 1936. Kunstmuseum, Basel. Don de Marguerite Arp-Hagenbach, 1968.*

Doodle Google du 19 janvier 2016, célébration de sa naissance

Tapisserie Dada,
Composition à
triangles, rectangles et
parties d'anneaux,
1916, tapisserie au
petit point, laine, 41 x
41 cm. Musée national
d'art moderne, Centre
Georges-Pompidou,
Paris. Legs Mme Ruth
Tillard-Arp, 2007

Sophie Taeuber Arp

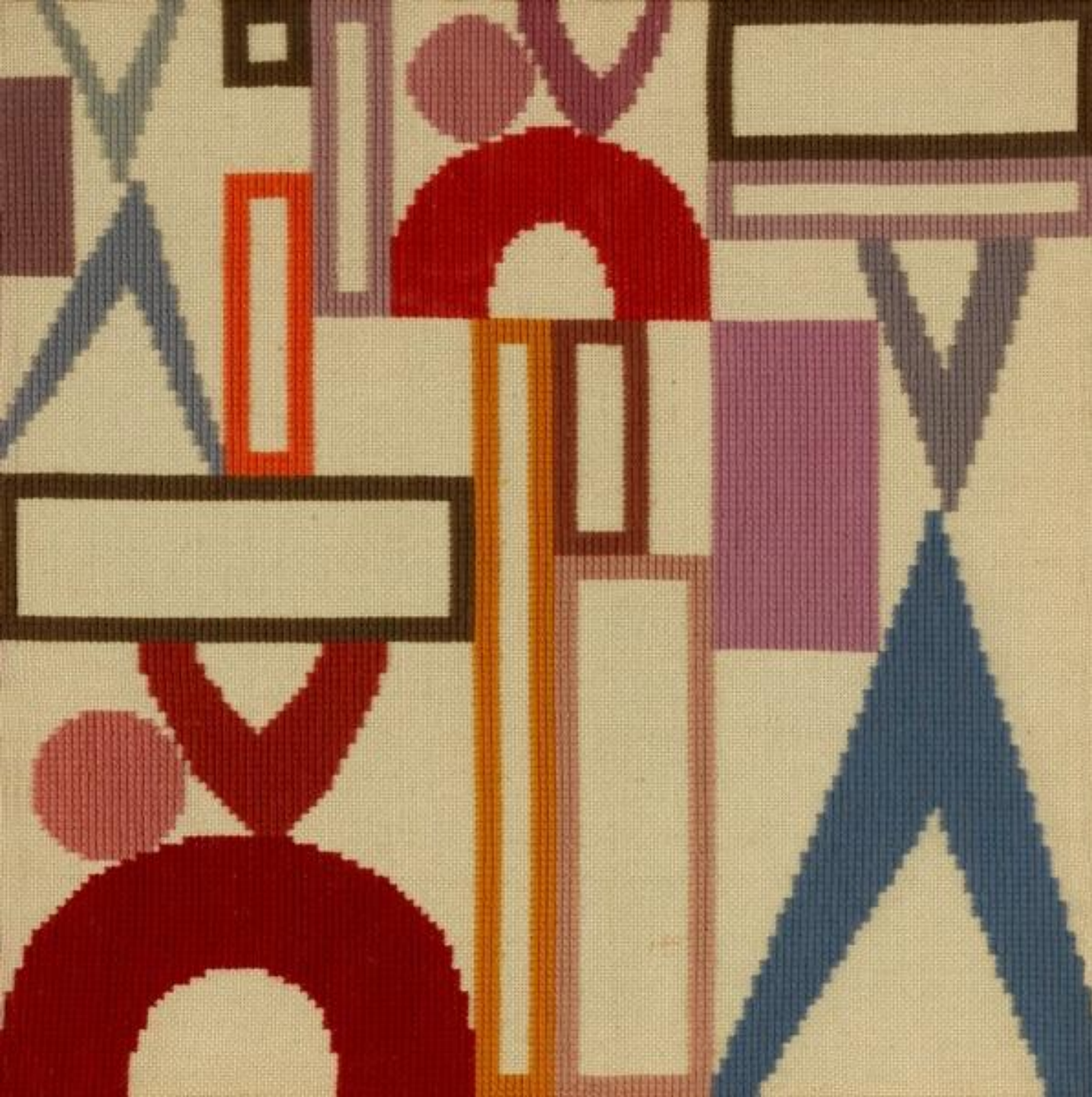

Relief rectangulaire,
rectangles découpés,
rectangles appliqués et
cylindres surgissants,
1936, relief en bois peint,
50 x 68.5 cm, signé et daté
sur le dos : SH Taeuber-
Arp 1936. Kunstmuseum,
Basel. Don de Marguerite
Arp-Hagenbach, 1968

Avec Jean ou Hans Arp
(1886-1966) et Théo van
Doesburg (1883-1931),
L'Aubette, 1926-1928,
aménagement et décors d'un
complexe de loisirs (café,
restaurant, brasserie, salon
de thé, ciné-bal, caveau-
dancing, salle des fêtes...)
sur quatre niveaux (caveau,
rez-de-chaussée, entresol et
étage), Strasbourg. Premier
étage restitué de 1985 à
2006. Classée au titre des
Monuments historiques

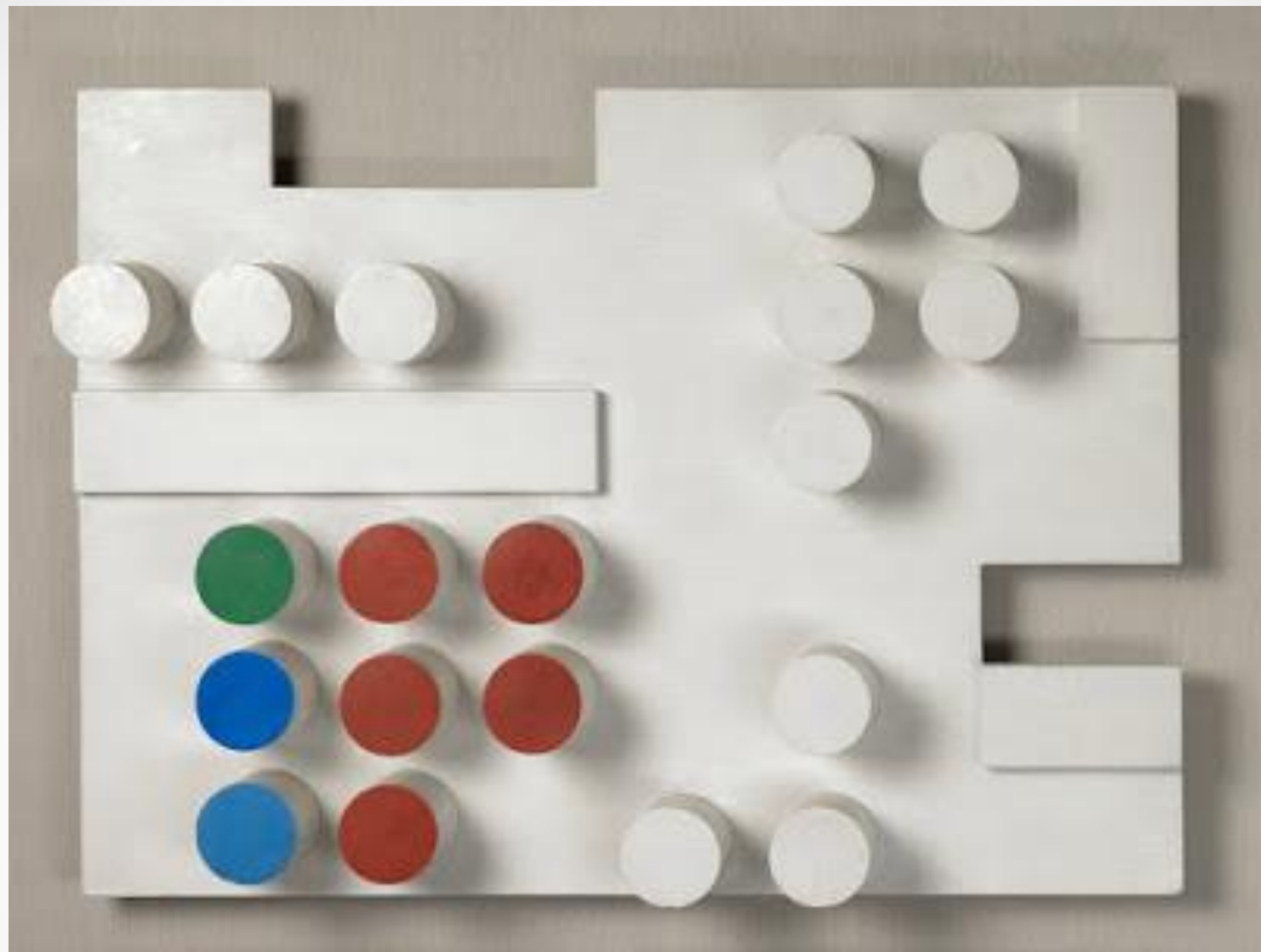

Sophie TAEUBER-
ARP, *Tapiserie
Dada, Composition
à triangles,
rectangles et parties
d'anneaux*, 1916,
tapiserie au petit
point, laine, 41 x 41
cm. Musée national
d'art moderne,
Centre Georges-
Pompidou, Paris.
Legs Mme Ruth
Tillard-Arp, 2007.

Sophie TAEUBER-ARP, Jean ou Hans ARP, Théo van DOESBURG,
L'Aubette, vue du cinéma-danse, Strasbourg, 1926-1928,
aménagement et décors d'un complexe de loisirs (café, restaurant, brasserie, salon de thé, ciné-bal, caveau-dancing, salle des fêtes...) sur quatre niveaux (caveau, rez-de-chaussée, entresol et étage), Strasbourg. Premier étage restitué de 1985 à 2006. Classée au titre des Monuments historiques.

Sophie TAEUBER-ARP, *Relief rectangulaire, rectangles découpés, rectangles appliqués et cylindres surgissants*, 1936, relief en bois peint, 50 x 68.5 cm, signé et daté sur le dos : SH Taeuber-Arp 1936. Kunstmuseum, Basel. Don de Marguerite Arp-Hagenbach, 1968.

« Dans la foule bigarrée des êtres que j'ai rencontrés au cours de mon existence, Sophie Taeuber est la figure la plus gracieuse et la plus sereine. »

Jean Arp

« En décembre 1915 j'ai rencontré à Zurich Sophie Taeuber qui s'était affranchie de l'art conventionnel. Déjà en 1915 Sophie Taeuber divise la surface de ses aquarelles en carrés et rectangles qu'elle juxtapose de façon horizontale et perpendiculaire. Elle les construit comme un ouvrage de maçonnerie.

Les couleurs sont lumineuses, allant du jaune le plus cru au rouge, ou bleu profond. Dans certaines de ses compositions elle introduit à différents plans des figures trapues et massives qui rappellent celles que plus tard elle façonnera en bois tourné. »

Jean Arp - Jours effeuillés

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA

Fünzig Franken
Tschuncanta Francs

Banknoten sind strafrechtlich
geschützt.

Las bancnotas en protegidas
dal dretg penal.

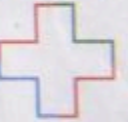
50

50

BNS

SNB

Sophie Taeuber-Arp 1889-1943

Suisse romande - Svizzera italiana

Sophie Taeuber-Arp (1889-1943)

Sophie Henriette Gertrud Taeuber-Arp est née le 19 janvier 1889 à Davos-Platz en Suisse. Son père était pharmacien.

Elle est à la fois artiste, peintre, danseuse, sculptrice... Sa relation aux arts découle de la formation pluridisciplinaire effectuée à l'école des arts et métiers de Saint-Gall puis Munich et Hambourg à l'école des Arts appliqués.

« Mlle S.Taeuber : bizarrerie délirante dans l'araignée de la main vibre rythme rapidement ascendant vers le paroxysme d'une démente goguenarde capricieuse belle. »

Tristan Tzara

Elle fait la connaissance de Jean Arp en 1915 à Zürich qu'elle épouse en 1921.

« Une exposition à la galerie zurichoise Tanner, en novembre 1915, devait revêtir dans ma vie une importance décisive. J'y rencontrai Sophie Taeuber pour la première fois... »

De nature particulièrement humble, elle signait rarement ses œuvres.

Elle était entourée d'amis artistes ou amis des arts.

L'enseignement

Elle a été professeur à l'école des dentellières à Saint-Gall et à la Kunstgewerbeschule (École des Arts appliqués) de Zürich où elle a enseigné la composition, la technique du tissage et de la broderie et a dirigé la section textile.

Elle se lie ainsi d'amitié avec l'architecte Adolf Loos et découvre les recherches de Worringer, historien.

Ce métier constituait un revenu permettant aux deux artistes de poursuivre leur pratique.

Hans/Jean Arp

Elle l'épouse en secret à Pura dans le Tessin en 1922. Ils s'installent ensemble à Paris, à la Villa des Fusains, près de Montmartre.

Ils déménagent en 1926 à Strasbourg pour obtenir la nationalité française et sont naturalisés le 20 juillet 1926. Hans devient Jean Arp.

Sophie Taeuber-Arp et Hans Arp, Ascona 1925

A partir de 1918, ils exposent avec le groupe *Das Neue Leben* (La Nouvelle vie), fondé notamment par Marcel Janco, qui place l'art abstrait dans la vie quotidienne et va permettre la création de l'Association des Artistes Radicaux.

«**DAS NEUE LEBEN**»

ERSTE AUSSTELLUNG

KUNSTHALLE BASEL NOVEMBER 1918

Dans les années 20, elle développe les « Rythmes libres » et les « Taches quadrangulaires », puis les « Compositions figuratives géométriques ».

Elle effectue de nombreux voyages qui lui inspirent sa série de paysages : Sienne, Florence, Paris, Vienne, l'Île de Rügen en mer Baltique...

Dès 1927, suivent les séries des « Compositions concrètes » et les « Abstractions constructives ».

Avec le groupe « Cercle et carré », elle développe des « Compositions statiques ».

Avec « Abstraction-Création », naissent les « Compositions dynamiques », les « Espaces multiples » et les « Formes irrationnelles ».

Vers 1937, c'est la période des « Compositions dans un cercle » et des « Lignes d'été ».

Sienne, 1921,
gouache sur papier, 27,2x21,3
cm

Cimetière de Montmartre, 1926
Gouache et crayon sur papier
22.8 x 29.3 cm

Sonia Delaunay, Sophie Taeuber-Arp Carnac, 1929

Groupe Cercle et Carré 1929-1931

De 1929 à 1931, le groupe se constitue autour Joaquín Torres García suivi de Michel Seuphor avec lequel il fonde la revue.

La trentaine d'artistes présents à l'exposition d'avril 1930 à la Galerie 23, rue de la Boétie étaient notamment Wassily Kandinsky, Hans Arp, Piet Mondrian, Fernand Léger, Luigi Russolo, Walter Gropius, Julio Gonzalez, Kurt Schwitters, Le Corbusier, Antoine Pevsner,... et Sophie Taeuber-Arp.

Groupe Abstraction- Création 1931-1936

Le collectif d'artistes est fondé en 1931 en réaction au mouvement des surréalistes autour d'André Breton.

Une revue-cahier a été éditée dans un local de l'avenue de Wagram et imprimée à Paris par les Tendances Nouvelles, dirigée pour chaque numéro par un membre du groupe constitué de Jean Hélion, Jean Arp, Naum Gabo, Albert Gleizes, Alberto Magnelli, Wassily Kandinsky, Katherine Dreier, Piet Mondrian, Kurt Schwitters, ... Sophie Taeuber-Arp.

« Abstraction, parce que certains artistes sont arrivés à la conception de la non-figuration par l'abstraction progressive des formes de la nature. Création, parce que d'autres artistes ont atteint directement la non-figuration par une conception d'ordre purement géométrique ou par l'emploi exclusif d'éléments communément appelés abstraits, tels que cercles, plans, barres, lignes, etc. »

arp	page 2
baumeler	3
bauby	4
bauhauser	5
calder	6
delausoy v	7
delausoy a	8
draur	9
siestele	10
tellyn	11
freundlich	12
gala	13
glizes	14
gorn	15
hilton	16
hulin	17
hux	18
jelinek	19
jilet	20
kupka	21
nichaly-nagy	22
mondrian	23
ross	24
pooner	25
power	26
prampelin	27
rochelleto	28
söngnam	29
schess	30
schwitters	31
staszewski	32
strzemecki	33
tatubor-arp	34
tetundjan	35
valmier	36
van doesburg	37
vastenberg	38
villon	39
voronberga	40
waldworth	41
werner	42

abstraction création art non figuratif 1932

prix 15 francs

arp	page	2
barbare hepworth		6
beothy		3
bill		4
buchheister		5
calder		7
delanay		8
del prête		7
domela		8
dreier		10
ultzbacher		11
fernandez		14
fischli		13
follyn		15
freundlich		12
gabo		16
garcin		17
gleizes		18
gorin		19
héllon		21
herbin		22
holty		23
hone		20
jelinek		24
jelleff		25
kobro		27
kosnick-kloss		28
kupka		26
moholy-nagy		30
mondrian		31
moss		29
nicholson		9
pevsner		34
povörina		35
power		36
prampolini		37
reth		33
roubillotte		23
rossiné		38
schiets		40
schwitters		41
séligmann		39
stazewski		42
strzeminski		44
taeuber-arp		45
valmier		47
van doesburg		43
vantongerloo		46
villon		48
vordemberge-gildewart		49
vulliamy		50
wadsworth		51
willmann		52

abstraction création art non figuratif 1933

2

prix .. 15 francs
étranger 20 francs

abstraction

création

art non

figuratif 1934

3

abstraction
création
art non
figuratif 1935

4

— 15 cm
— 20 cm

abstraction
création
art non
figuratif 1936

5

— 15 cm
— 20 cm

Cadavre exquis

1936

Mine graphite et collage d'illustrations de magazine sur papier contrecollé sur carton

53,5 x 23,8 cm

Inscriptions : Annotation au revers : Arp / Marcel Jean / Raoul Hausmann / Sophie Taeuber / Meudon, 1936

Groupe Allianz 1937-1950

Fondé en 1937 à Zürich par Léo Leuppi, le groupe se construit autour des recherches et des théories sur l'art concret de Max Bill.

La première exposition s'est déroulée à Bâle en 1938, la suivante à Zürich en 1942.

Max Bill

***« Vers la fin de sa vie, Sophie
Taeuber, comme si elle se sentait
proche du but, fut transfigurée par
une indéfinissable lumière. Toujours
elle connaissait la bonne voie, tel
un voyageur qui, du haut d'une tour
élevée, a embrassé du regard tous
les chemins du pays. Il émanait
d'elle une force qui transformait le
monde quotidien. »***

Sophie Taeuber Arp, Arles, 1938.

Sophie Taeuber Arp,
Château-Folie, Grasse, 1942
Dessin au crayon

Les deux dernières années de sa vie, elle les passe à Grasse avec son mari avant de rejoindre ensemble la Suisse, espérant transiter vers les Etats-Unis.

Elle meurt accidentellement à 54 ans, le 13 janvier 1943 chez Max Bill, par asphyxie avec les émanations d'un poêle à charbon.

Gateau Folie
in Collectif Grasse A. M.
le 20 Sept. 1941

Cher Bill.

Je ne retrouve pas votre première lettre, est-ce
bien exacte : 100 feuilles signées 1/100, 1/100 est.
30,5 x 32. Oti faut-il signer ?

J'ai eu les plus grandes difficultés d'ordre
technique. Le dessin, dont j'ai fait
une indication en bas de la page, est
prêt depuis longtemps, mais il fallait
trouver les craies et puis le papier,
qui n'est pas très beau.

S'il me surgissent pas d'autres difficultés
le tirage sera fait au début de la semaine
prochaine. Comme vous voyez, le dessin
est un mélange de dessin libre et de
construction. Vous pouvez très bien le placer
parmi les constructions.

Vous vous enorgnez quelques adresses
de ceux qui ont peut-être encore atteints.
Les "poèmes sans prénom" sont terminés
ou les circonstances l'impression n'est
pas mal réussie.

Vous pouvez les
amplifier, mais
vous ne pouvez
pas encore les expédier.
Quand à Plastique
je vous en parlerai
dans un mois.
Nous n'avons pas

« Elle était si manifestement fatiguée que je lui proposai de continuer le lendemain. Avec son sourire à la fois amical et décidé, elle répondit : « - Non, je termine aujourd'hui; on ne sait jamais... » Et elle resta jusqu'au soir, où nous devions aller chercher Jean Arp, qui était parti quelques jours à la montagne avec des amis. Sophie se réjouit beaucoup de le revoir, et nous discutâmes fort avant dans la nuit. Sophie n'avait aucune envie de faire un long parcours en tram pour entrer chez sa sœur; aussi passa-t-elle la nuit dans une chambre qui, faute de régularité dans le chauffage central en cette période de guerre, était chauffé par un petit poêle toujours prêt à être allumé en cas de besoin. Mais Sophie dit qu'elle voulait dormir tout de suite et que le chauffage serait inutile. Le lendemain matin, une grammaire française à côté d'elle, Sophie semblait dormir. Elle était morte. La police établit que Sophie, durant la nuit, avait essayé d'allumer le poêle; mais, ne connaissant pas l'appareil, elle avait omis d'ouvrir le clapet d'aération; en outre, cette nuit-là, il y avait une pression du föhn dans la cheminée, si bien que la combustion ne s'effectua pas convenablement. »

Max Bill

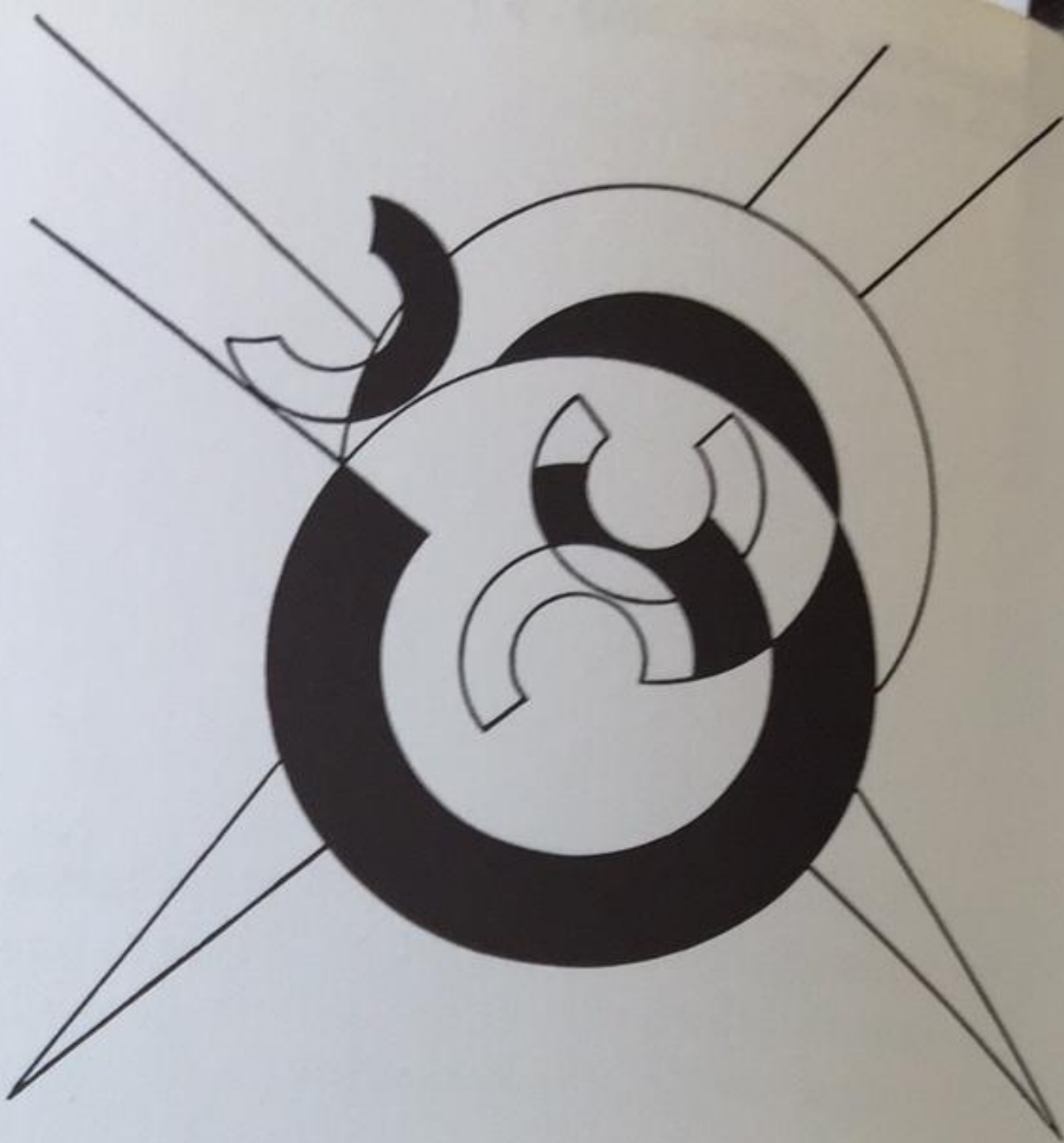
les derniers 9 dessins de sophie taeuber-arp

*Construction d'un cercle noir
et segments bordeaux rouges
et bleus, 1942,
Encre et gouache sur papier,
35 x 27 cm*

« Bien que sa mort remonte à plus de vingt ans, tous ceux qui ont connu Sophie Taeuber gardent le souvenir de sa charmante figure, sérieuse et souriante à la fois, de la grâce de toute sa personne harmonieusement proportionnée, de ses gestes tranquilles et efficaces. »

Gabrielle Buffet-Picabia

Tu étais clair et calme,
Près de toi la vie était douce,
Quand les nuages voulaient couvrir le ciel
tu les écartais de ton regard.

Tu regardais avec calme et soin.
Tu regardais soigneusement le monde,
la terre,
les coquilles au bord de la mer,
tes pinceaux,
tes couleurs.

Tu peignais le bouquet de la lumière
qui croissait,
s'élargissait,
s'épanouissait,
sans cesse sur ton cœur.
Tu peignais la rose de douceur.
Tu peignais la source d'étoile.

Je te voyais souvent de profil au travail,
devant la fenêtre
devant la mer lointaine.
Tu travaillais toujours soigneusement.
Je te voyais attentivement courber la tête,
la tête empli des perles du songe.
Soigneusement tu trempais ton pinceau dans la
couleur.
Soigneusement tu remuais la couleur.
Attentivement tu traçais les lignes.

Attentivement tu colorais les plans.
Tu respirais avec calme.

Tes yeux rayonnaient.
Doucement sans trembler tu ouvrais la porte
vers la lumière.
Je te voyais souvent de profil au travail,
devant la fenêtre,
devant les oliviers,
devant la mer lointaine.

Parfois tu battais des ailes et tu riais,
Tout en continuant à travailler.
Tu voulais me faire peur.
Tu faisais semblant de t'envoler.
Mais ta toile avançait
et c'était toujours un bouquet de clarté.

Tu es partie claire et calme.
Près de toi la vie était douce.
Ta dernière toile était bien finie.
Tes pinceaux étaient bien rangés.

Jean Arp
Tu étais claire et calme
Abstrait-concret, bulletin de la Galerie des Eaux-
Vives, N°6
Zurich, 1945

Le don de rêver : émergence picturale

Rêve

« La nuit dernière, j'ai rêvé que je me trouvais sur une plage. C'étaient tantôt la plage ensoleillée d'Ascona, tantôt les rochers fissurés du Val Bavone. J'entendais les voix de mes amis, qui s'éloignaient. Je restai seule sur la plage et, tandis qu'il commençait à faire sombre, mon index, comme s'il était conduit par une force invisible, traça le mot « heureuse » dans le sable; pendant que j'écrivais, je vis le mot se graver dans la pierre. Un bruit sourd, tel un soupir, me fit lever les yeux. C'était un bloc de rocher qui se détachait et me menaçait. Alors la pensée me vint que, si ce roc venait maintenant à m'écraser, il ne resterait de moi que le mot « heureuse ». 10.06.1939.

**La place du rêve et de la nuit
constitue l'un des épicentres
de la pratique de l'artiste en
créant un jeu entre visible et
invisible où ce dernier est le
vainqueur sur le premier.**

« Je me trouvais dans un paysage immense et accidenté. De hautes collines en pain de sucrer surgissaient de vallées tortueuses. Le beau vert sombre des arbres et des buissons se coupait de chemins sablés de gris clair, brillants comme des rubans de soie. En descendant lentement une de ces collines, je regardais ce sombre paysage étrangement harmonieux. Je voulais prendre un sentier dont les détours se perdaient dans les buissons, lorsque je vis devant moi une grande statue représentant un homme, et qui peu à peu se mit à bouger. En se mettant en marche, la statue perdait la précision de ces contours, et la tête devenait une chose blanche, gélatineuse et informe. Sa couleur blanche tournait lentement à un gris clair tacheté de noir et de rouge. Les épaules supportaient de longues branches épineuses qui balayaient la route et formaient comme un traîneau. Parmi les feuilles, un buste de forme vague, fait d'une matière molle et translucide, uniquement retenue par les épines, conduisait la statue avec des guides, bien qu'il n'eût pas de mains. La statue gravissait péniblement un chemin raide. Je fus si émue, si désespérée d'assister à ces vains efforts, que j'en oubliai le paysage. Quand je levai les yeux, j'aperçus sur une colline un petit mur sur lequel se trouvait un autre buste plâtreux et répugnant, qui, de ses mains invisibles, peignait sa grande perruque avec des mouvements monotones. Lentement tout s'effaça, et le voyage continua sur un bateau qui descendait en pente vive. Le bateau était chargé d'une foule indifférente de gens, d'immenses tas de paille de fer et d'une paire de souliers usés qui cependant n'avaient jamais été portés par personne. »

« Je pense que l'on t'aura bien assez parlé de choses sérieuses; c'est pourquoi je te parle de ce à quoi j'attribue tant de valeur, et que l'on estime encore que trop peu: la gaieté; c'est elle, au fond, qui nous permet de n'avoir aucune crainte devant les problèmes de la vie et de leur trouver une solution naturelle. »

Sophie Taeuber-Arp à sa filleule

« Elle attendait avec joie la nuit et les rêves. Elle rêvait encore à la table du petit déjeuner et évoquait des créations radieuses, des images pleines de résonance, des jardins et des ombrages féeriques, d'immenses et flamboyantes ombelles, des âmes et de bienheureux envols dans une ondoyante infinitude. »

Jean Arp

**« Elle oppose à mon regard déconcerté
la clarté du sien. Elle avait des rêves
dont elle ne voulait jamais me parler.
Elle me les cachait sous des
plaisanteries outrancières, fracassantes;
marchand en rond, elle imitait un
trompettiste muet qui n'en soufflait pas
moins avec son instrument, et, pour rien
au monde, elle n se serait laissé décider
à raconter son rêve. »**

Jean Arp

L'Art concret : la pensée picturale

Sophie Taeuber-Arp s'inscrit comme l'une des pionnières de cet art. L'une des affirmations fondamentales de l'art concret est l'objectivation d'une idée créatrice dans une forme rigoureusement déterminée.

Sa pratique résulte d'un processus de transposition des problèmes individuels dans les signes objectifs de l'art, où les contradictions prennent forme en harmonies perceptibles au regard.

Elle construit les surfaces comme un ouvrage de maçonnerie alliant des couleurs lumineuses du jaune au rouge ou au bleu, parfois scandées de taches carrées.

Les techniques vont de l'aquarelle à la peinture à l'huile.

Elle crée ce qu'elle nomme des « *Tableaux à Espace* » : des réalités spatiales constituées d'une étendue à deux dimensions.

ART CONCRET

GROUPE ET REVUE FONDÉS EN 1930 A PARIS

PREMIÈRE ANNÉE - NUMÉRO D'INTRODUCTION - AVRIL MIL NEUF CENT TRENTE

BASE DE LA PEINTURE CONCRÈTE

Nous disons :

- 1° L'art est universel.
- 2° L'œuvre d'art doit être entièrement conçue et formée par l'esprit avant son exécution. Elle ne doit rien recevoir des données formelles de la nature, ni de la sensualité, ni de la sentimentalité.
Nous voulons exclure le lyrisme, le dramatisme, le symbolisme, etc.
- 3° Le tableau doit être entièrement construit avec des éléments purement plastiques, c'est-à-dire plans et couleurs. Un élément pictural n'a pas d'autre signification que « lui-même » en conséquence le tableau n'a pas d'autre signification que « lui-même ».
- 4° La construction du tableau, aussi bien que ses éléments, doit être simple et contrôlable visuellement.
- 5° La technique doit être mécanique c'est-à-dire exacte, anti-impressionniste.
- 6° Effort pour la clarté absolue.

Carlsund, Doesbourg, Héliou, Tutundjian, Wantz.

« Nous ne voulons pas imiter la nature. Nous ne voulons pas reproduire mais produire. Nous voulons produire comme la plante produit son fruit, et non pas reproduire. Nous voulons être immédiats, et non pas médiats. »

Jean Arp

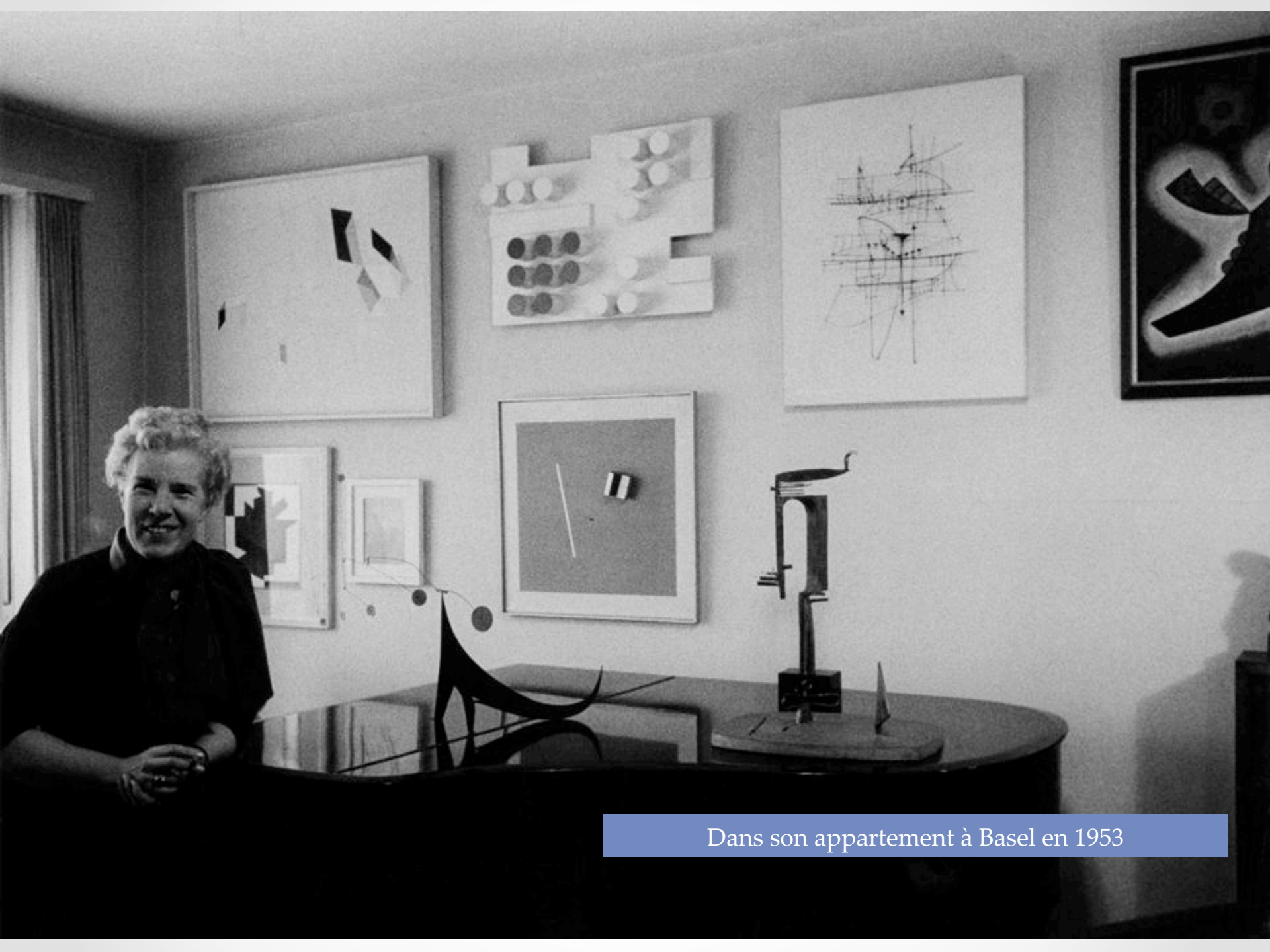
« L'art concret voulait transformer le monde et le rendre plus supportable...C'était un éclatement de toutes les formes et couleurs du monde. »

L'un des collectionneurs les plus engagés de l'art concret était Marguerite Hagenbach. Elle a été l'une des premières à acheter des œuvres de Sophie Taeuber. Elle deviendra la deuxième madame Arp.

Marguerite
Hagenbach
1935

Le jour du mariage de Jean Arp et Marguerite
Hagenbach, mai 1959

Dans son appartement à Basel en 1953

La revue Plastique/ PLASTIC : 1937-1939

Elle crée une revue internationale d'art contemporain, soutenue par Gallatin, avec un premier numéro en février 1937.

La danse : abstraction corporelle

Pour Hugo Ball : « *les lignes font éclater son corps. Chaque geste est cent fois divisé, net, clair, aigu.(...)Les images de sa danse sont tout à fait mystérieuses, grotesques et extatiques.* »

Elle articule langage plastique et langage corporelle afin de développer ses chorégraphies notamment « *Schwarzer Kakadou* », composition avec cinq danseuses de l'école Laban portant des masques d'inspiration kachinas, et réalisée pour la dernière soirée *Dada* du Cabaret Voltaire.

Elle va élaborer des danses costumées. En effet, sous peine de perdre son travail d'enseignante car les dadaïstes étaient peu appréciés, elle fut contrainte de porter un masque et de prendre un pseudonyme.

Elle passe un mois à la Monte-Verità, proche d'Ascona au sud de la Suisse, où une « École des arts du mouvement » a ouvert en 1913 en relation avec le Cabinet Voltaire à Zürich rendu célèbre avec Hans Arp et Hugo Ball.

Elle y rencontre notamment Suzanne Perrottet. Elles se produisaient à Ascona l'été et à Zurich l'hiver.

Cette immersion, Sophie Taeuber-Arp la décrit ainsi :

« Nous soignons nos pieds en portant des sandales ouvertes et, chaque jour, nous observons nos orteils pour voir s'ils se sont allongés. »

La danse de Sophie Taeuber est « très originale et imaginative ». (Perrottet)

<http://video-streaming.orange.fr/tv/la-danse-de-sophie-taeuber-en-1916-VID00000023ehs.html>

Sophie Taeuber-Arp dansant avec un masque de Marcel Janco au cabaret Voltaire, Zürich, 1916

Woty Rütgers, Sophie Taeuber and Jean Arp in Ascona, 1925

Sophie Taueber mobilise ses amis dont Tristan Tzara qui se livrent à :

"la danse de l'ours", avec une "pompe de nuages" sur la tête ;

"Attrape mouche" dont la base est une "démarche lourde";

"Cauchemar" énonce un personnage qui s'avance vers l'assemblée "avec les bras prolongés de tubes";

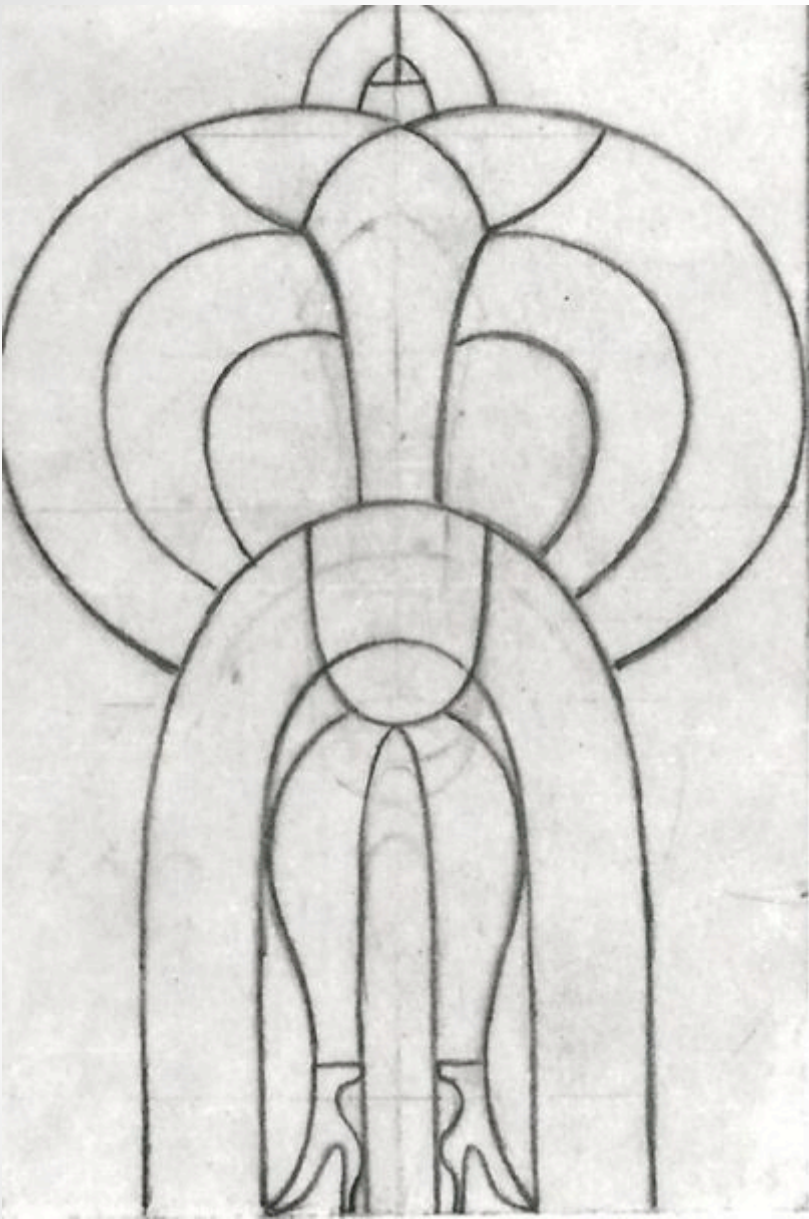
"Désespoir de fête": "la figure se tourne à plusieurs reprises vers la gauche et vers la droite, puis lentement autour de son axe, et s'effondre en fin de compte brusquement".

*« Elle dansait et rêvait
un triangle, un rectangle,
un rectangle dans un cercle,
un cercle dans un cercle,
un cercle qui luit,
un cercle qui sonne,
un rectangle immobile avec beaucoup
de petits cercles sonnants,
elle rêvait nuit et jour de cercles vivants. »*

Hans Arp, « Spirale n°1 », 1953.

« Dans ses créations qu'elle ne montrait pas souvent, il y avait toujours des rythmes nouveaux, des accents personnels surprenants, des expressions saccadées et géométriques syncopées, tout comme les accords d'un bon jazz, ou la tristesse retenue et digne des « blues » américains. Dans ses danses – elle fut une danseuse accomplie – elle s'éloigna de toute recherche gracieuse. Par sa faculté d'imagination, par la force expressive et la verve truculente de ses gestes, elle savait faire pressentir la danse de caractère à venir. »

Marcel Janco, « Dada créateur », 1957.

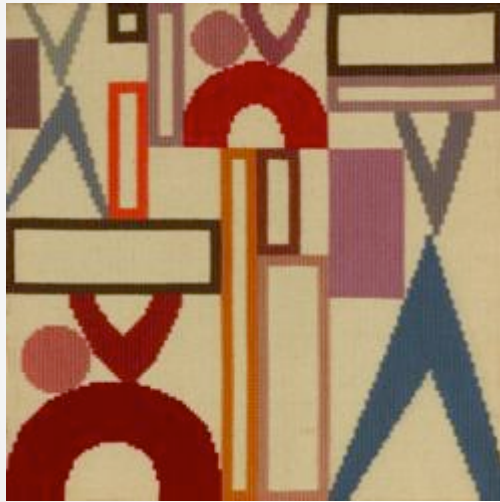

Sophie Taeuber-Arp, *Figure: Dancer*, ca. 1917/ca. 1924, pencil on paper on cardboard, 4 13/16 x 3 3/16 in. (12.2 x 8.1 cm).

Sophie Taeuber-Arp, *Untitled (Figure: Dancer)*, ca. 1917/ca. 1924, gouache on cardboard, 4 3/4 x 3 3/8 in. (12 x 8 cm).

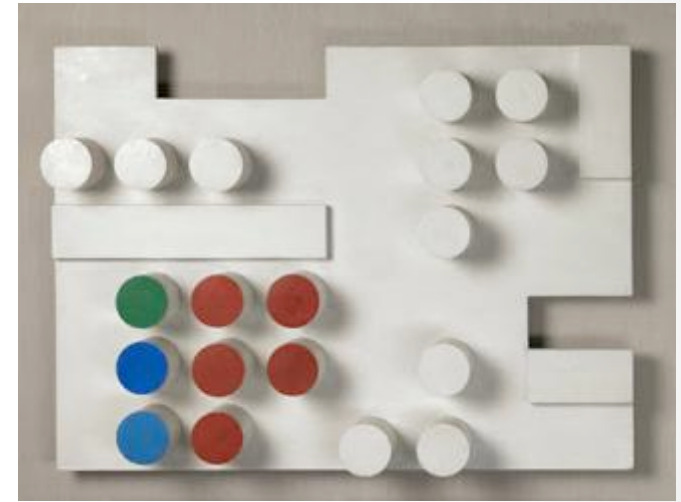
Les trois œuvres du programme

1916

1926-1928

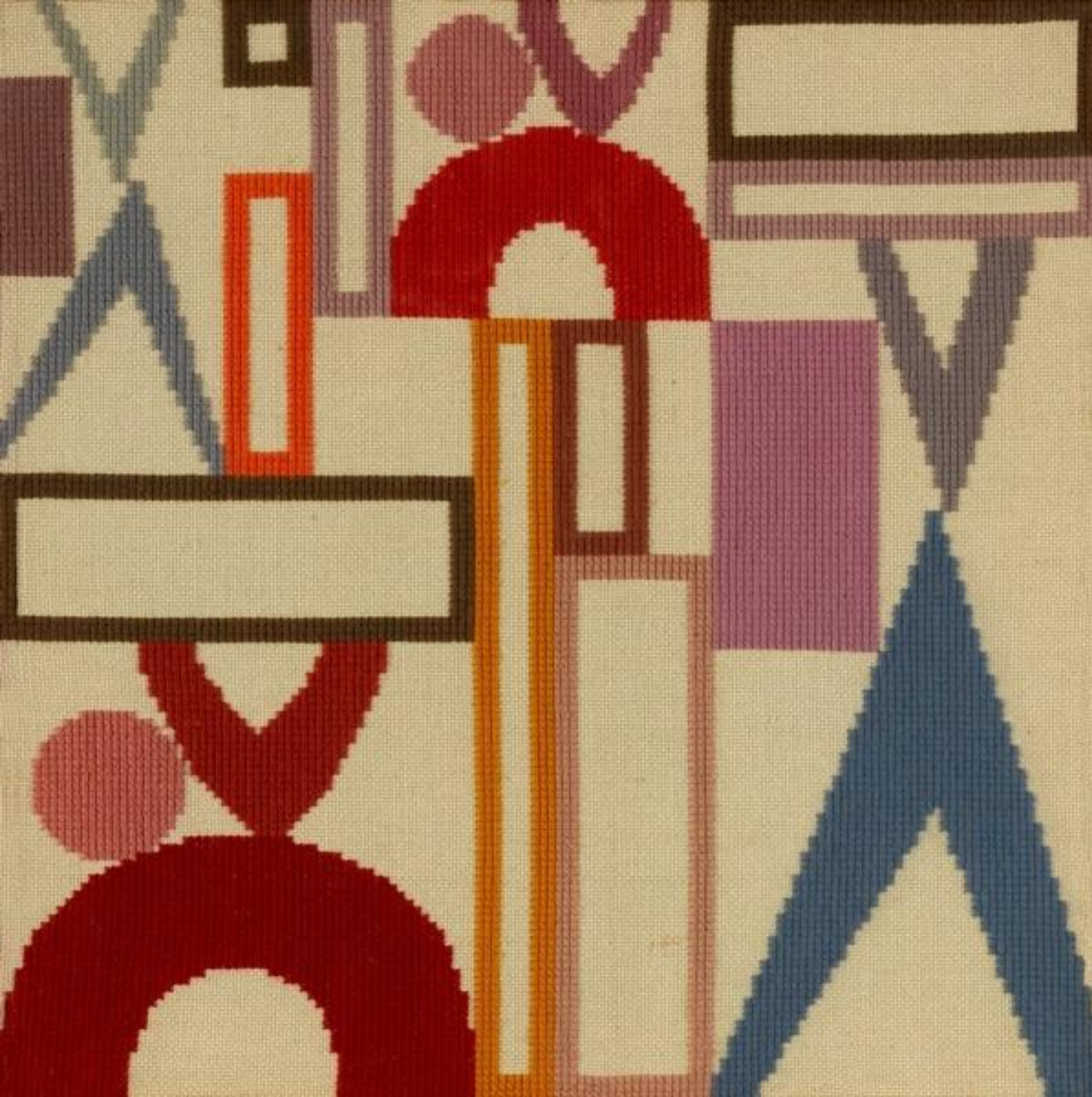

1936

1

*Tapisserie Dada,
Composition à triangles,
rectangles et parties
d'anneaux, 1916*

Sophie TAEUBER-
ARP, *Tapissérie
Dada, Composition
à triangles,
rectangles et parties
d'anneaux*, 1916,
tapissérie au petit
point, laine, 41 x 41
cm. Musée national
d'art moderne,
Centre Georges-
Pompidou, Paris.
Legs Mme Ruth
Tillard-Arp, 2007.

La tapisserie entre en résonance avec les recherches de Sophie Taeuber-Arp qu'elle mène sur la composition, les formes, ce qu'elle nomme un « *problème de formes* » et les couleurs.

Elle structure ici à partir d'horizontales et de verticales des formes géométriques de manière perpendiculaires.

En lien avec les cours de broderie et de tissage qu'elle dispense à l'École des Arts et Métiers de Saint-Gall, elle développe une pratique singulière qui traduit l'autonomie des formes et des couleurs mobilisées.

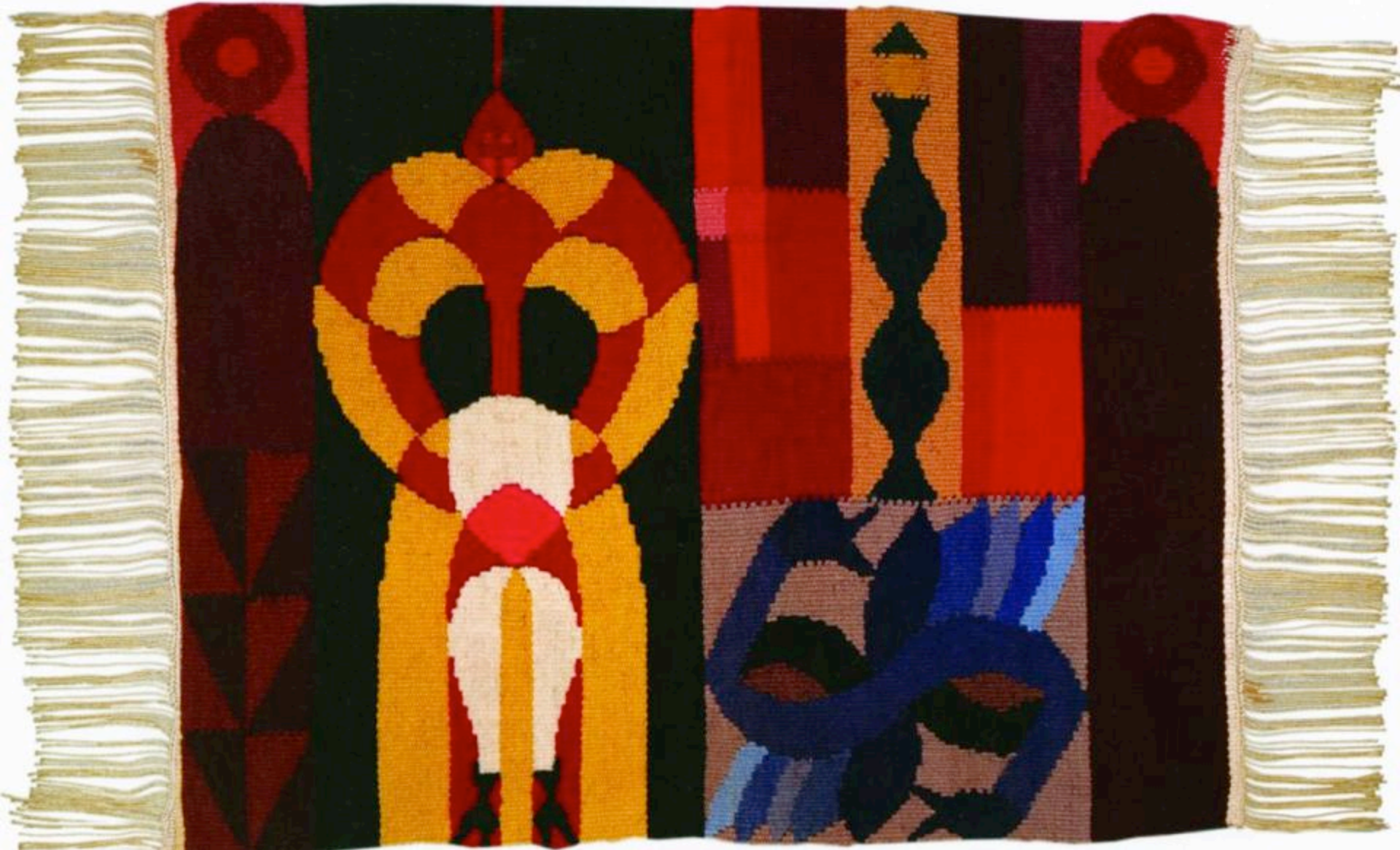
La tapisserie de petites dimensions donne à voir une peinture structurée qui se développe par la technique utilisée dite « *au petit point* » qui permet de représenter des figures avec une certaine précision.

« À ce projet de tapis correspond toute une série de petites aquarelles que je peux à tout moment facilement retravailler en sac de perles, coussin, tapisseries et panneaux muraux. »

Lettre de Sophie Taeuber à sa sœur Erika Taeuber, 1922.

Elle réalise ainsi des divisions des formes primaires : carré, cercle, avec des compositions construites sur des jeux d'échelle et de rythme, et un usage de combinaison de la ligne.

Sans titre 1918/1924, tissage, laine, 40 x 50 cm

Composition Verticale-Horizontale, 1918,
trame et chaîne en laine, 93x135 cm

L'œuvre est titrée « Dada », ce qui est dénoté une importance à la fois temporelle; et également du mouvement dans lequel elle s'inscrit.

Tout en faisant preuve de singularité, car Sophie Taeuber propose des œuvres dada en interrogeant les principes des arts appliqués et de la danse.

Elle convoque une multidisciplinarité afin de rendre compte des possibles figures de visibilité de la pensée dadaïste.

La broderie crée ainsi un espace pictural, tout en interrogeant le motif à partir des formes abstraites et géométriques. Elle fait peinture, et est potentiellement réversible ou visible avec un recto et un verso.

Coupe Dada, 1918,
bois tourné laqué
noir, 20,4x15x15 cm

Sophie Taeuber réalise des «*sculptures-récipients*» en bois tourné, comme la *Coupe dada* qui énonce déjà les principes de la *Tête* de 1918.

La résonance avec les marionnettes à base de cônes, de sphères et de cylindres réalisées la même année pour la pièce *Le Roi cerf* est manifeste.

La Tête, plus abstraite, est proche des recherches menées par Wiener Werkstätten car l'artiste travaille dans une de leur filiale zurichoise en 1917.

Les *Têtes* suivantes sont plus proches des marionnettes avec leur nez saillant : *Tête dada*. *Portrait de Jean Arp*, *Tête dada*, autoportrait aux pendeloques.

Il existe deux autres têtes attestées par des photographies publiées dans des revues: *Tête à l'antenne* et *Tête à la branche de perle*.

Tête dada
1918 - 1919
Bois tourné et peint
34 x 20 x 20 cm

*Portrait de Jean Arp, 1918,
bois tourné et peint, H: 24
cm*

Tête dada

1920

Bois tourné et peint

29,43 cm Diamètre : 14 cm

Composition Dada (Tête au plat), 1920
Huile sur toile
27 x 34.5 cm

Tête Dada , 1920
Bois peint
23,5 cm

« Dans les travaux que Sophie Taeuber m'a montrés peu après notre première rencontre, les matériaux utilisés étaient également la laine, la soie, l'étoffe et le papier.

Mais, à cette époque, Sophie avait déjà été détruit la plupart de ces travaux, car elle recherchait de nouvelles solutions dans l'art. Sa pureté spirituelle et son amour de l'artisanat la conduisaient déjà, dans ses premières compositions abstraites, aux plus grandes simplifications... (...)

Sophie Taeuber était l'un des êtres les plus modestes que j'aie jamais rencontrés. Elle jugeait ses travaux encore plus sévèrement que je ne le faisais pour les miens. Elle ne les montrait pas volontiers et ne voulait ni les exposer ni les publier. » Jean Arp

Jean Arp, *Forme symétrique*, 1915.
Broderie de laine.

Pablo
Picasso
Tapis
1940

CONQUÊTE DE L'ESPACE

Jean Lurçat

1960

440 x 1035 cm

Atelier Tabard, Aubusson

Huitième tapisserie du Chant du monde
(1957-1966)

El Anatsui

- Installation pour le domaine de CHAUMONT-SUR-LOIRE, 2015

Curtain (2007) d'Ulla von Brandenburg

Isa Melsheimer *Tiefes Rauschen*, 2007

Cabaret Voltaire 1, Spiegelgasse, Zürich

Künstlerkneipe Voltaire

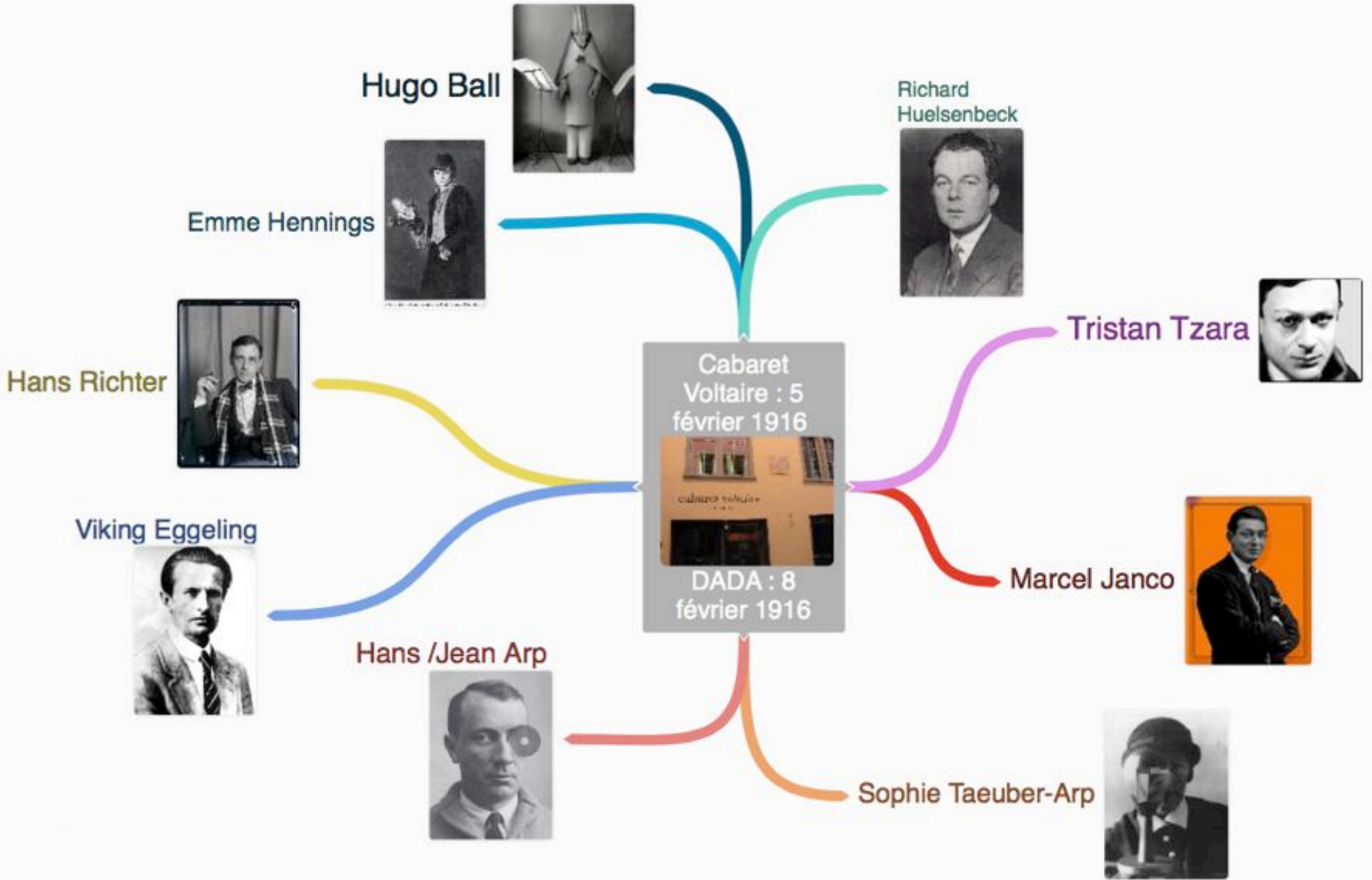
Allabendlich (mit Ausnahme von Freitag)

Musik-Vorträge und Rezitationen

Eröffnung Samstag den 5. Februar

im Saale der „Meierei“ Spiegelgasse 1

Affiche pour l'ouverture du
"Cabaret Voltaire", 1916,
lithographie par Marcel Slodki

« Mesdames et messieurs, le Cabaret Voltaire n'est pas une boîte à attractions comme il y en a tant. Nous ne sommes pas rassemblés ici pour voir des numéros de frou-frou et des exhibitions de jambes, ni pour entendre des rengaines. Le Cabaret Voltaire est un lieu de culture. » Hugo Ball (*annonce lors de la soirée inaugurale du 5 février 1916 pour faire taire l'énorme chahut*)

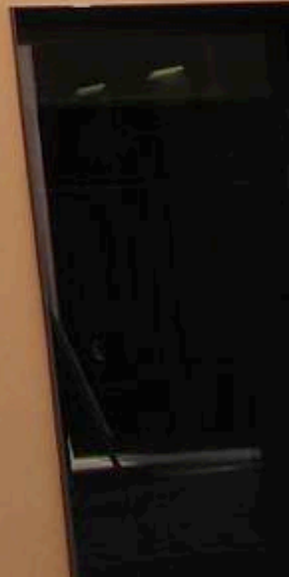
« Une petite salle de quinze à vingt tables avec un plateau de dix mètres carrés, endroit pouvant contenir environ trente-cinq à cinquante visiteurs. Dès les premières soirées, il y eut salle comble. Les spectateurs battaient leur plein tard dans la nuit ce qui nous attirait bien d'ennuis avec les voisins et l'heure de clôture des bourgeois. » Marcel Janco (*extrait de Dada, monographie d'un mouvement paru dans Willy Verkauf en 1957*)

IN DIESEM HAUSE WURDE
VOM 1. FEBRUAR BIS
ZUM 1. APRIL 1916 DAS
CABARET VOLTAIRE
ZWISCHEN GENUSS UND
TIER-UND MENSCHEN
KUNST WIRTSCHAFTLICH
LEBENDIG

cabaret voltaire

seit 1916

DADA ist nicht
der Grabstein
des letzten Impressionismus
zertrümmert!

Nehmen Sie
DADA ernst,
es lohnt sich!

inn!

Heben Sie
DADA
hoch

gegen
Schwindel
kämpfen!

Dilettanten
erhebt Euch
gegen die Kunst!

DADA

DADA ist
politisch

MOUVEMENT DADA

Manifeste, Vorträge, Kompositionen,
Tänze, Simultanische Dichtungen

Leitfaden durch die
MITTWOCH, d. 9. April 1919
SAAL ZUR
KAUFLEUTEN

8. DADA-SOIRÉE !

Anfang präzis 8 - - 25 -

ANTIPHILLOSOPHIE

I. Teil

1. Viking Eggeling: Ueber abstrakte Kunst.
2. Suzanne Perrottet: Kompositionen von:
a) Cyrill Scott, Pavot
b) Arnold Schönberg
c) Erik Satie.
3. Käthe Wulff: Gedichte von R. Hülsenbeck
und W. Kandinsky.
4. Tristan Tzara: La fièvre du môle
(simultanistisches Gedicht
unter Mitwirkung von 20
Personen).

II. Teil

5. Hans Richter: Ueber Kunst und anderes.
6. Hans Heusser: Eigene Kompositionen:
a) Vorspiel zu „Der weisse Berg“
b) Drei Tanzrhythmen.
7. Hans Arp: Wolkenpumpe.
8. Suzanne Perrottet: Kompositionen von
Arnold Schönberg.
9. Walter Serner: Manifest.

III. Teil

10. Noir-Cacadou (Tanz, ausgeführt v. 5 Pers.,
unter Mitwirkung von Wulff)
11. Walter Serner: Eigene Gedichte
12. Tristan Tzara: Eigene Gedichte
Proclamation Dada 1919
13. Hans Heusser: Eigene Kompositionen:
a) Intime Harmonien
b) Bergsage
c) Klavier-Quartett in Es-dur

ZURICH

Der Konzertflügel wurde
v. d. Firma P. Jecklin Söhne
zur Verfügung gestellt.

PREISE DER PLÄTZE:
Fr. 4.— und 2.—

Konvertkauf bei KUONI und HUG.

KARAWANE

jolifanto bambla ô falli bambla

grossiga m'pfa habla horem

égiga goramen

higo bloiko russula huju

hollaka hollala

anlogo bung

blago bung

blago bung

bosso fataka

ū ūū ū

schampa wulla wussa ólobo

hej tatta gôrem

eschige zunbada

wulubu ssubudu uluw ssubudu

tumba ba- umf

kusagauma

ba - umf

« ...Avec Sophie Taeuber, tout change: chez elle, la tradition cède la place à l'éclat du soleil, au merveilleux. Elle est pleine d'invention, de fantaisie, de caprice. Dans une galerie de Zurich, elle a dansé le « Chant des poissons volants et des hippocampes », une litanie d'onomatopées. Sa danse n'était qu'angles et arêtes, bourdonnement de soleil, lueurs aveuglantes, netteté tranchante. Son corps fait éclater les lignes. Chacun de ses gestes est cent fois articulé, net, clair, aigu. L'absurdité de la perspective, de l'éclairage et de l'atmosphère fournit à un système nerveux hypersensible le prétexte à des pitreries pleines d'esprit, à une satire ironique. Les figures que décrit sa danse sont pleines de verve, mêlant le grotesque et le ravissement. Son corps est d'une intelligence juvénile et enrichit le monde par chaque danse nouvelle qu'elle fait éclore. »

Hugo Ball

19 ans : Tristan Tzara, poète roumain (qui deviendra français).

20 ans : Marcel Janco, peintre roumain, créateur de masques

27 ans : Sophie Taueber, suisse, danseuse, peintre, sculpteuse, chorégraphe poétesse suisse, amie de Hans Arp

29 ans : Hugo Ball, dramaturge

29 ans : Hans Arp, peintre, sculpteur et poète alsacien (Jean Arp)

31 ans, Emmy Hennings, fiancée de Ball, danseuse et poète.

« *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 voilà « un écrivain infiniment original et d'une
sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire ».

Aa l'antiphilophe.
Littérature, n° 15,
juillet - août 1920.

PROCLAMATION

sans prétention

DADA 1919

L'art s'endort pour la naissance du monde nouveau. "Art" — mot cacadou — remplacé par DADA

Plésiausaure

ou monchot. Le talent qu'on peut apprendre fait du poète un droguiste.

Aujourd'hui la critique balance ne lance plus des ressemblances. Hypertrophiques peintres hyperesthésiés et hypnotisés par les hyacinthes des muzzins d'apparence hypocrite,

consolidez la récolte des calculations exactes.

Hypodrome des garselles immortelles:

Il n'y a aucune importance il n'y a pas de transparence ni d'apparence.

Musiciens cassez vos instruments aveuglés sur la scène.

En ce moment je hais l'homme qui chuchote avant l'entracte — eau de cologne — théâtre aigre. Le vent allégre. Si chacun dit le contraire c'est qu'il a raison.

La seringue n'est que pour mon entendement. J'écriis parce que c'est naturel comme je pisses comme je suis malade. Cela n'a pas d'importance que pour moi et relativement.

l'art a besoin d'une opération.

L'art est une prétension chauffée à la timidité du bassin urinaire. L'hystérie née dans l'atelier

Nous cherchons la force droite

PURE SOBRE UNIQUE

nous ne cherchons RIEN nous affirmons la VITALITE de chaque INSTANT l'anti-philosophie des acrobaties spontanées. Préparez l'action du geyser de notre sang — formation sous-marine d'atomes transchromatiques métaux cellulaires et chiffrés dans le saut des images

au-dessus des règlements du "BEAU" et de son contrôle.

Ce n'est pas pour les avortons qui adorent encore leur nombre!

TRISTAN TZARA.

2

**Café de l'Aubette
Strasbourg
1926-1928**

*"Placer l'homme dans la peinture
plutôt que devant elle"*

La synthèse de l'art, de l'environnement et du comportement

*« Les soussignés ont l'honneur de vous
inviter de venir voir leurs nouvelles
constructions d'intérieurs
élémentaristes et prae-morphistes
exécutées dans l'Aubette à Strasbourg
(France). Theo Van Doesburg, Hans
Arp, Sophie Taeuber-Arp. »*

Carton d'invitation pour l'inauguration de l'Aubette, 1928.

Sophie TAEUBER-ARP, Jean ou Hans ARP, Théo van DOESBURG,
L'Aubette, vue du cinéma-danse, Strasbourg, 1926-1928,
aménagement et décors d'un complexe de loisirs (café, restaurant, brasserie, salon de thé, ciné-bal, caveau-dancing, salle des fêtes...) sur quatre niveaux
(caveau, rez-de-chaussée, entresol et étage), Strasbourg. Premier étage restitué de 1985 à 2006. Classée au titre des Monuments historiques.

En septembre 1927, Theo Van Doesburg, Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp se rendent à la place Kléber, devant le bâtiment de l'Aubette.

Le bâtiment a été aménagé par les frères Horn, Paul et André, sur le concept d'un complexe de loisirs et de divertissement qui contraste avec la vocation première militaire de l'Aubette.

Le nom de l'Aubette vient du fait que chaque jour, à l'aube, la relève de la garde se tenait devant l'édifice.

C'est Sophie Taeuber-Arp qui est chargée de la coordination du chantier car elle a déjà travaillé avec les frères Horn aux décors du café de l'hôtel Hannong.

L'Aubette constitue la synthèse architecturale de recherches picturales. Entrer, marcher et vivre dans la peinture. Cette synthèse des recherches menées par le trio d'artistes et amis a donné naissance à l'une des œuvres paradigmatiques de l'histoire de l'art et paradoxalement oubliée aussitôt née avant sa redécouverte.

Chaque élément construit l'espace et complète l'autre. L'*Aubette* constitue un ancrage en France de l'héritage De Stijl. La *Maison Schröder* de Rietveld à Utrecht a été réalisée en 1924 et les liens entre les deux œuvres sont manifestes, même si l'Aubette s'émancipe de certains principes pour en énoncer d'autres. L'architecture, elle-même, n'est pas destinée à un particulier, mais est destinée à être un « espace à vivre ».

Enfin, les artistes n'ont pas conçu l'architecture puisqu'elle était préexistante.

Ainsi, ils ont pensé l'espace et ses modifications à partir d'un préexistant.

L'œuvre interroge ainsi la tradition, la rupture et les renouvellements de la présentation en réalisant l'œuvre avec le réel comme matériau même.

Le réel préexistant devient existant et se présente en tant que synthèse de temporalités, d'espaces, et de traitements plastiques.

L'œuvre coordonnée par Sophie Taeuber, constitue également une traduction de l'amitié qui lie les trois artistes, indéfectibles jusqu'à construire leurs maisons à côté avec le projet d'une maison-atelier commune.

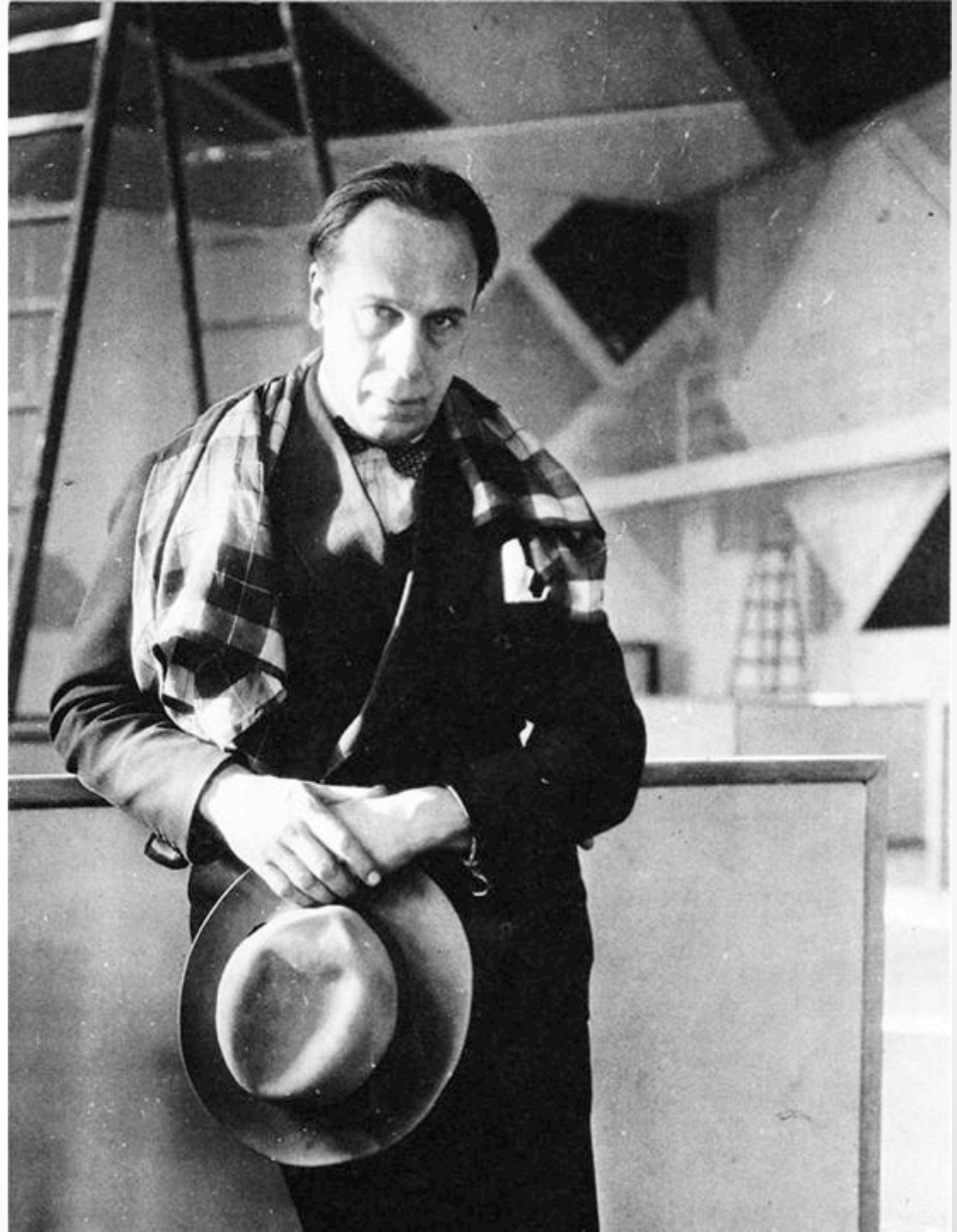

Sophie Taeuber Arp

Hans-Jean Arp

Theo Van Doesburg

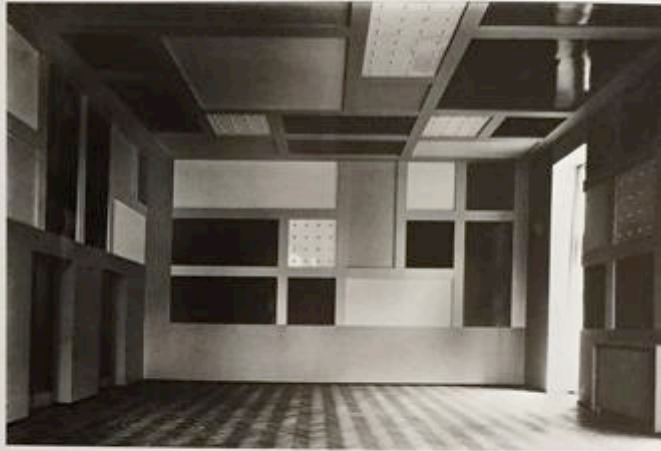

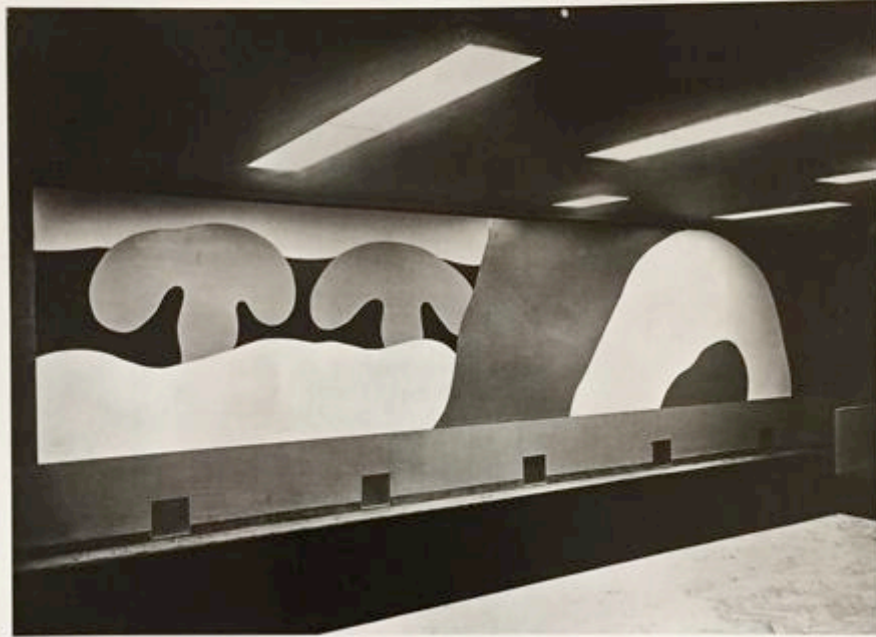
AUBETTE STRASBOURG

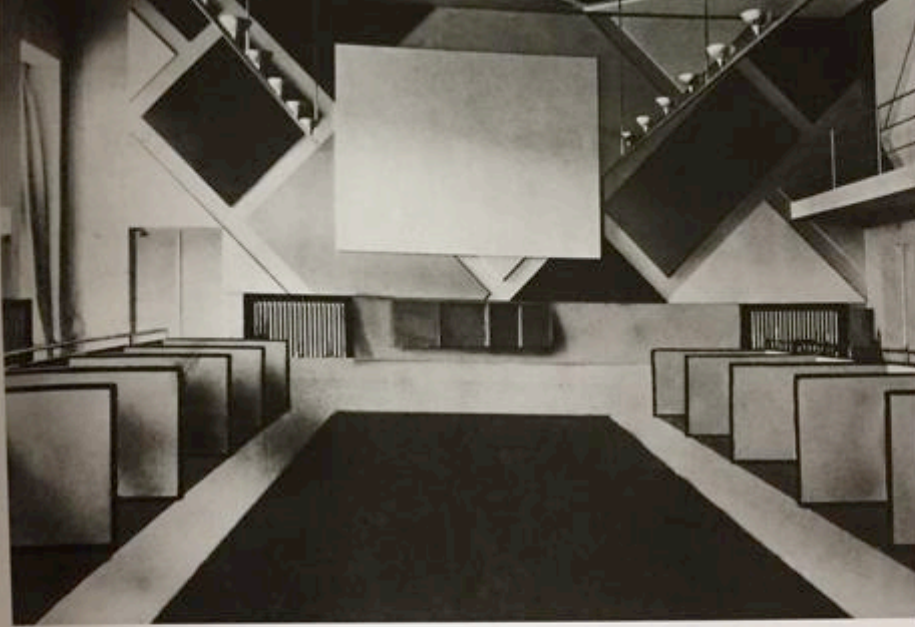

7 1/2 millions
- BANQUE MARTIN

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Propriétés, immeubles, terrains, etc.
Boulevard de la République, 100
Paris, 10^e

APPART

Appartements, maisons, etc.

ENTRE

Entreprises, sociétés, etc.

BEAUX

Beaux immeubles, etc.

ASION

Asie, Indes, etc.

REME

AFÉ-BRAS

Articles de lingerie, etc.

blanterie-plomberie

Blanchisserie, plomberie, etc.

une pension

Pensionnaires, etc.

isserie-confiserie

Industrie sucrière, etc.

MEUBLES DE LUXE

4 salons, 2 salles à manger, 1 fumoir.

Profitez ! Venez voir cette réelle occasion, rue des Alpes, 4.

Automobile Studebaker, 10 HP, beau torpédo, 6 places, démarreur, éclairage électrique, volant, repart à neuf, à vendre de suite, cause départ, prix avantageux. Écrire ou téléphoner à M. & H. Hoeniger, 10, rue de Valenciennes, Paris.

La Chambre de Bronze

Chambre de bronze, etc.

Châtaignes

Châtaignes, etc.

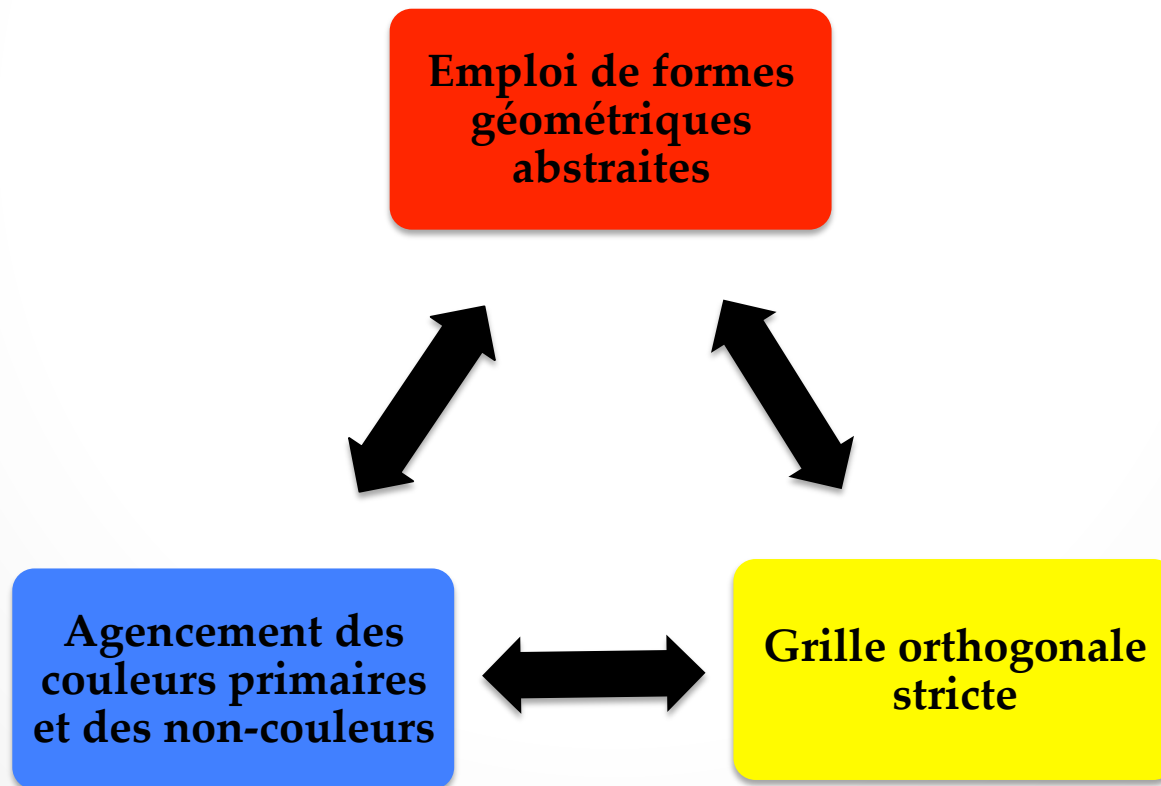
A vendre

faute d'emploi

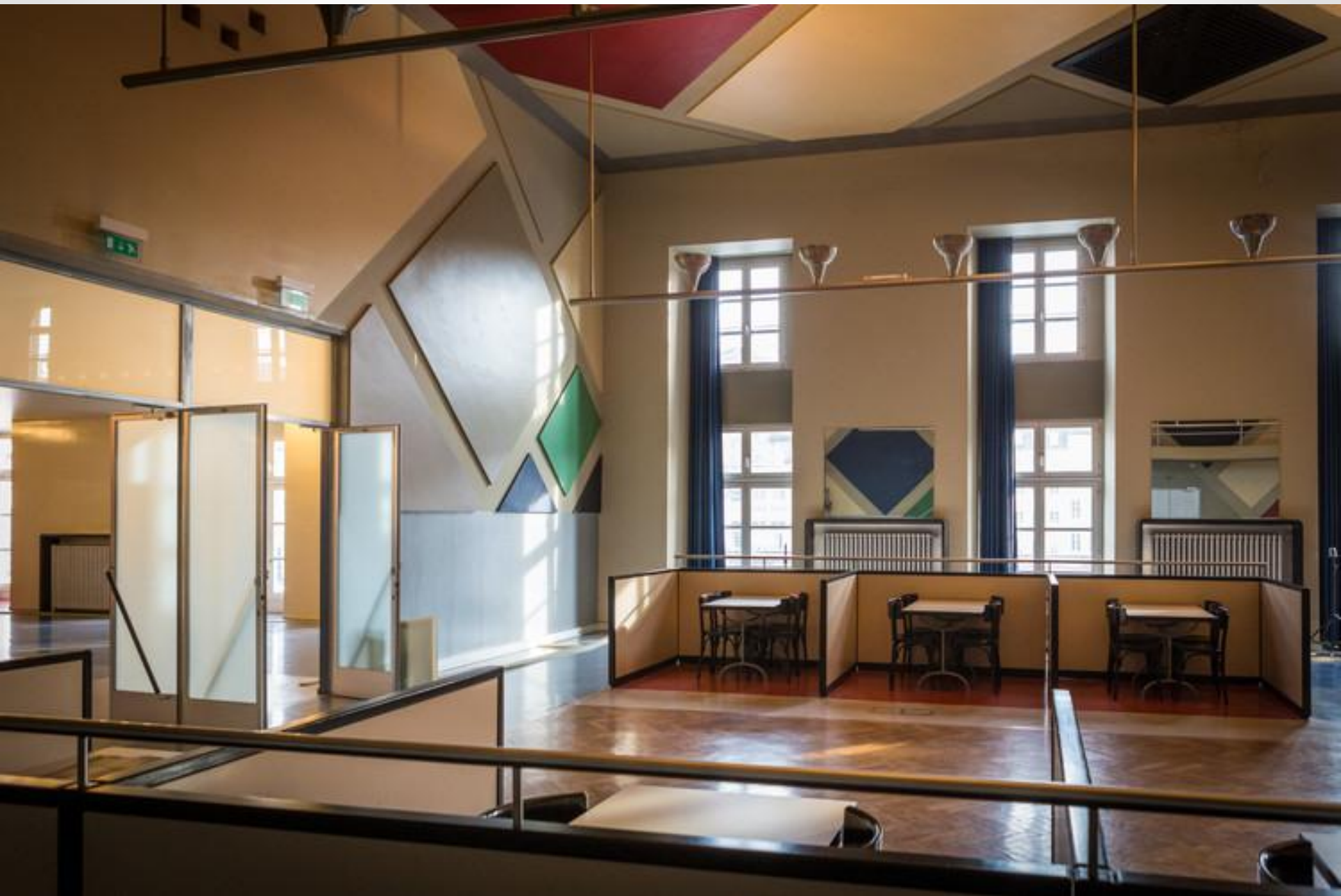
Lot important de serges bleues et noires

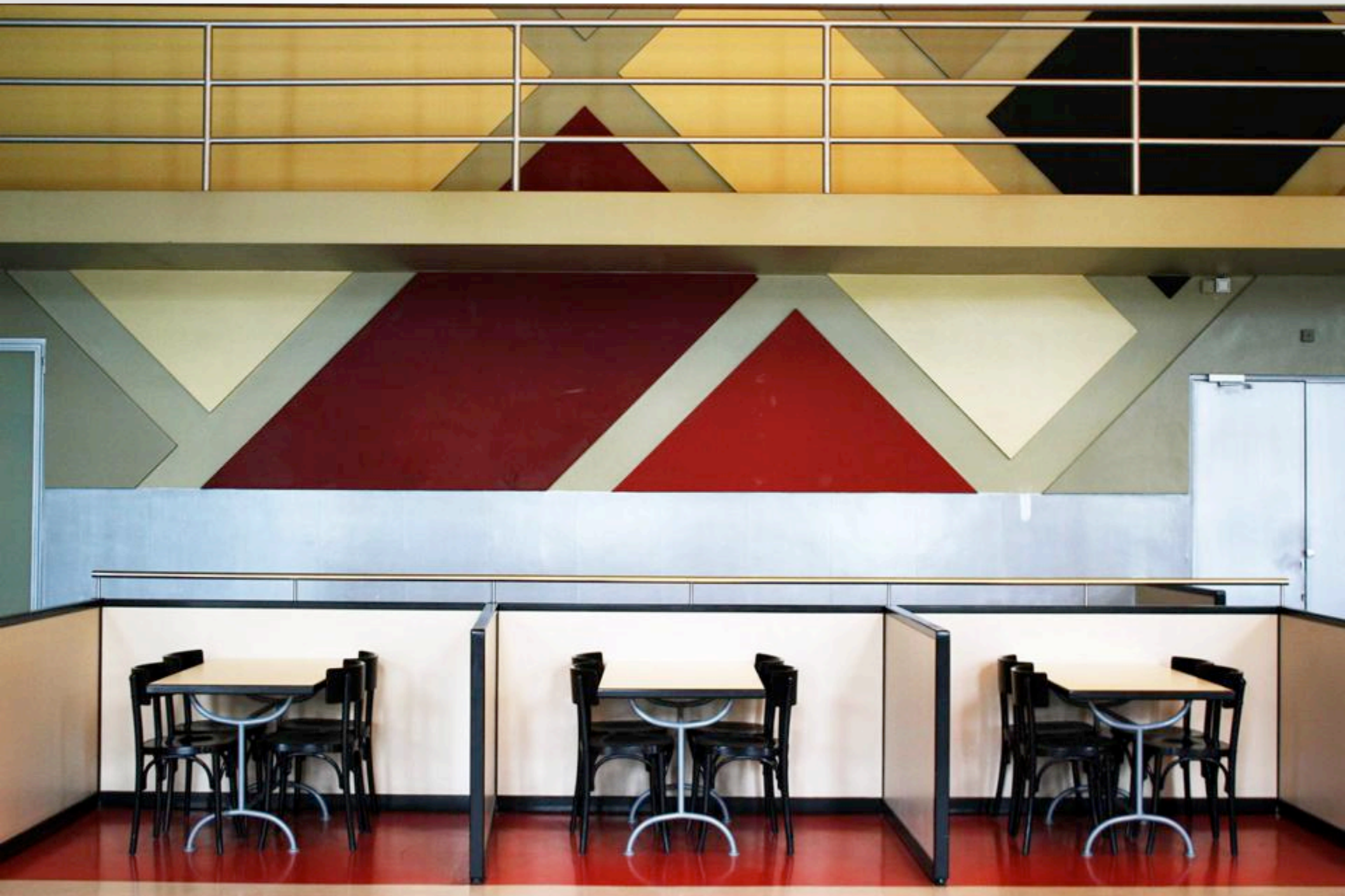
Vertical text on the right edge of the page, including various small advertisements and notices.

Un principe : l'esthétique néoplastique hérité de *De Stijl*

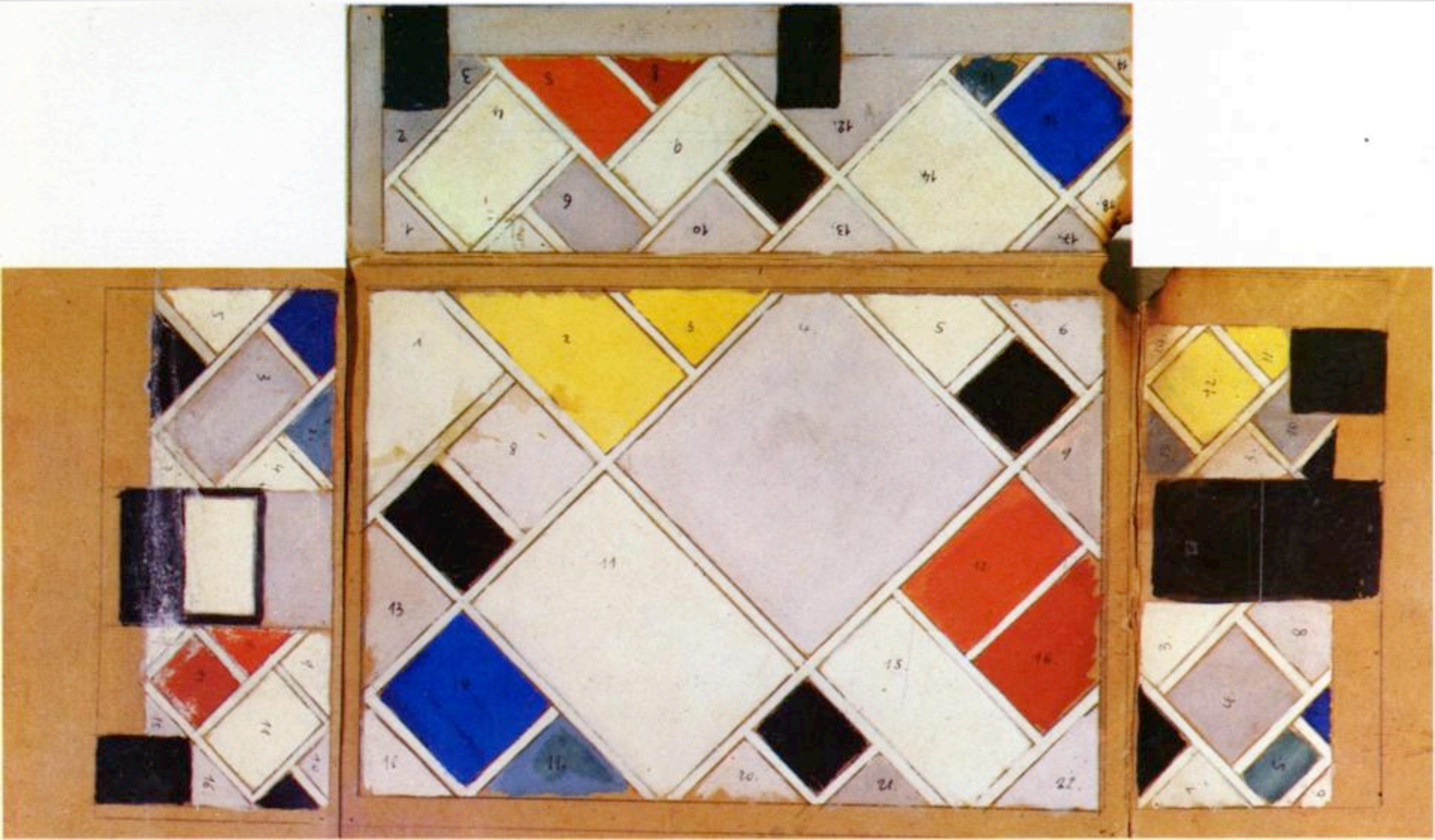

■ LA SALLE
DES FÊTES

■ LE FOYER-BAR

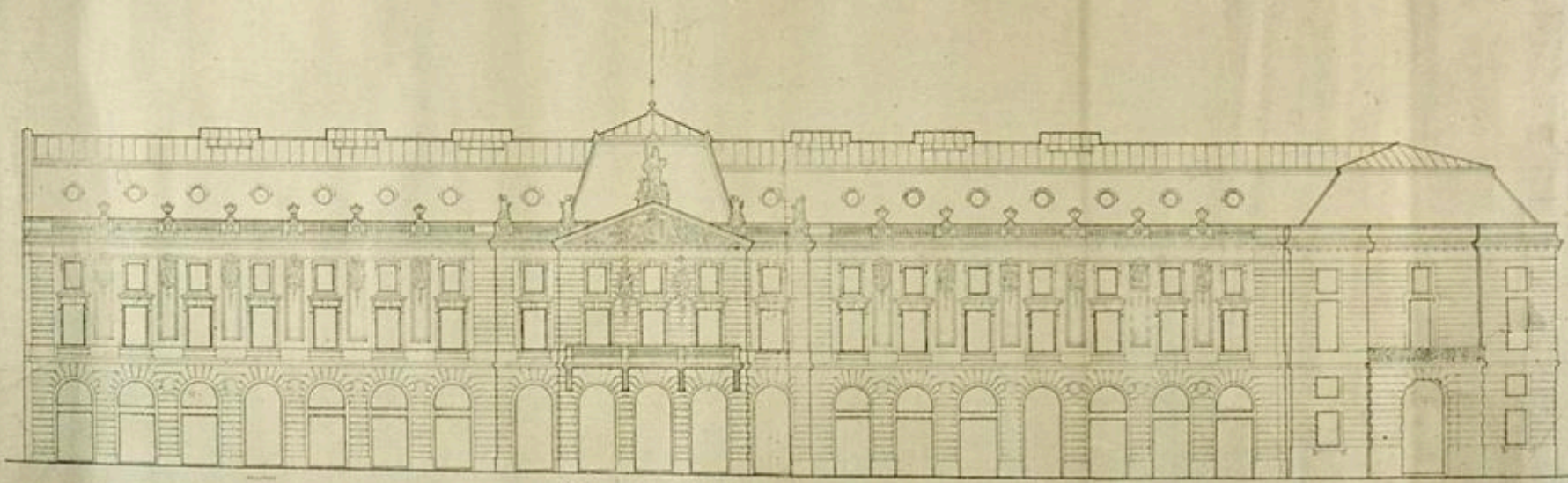
■ LE CINÉ-DANCING

■ L'ESCALIER

The floor plan shows a building layout with four main areas. On the left is 'LA SALLE DES FÊTES' (Party Room), a large irregularly shaped room. To its right is 'LE FOYER-BAR' (Lobby-Bar), a rectangular area containing a long horizontal bar and several small rectangular tables. Further right is 'LE CINÉ-DANCING' (Cinema-Dancing), a large rectangular room with two rows of rectangular tables and a grid-like pattern at the bottom. At the bottom center is 'L'ESCALIER' (Staircase), a square area with a staircase and a small blue square. The entire plan is enclosed in a blue outline.

AUBETTE
VUE VERS LA PLACE KLÉBER

1 + 2

ÉCHELLE 1/1000

ÉCHELLE 1/1000

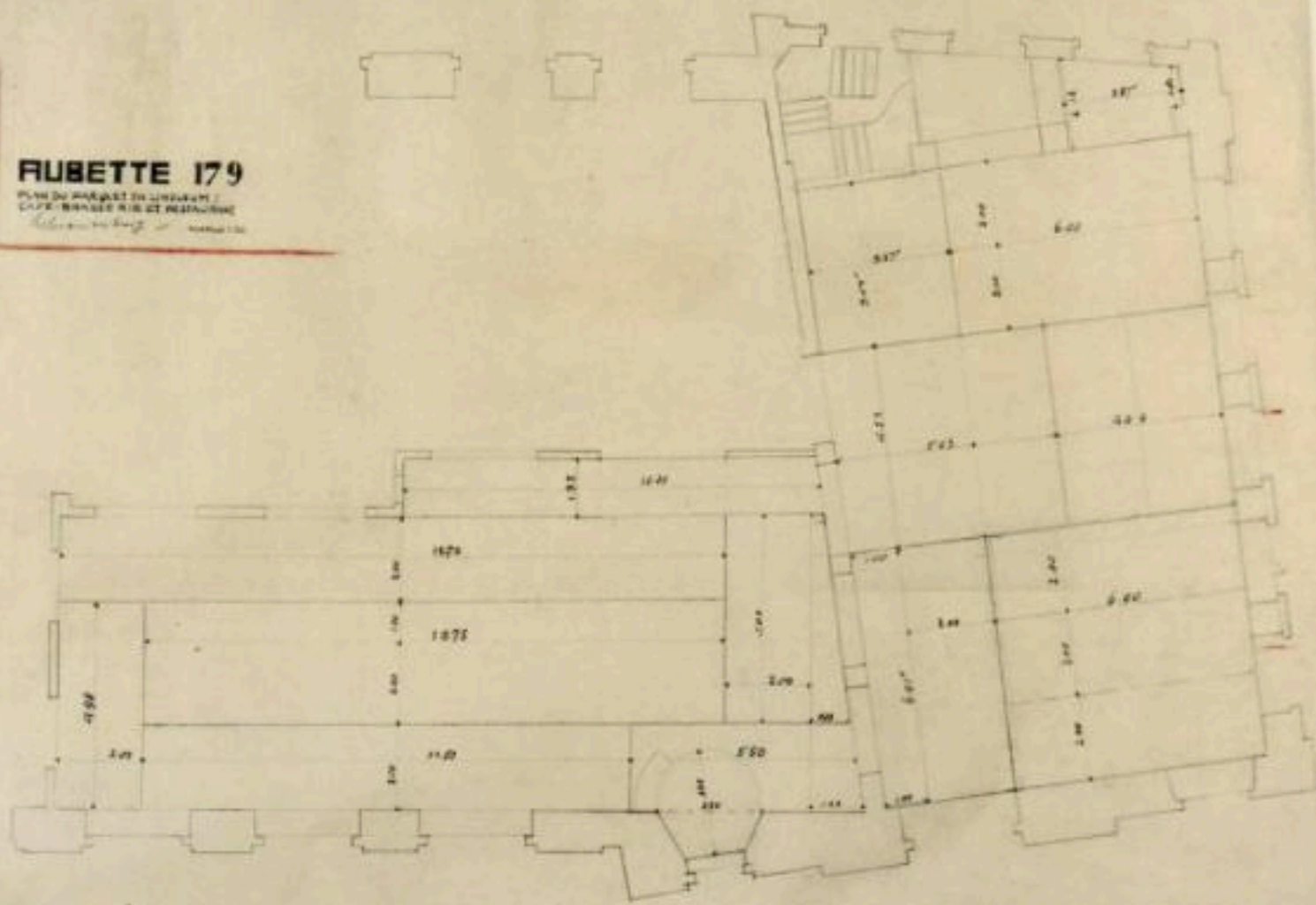
STROUSSER, LE GÉNÉRAL DES
BUREAU MUNICIPAL D'ARCHITECTURE
Paris
1890

Original building facade, Cafe Aubette by Theo Van Doesburg

RUBETTE 179

PLAN DE PROJET DE LOGEMENT
COTE - BRASSE RIS ET PÉRIODIQUE

Architecte - *Mars 1930*

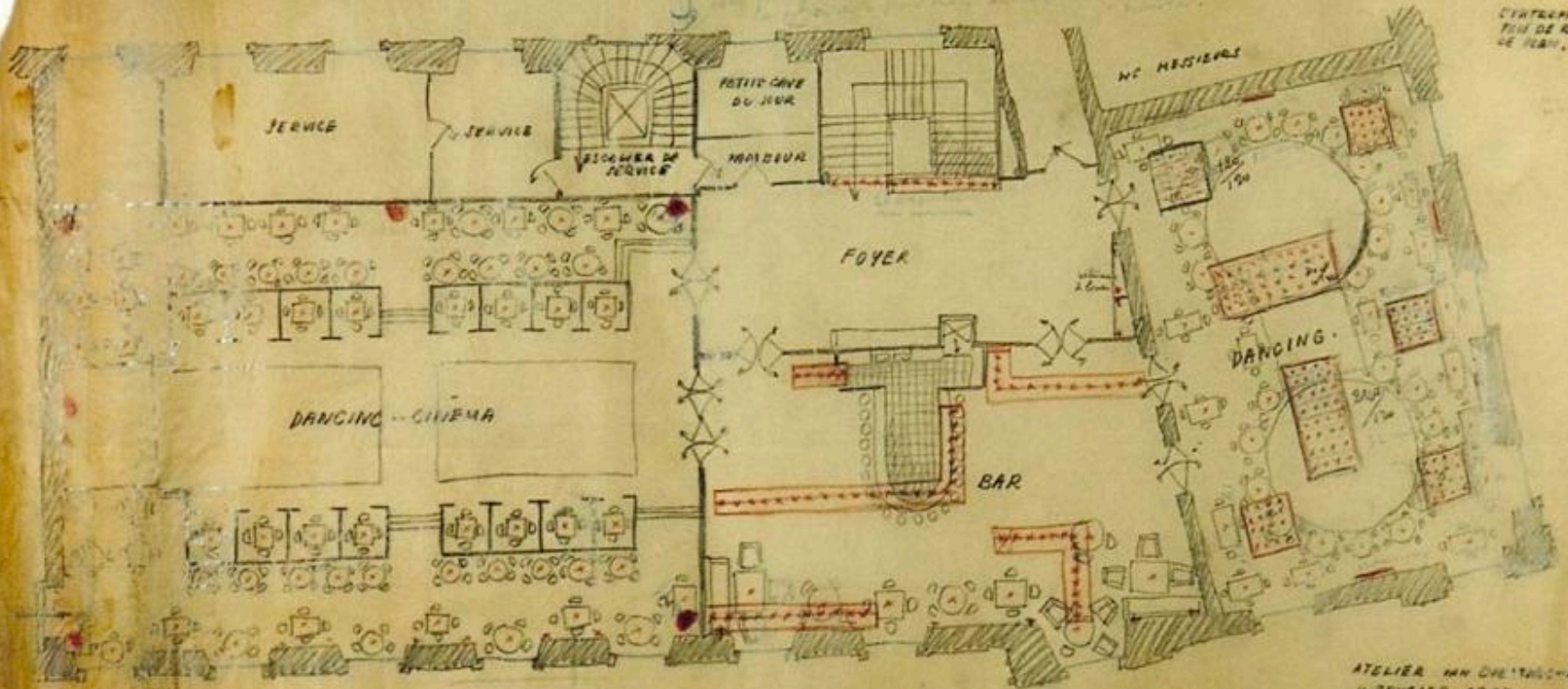
AUBETTE 143
16

C

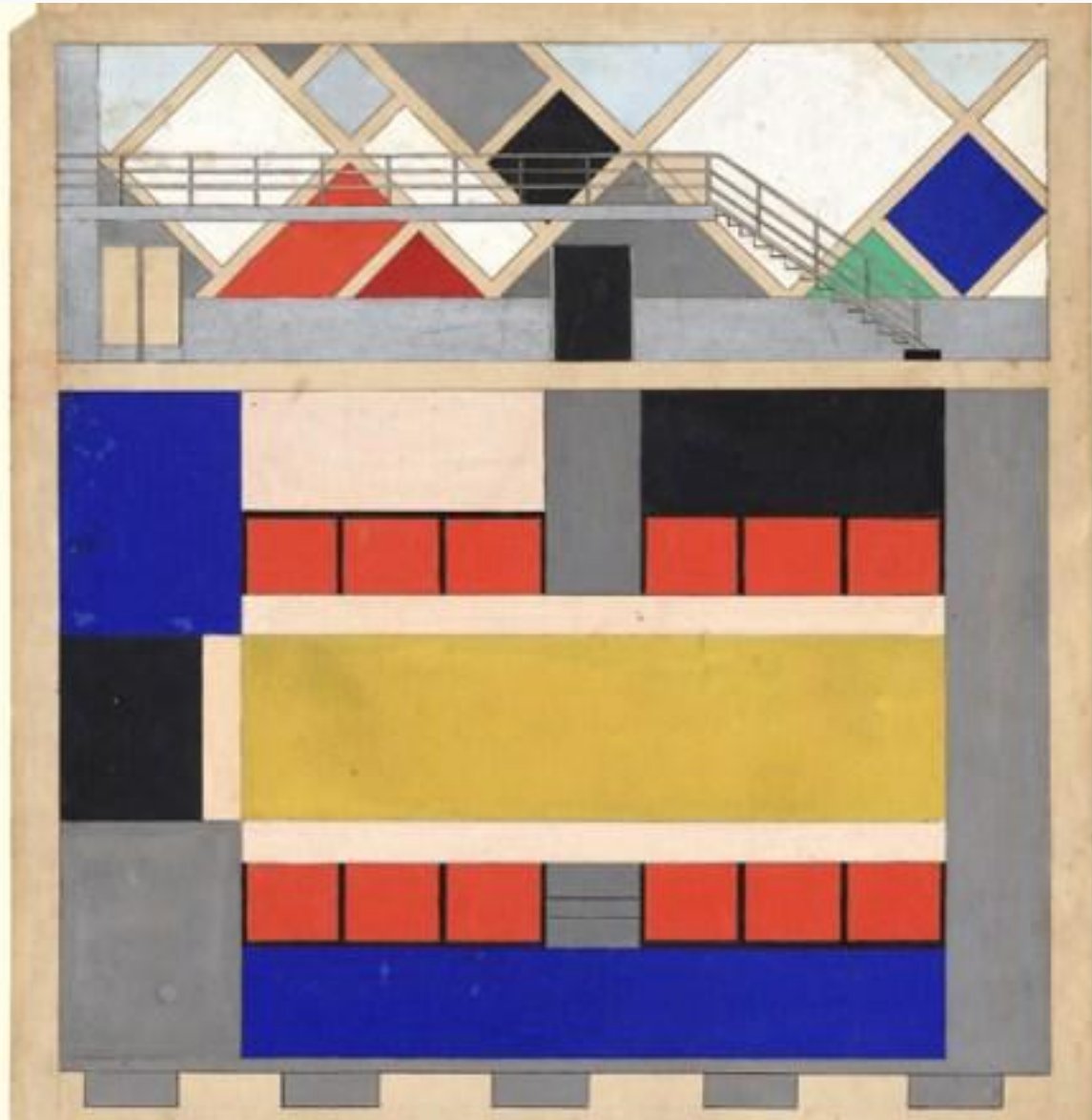
SKETCHETTE 1ER ETAGE
PROJET POUR LA LUMIERE DES SALLES

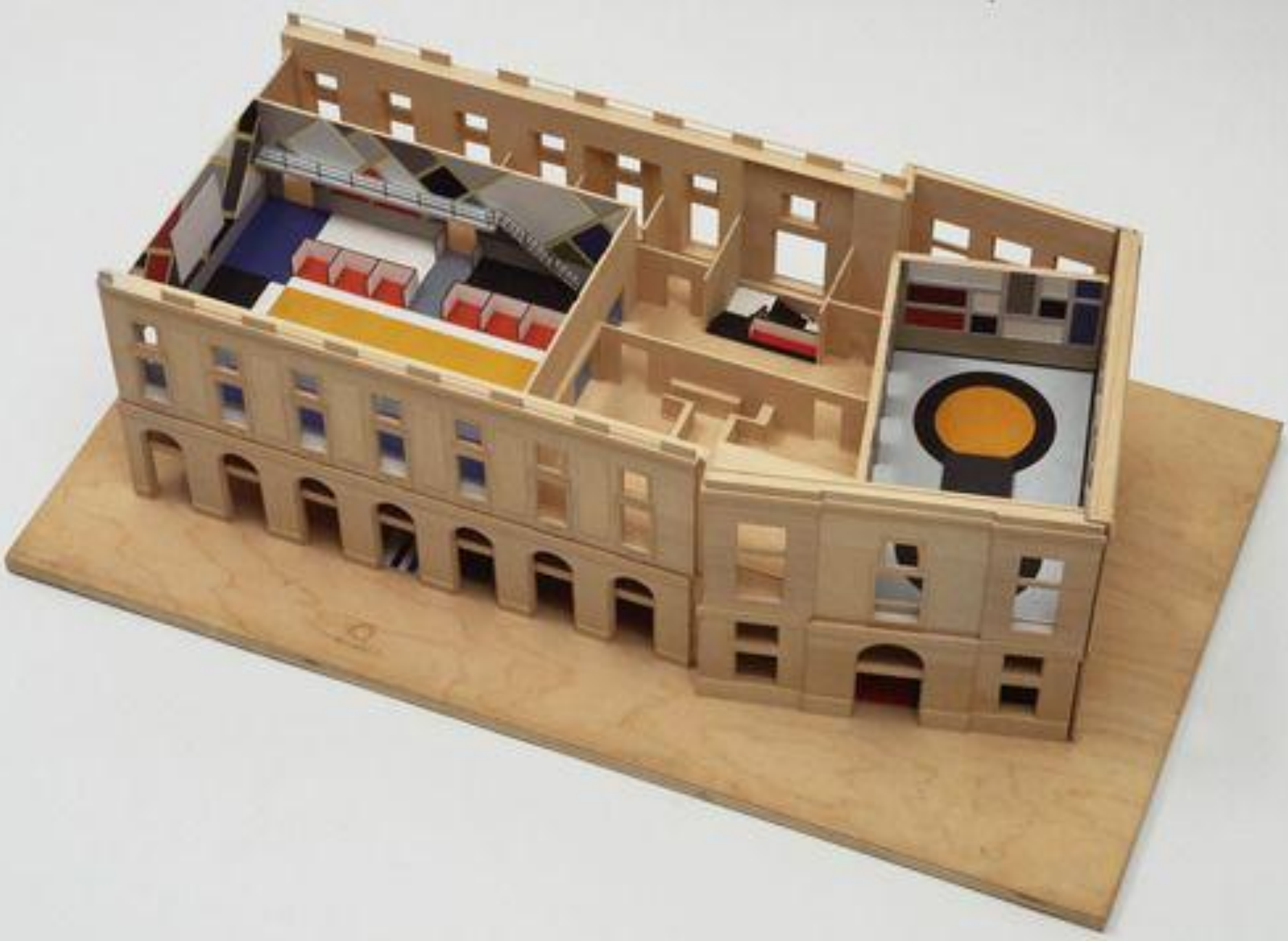
N°99

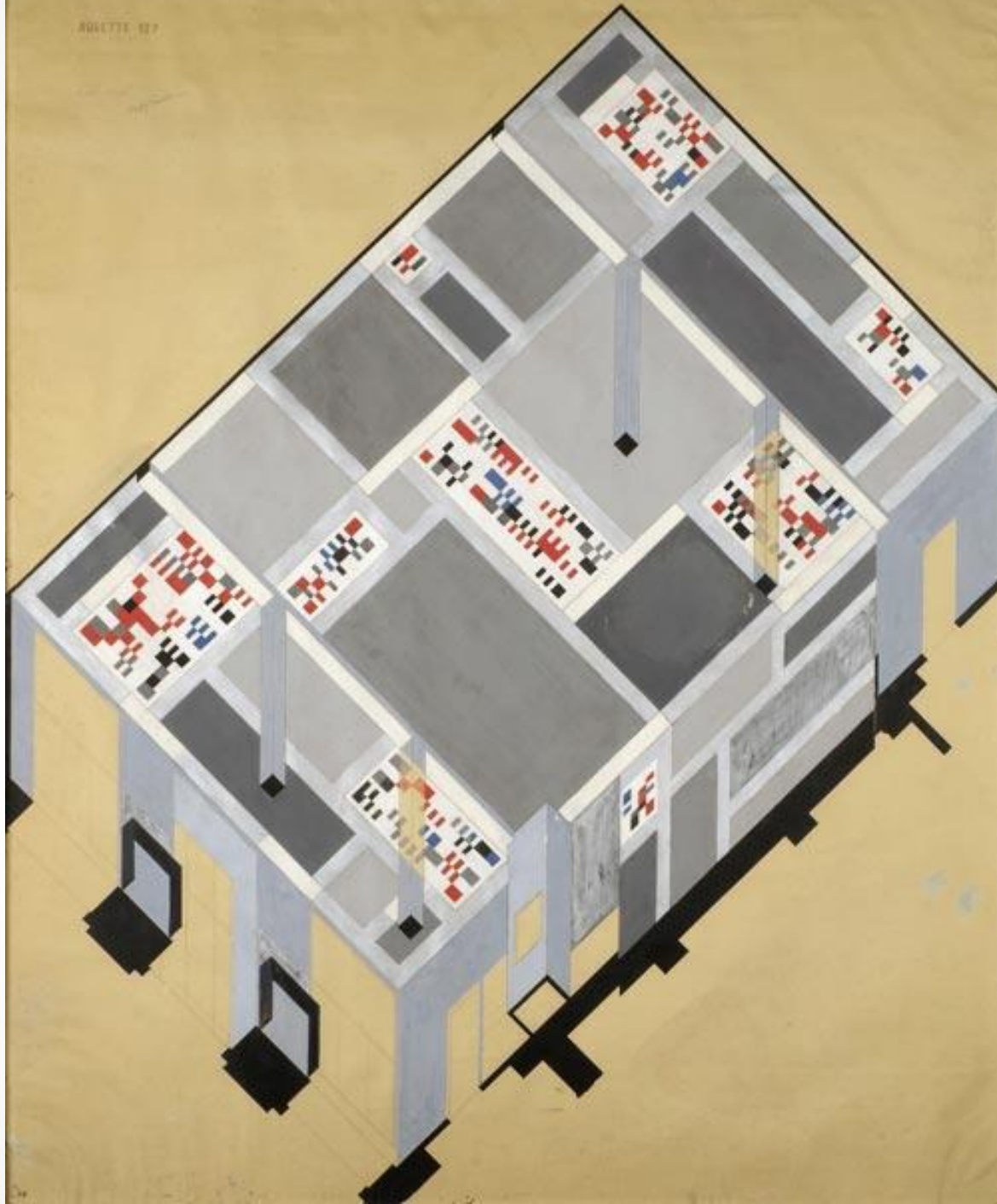
ENTREPRENEUR DES
TRAVAUX DE RAUFATEL
DE PARIS.

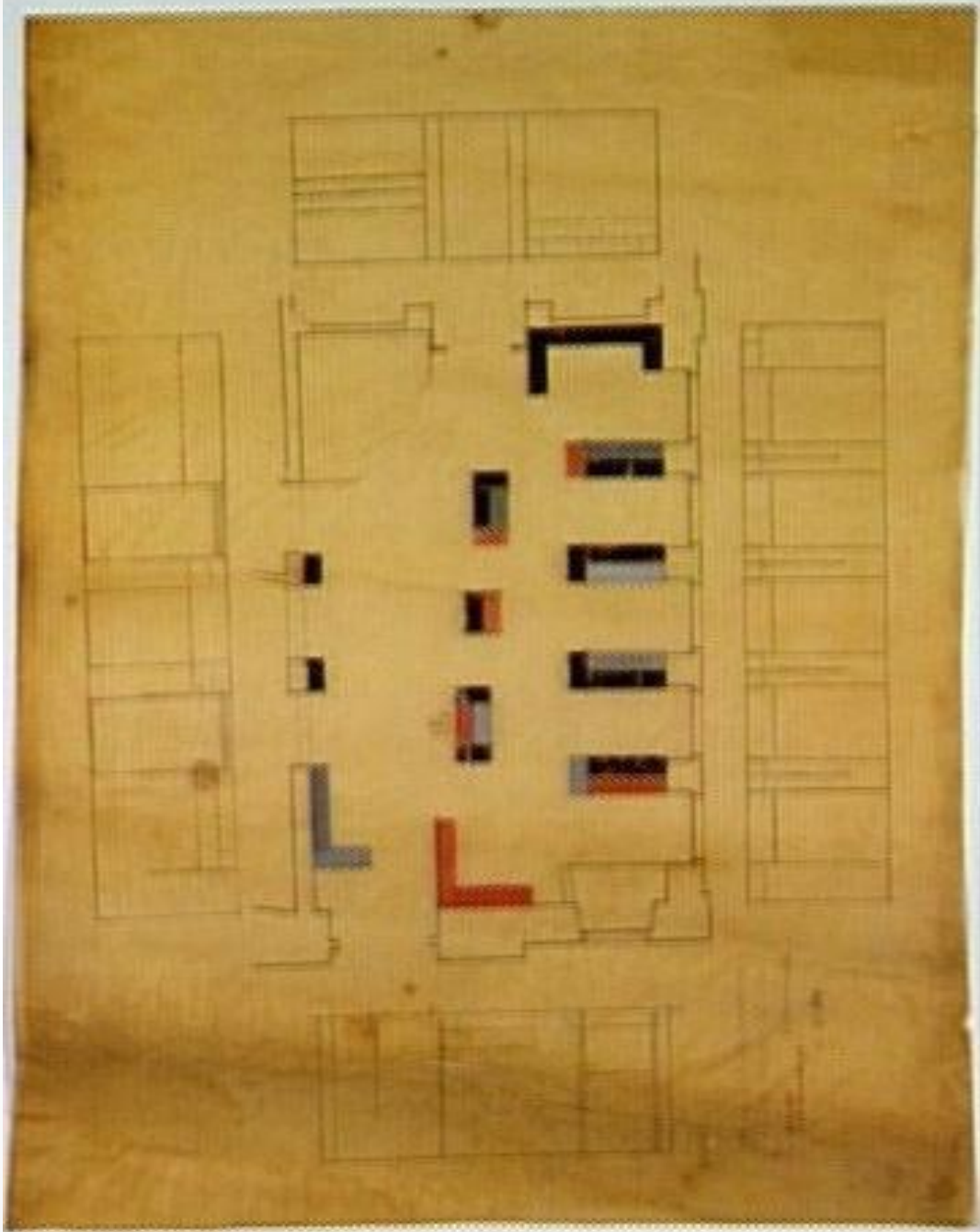
ATELIER MM CHEVALER-ARD-TRUQUET
11 FEVRIER 1927

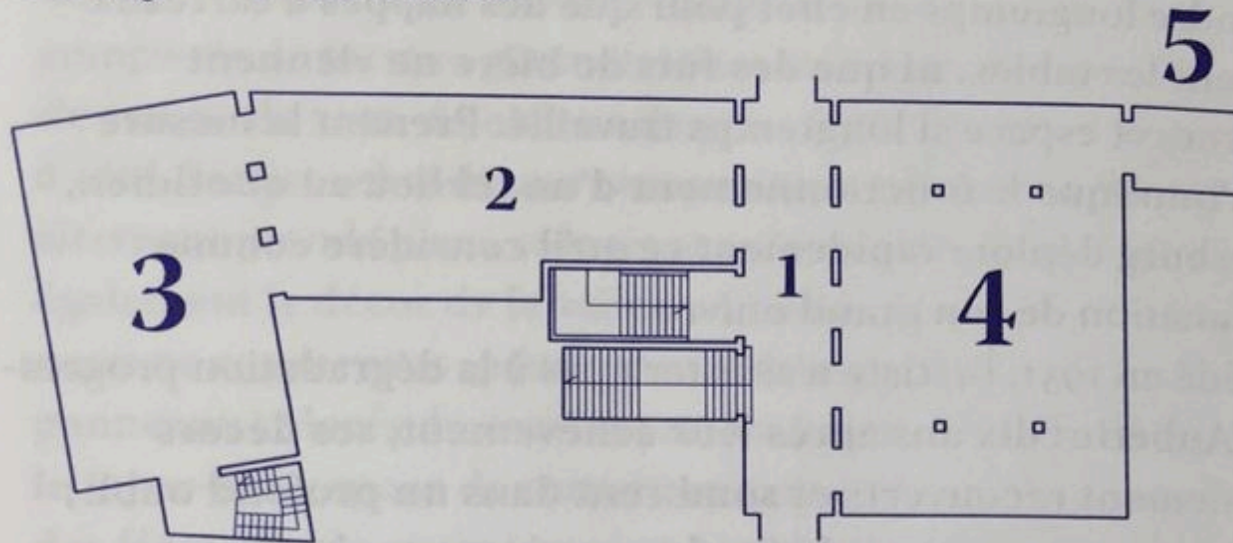
Sophie Taeuber-Arp décore :

- Le salon de thé dit « *Five-O'-Clock* »
- L'Aubette-bar
- Le foyer-bar
- La salle de billard
- L'escalier et le vitrail de manière collective avec Theo Van Doesburg et Jean Arp.

REZ-DE-CHAUSSÉE

1 Passage   2 Café-brasserie

Restaurant
(ou café-restaurant)
de Theo Van Doesburg

Five-O'-Clock
(ou salon de thé)
de Sophie Taeuber-Arp

Aubette-bar
de Sophie Taeuber-Arp

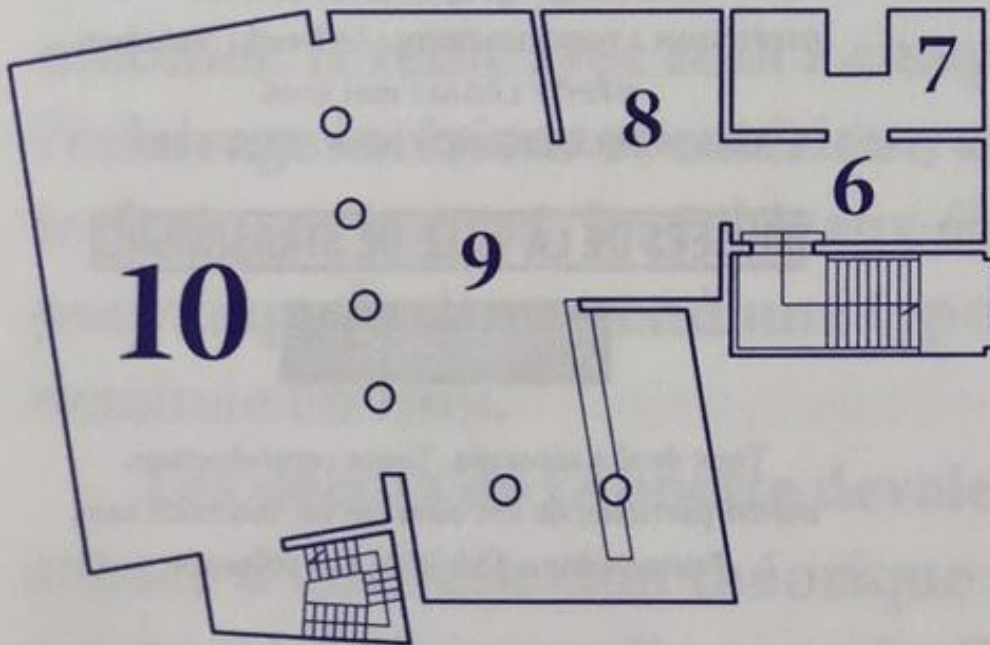
SOUS-SOL

6 Téléphone

7 Toilettes

8 Vestiaires

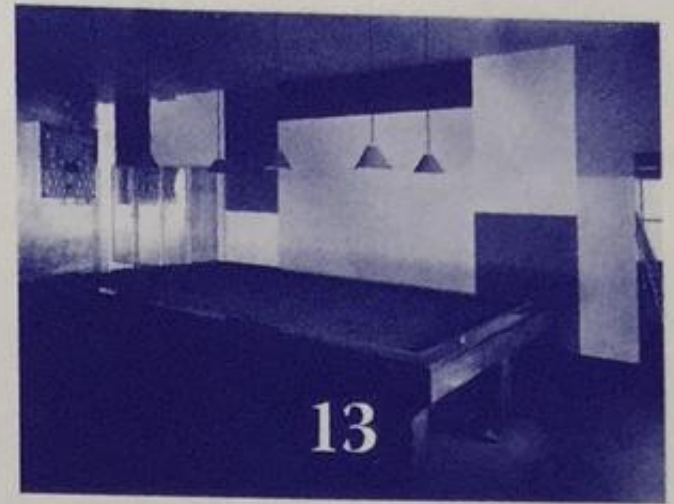
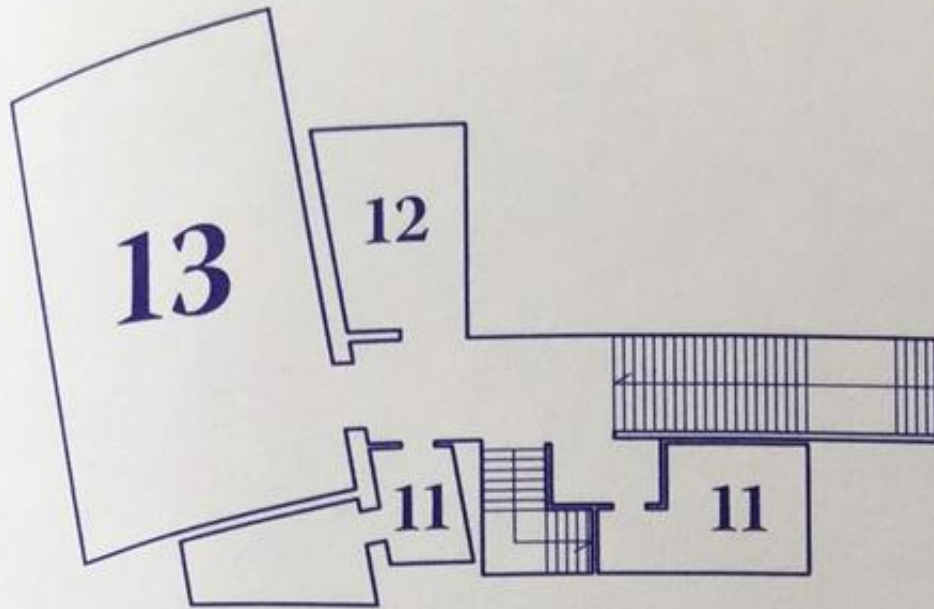
9 American-bar (ou Bar américain)

Caveau-dancing
(ou caveau-cabaret)
de Jean Arp

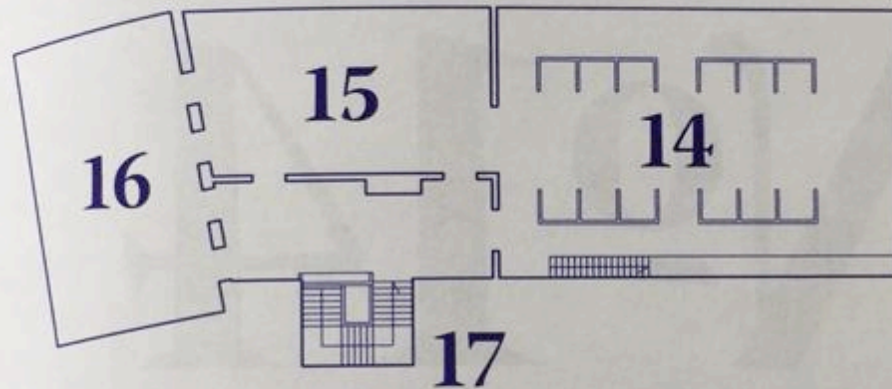
ENTRESOL

11 Toilettes   12 Vestiaires

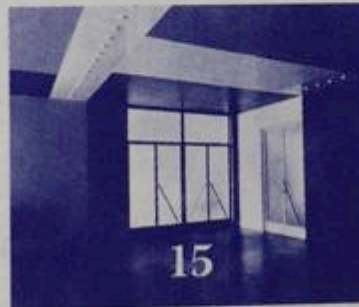

Salle de billard
de Sophie Taeuber-Arp

PREMIER ÉTAGE

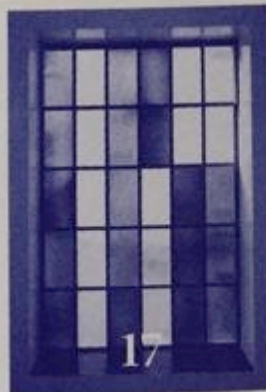
Salle des fêtes
de Theo Van Doesburg,
restaurée en 2006

Foyer-bar
de Sophie Taeuber-Arp,
restauré en 2006

Ciné-dancing (ou ciné-bal)
de Theo Van Doesburg,
restauré en 1995

Escalier et vitrail
restaurés en 2006
Œuvre collective
de Theo Van Doesburg,
Jean Arp et
Sophie Taeuber-Arp,
vitrail de Jean Arp
et Sophie Taeuber-Arp

Vue intérieure du café de l'Aubette à Strasbourg
Théo van Doesburg, architecte

HOLLANDE

Le foyer-bar

P.H. Taylor

200

Cet espace a été décoré par Sophie Taeuber-Arp et constitue un trait d'union entre la salle des fêtes et le Ciné-dancing.

En effet, cette pièce ouverte permettait au public qui pouvait prendre un verre au bar tout en suivant le film projeté dans le Ciné-dancing qui répond à la notion de "fluctuation" développée par Theo Van Doesburg.

La composition est constituée de surfaces rectangulaires de nuances de gris et de rouge, et la couleur participe de la construction d'un espace aussi bien architectural que pictural.

La Salle des fêtes

Cette salle a été réalisée par Theo Van Doesburg et est l'application de l'esthétique du mouvement De Stijl à l'architecture.

COMPOSITION : est orthogonale et la gamme chromatique est composée des couleurs élémentaires (jaune, bleu, rouge, noir et blanc).

COULEURS : La juxtaposition de deux nuances d'une même couleur permet de créer une "dissonance".

LUMIÈRE : Les surfaces géométriques colorées sont constituées de carrés et de rectangles d'émail contenant 16 ampoules. L'éclairage artificiel est intégré à la composition plastique.

UNITÉ :

L'unité de mesure permet de déterminer l'articulation entre les surfaces colorées, l'éclairage et les éléments existants, comme les grilles de ventilation ou les fenêtres.

- Carré de 1,20 x 1,20 m, ce qui correspond à la hauteur des radiateurs.
- Les éléments sont des parties organiques de la composition rectiligne.

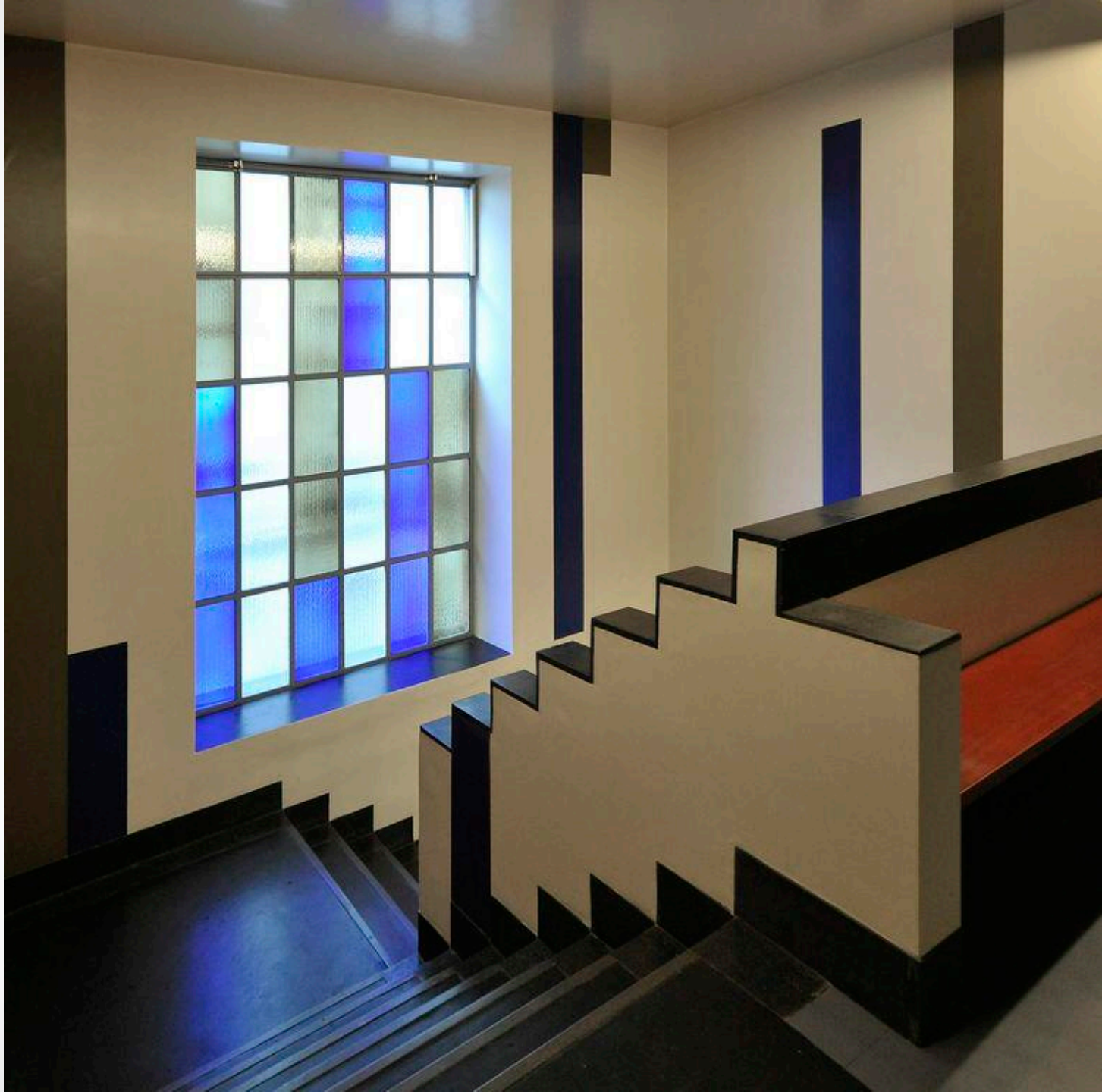

L'escalier

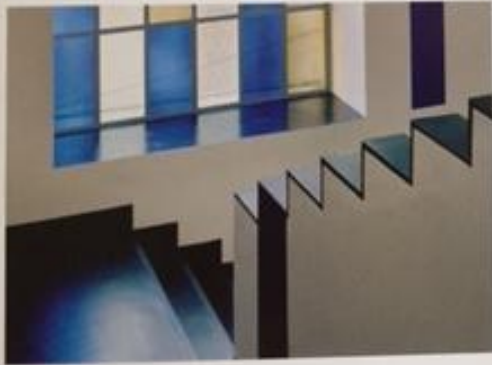

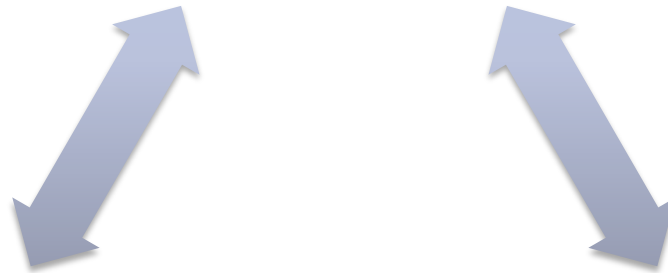

Œuvre collective: l'escalier de l'Aubette entre l'entresol et le 1er étage.

Van Doesburg : architecture de
l'escalier

Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp : le vitrail se compose de 30 carreaux rectangulaires de verre pressé, déclinés dans des tons de gris, bleu et beige.

Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp : cage rectangulaire à trois volées est éclairée par un large vitrail

Les espaces disparus

À son inauguration en 1928, le complexe de loisirs de l'Aubette comprend quatre niveaux.

Quelques mois après son ouverture, des nappes à carreaux viennent recouvrir les tables, ce qui est considéré par Van Doesburg comme une profanation de l'œuvre.

Les décors seront par la suite recouverts et seront oubliés jusque dans les années 70.

Aujourd'hui, seul le premier étage de l'ancien complexe a été restitué. Parmi les autres espaces, on trouvait, au sous-sol, le Bar américain et le Caveau-dancing avec cabaret, décorés par Arp de formes souples, d'inspiration biomorphique, qui tranchaient avec l'esprit géométrique des autres décors.

Au rez-de-chaussée, l'aménagement du Café-brasserie et du restaurant fut confié à Van Doesburg, tandis que Sophie Taeuber-Arp décorait le Five-O'Clock (un salon de thé-pâtisserie) et l'Aubette-bar.

À l'entresol, le seul espace ouvert au public était la salle de billard, attribuée à Sophie Taeuber-Arp.

Les autres aménagements

La décoration (détruite) de l'appartement d'André Horn, pharmacien, frère de Paul (architecte).

1926 SOPHIE TAEUBER : BAR DANCING DE L'HOTEL HANNONG A STRASBOURG

Aménagement du Bar-Dancing de l'Hôtel Hannong, Strasbourg, 1926.

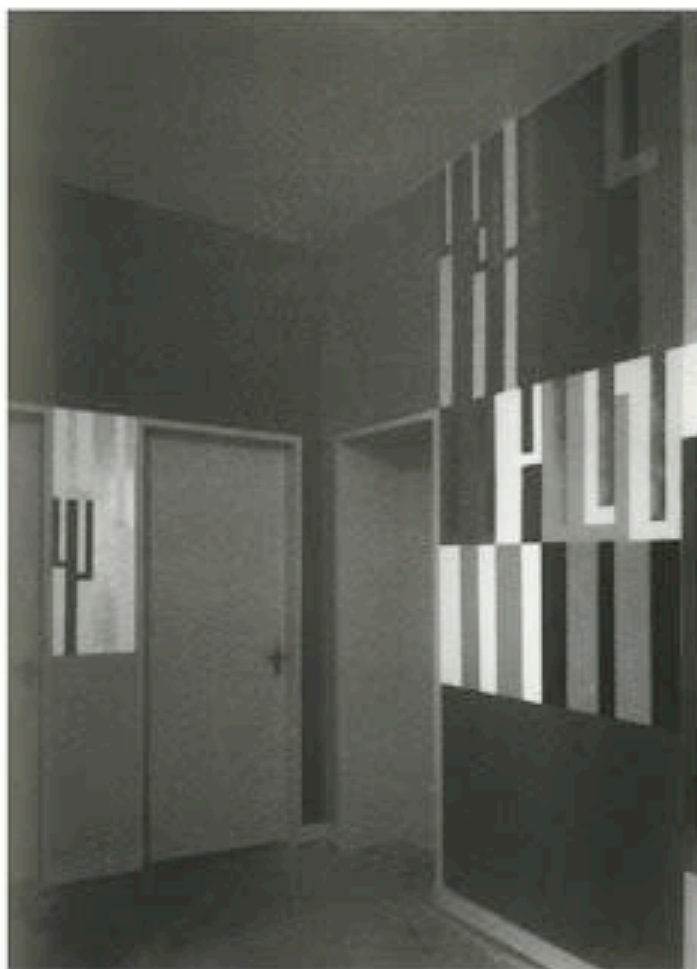
En 1927, elle réalise les plans de leur résidence, la maison-atelier, construite sur un terrain acheté à Clamart-Meudon, achetée avec les honoraires perçus grâce à l'Aubette.

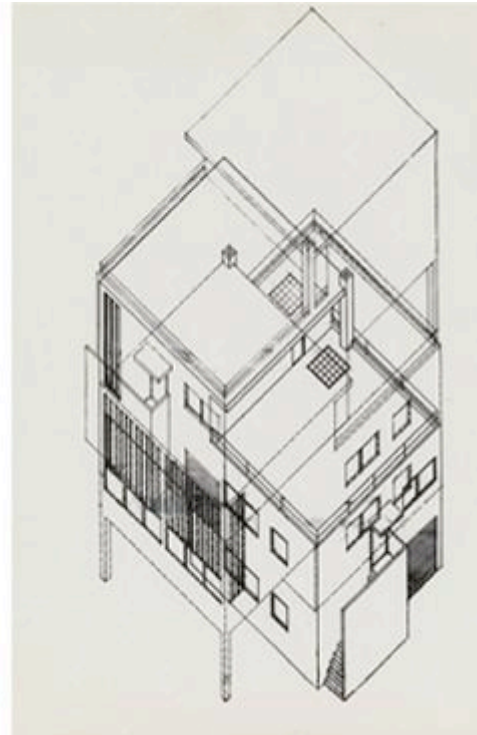
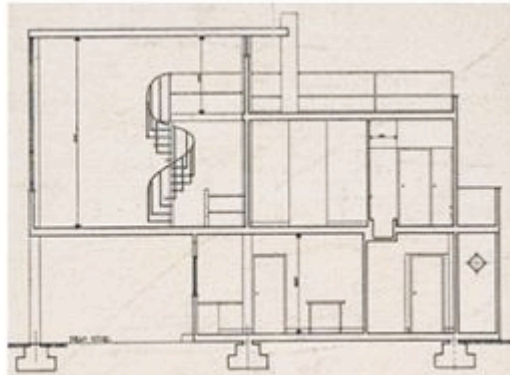
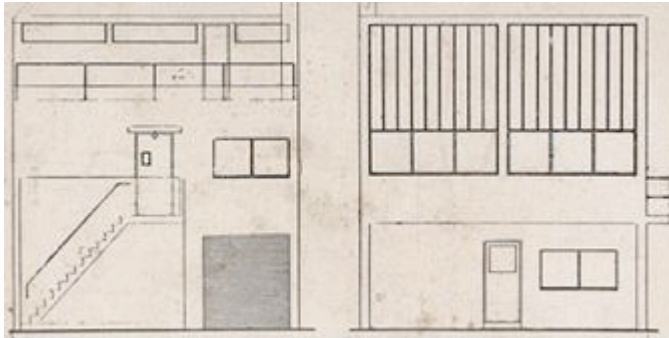

1927 - 1930 SOPHIE TAEUBER
PEINTURE MURALE DE LA MAISON DU PROFESSEUR HEIMENDINGER
STRASBOURG

Arp/Van Doesburg

Ils achètent ensemble la parcelle de terrain à Clamart de manière à regrouper deux maisons-ateliers sous un même toit. Mais, le processus de création prend du retard et les Arp, craignant une augmentation des frais de construction, renoncent au projet commun, et vendent leur part au couple Van Doesburg.

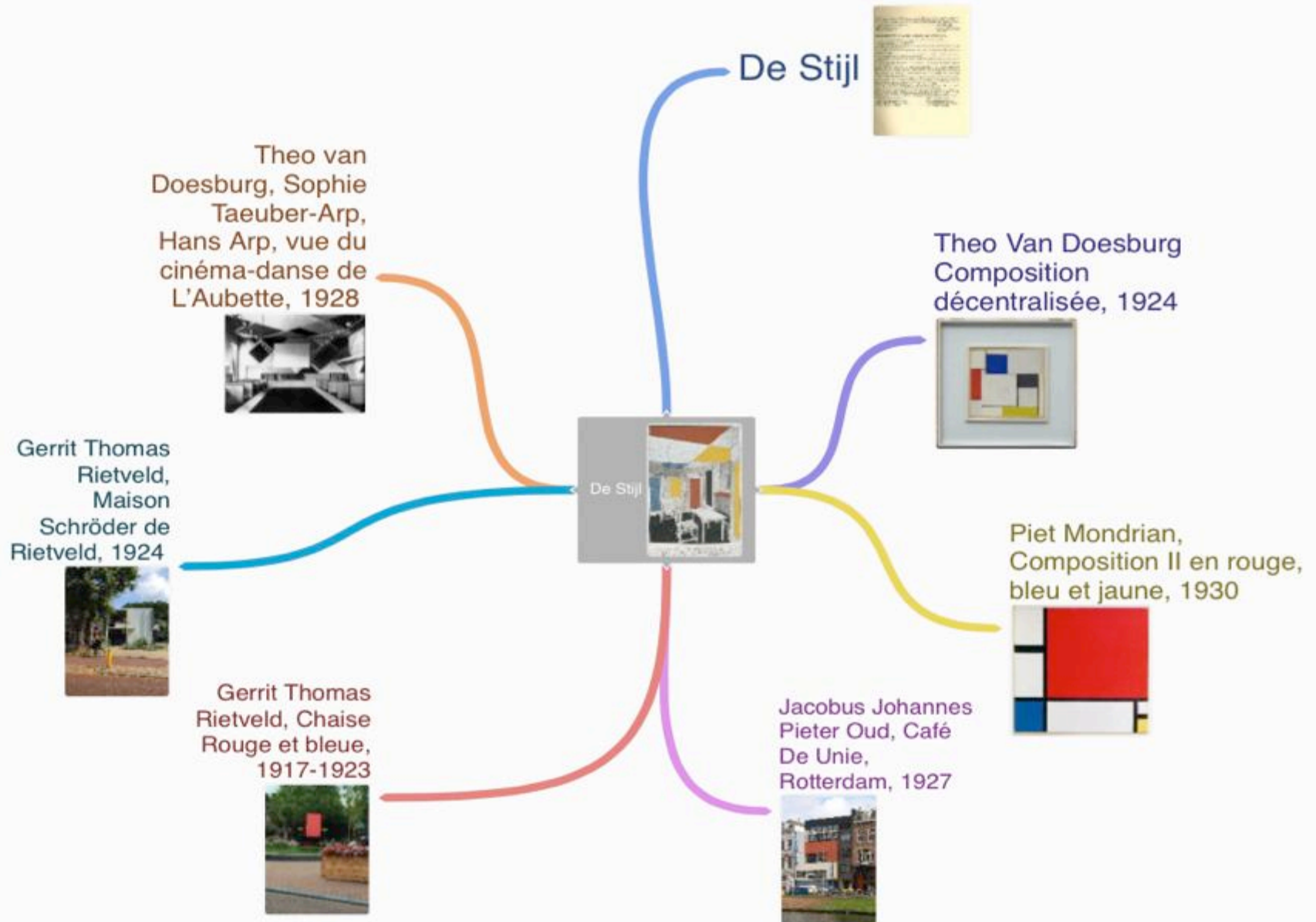

Maison Van Doesburg, Theo et Nelly, 1926
rue Charles Infroit, proche de la gare de Meudon-Val-Fleury, non loin de chez les Arp

Theo van
Doesburg
Composition
V, 1924

De Stijl

De Stijl

Theo van Doesburg, Sophie Taeuber-Arp, Hans Arp, vue du cinéma-danse de L'Aubette, 1928

Theo Van Doesburg Composition décentralisée, 1924

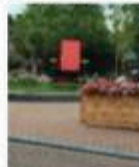
Piet Mondrian, Composition II en rouge, bleu et jaune, 1930

Jacobus Johannes Pieter Oud, Café De Unie, Rotterdam, 1927

Gerrit Thomas Rietveld, Chaise Rouge et bleue, 1917-1923

Gerrit Thomas Rietveld, Maison Schröder de Rietveld, 1924

Slaan wij een blik op den afgelopen jaargang, dan moet het ons met bewondering vervullen dat uitvoerende kunstenaars de denkbeelden waartoe zij al arbeidende kwamen, zoo uitnemend helder wisten te formuleeren, waarmede zij veel tot verklaring van het nieuwe kunstbewustzijn hebben bijgedragen. Van dit laatste immers getuigt genoegzaam de toenemende belangstelling, — ook in het buitenland, — voor den inhoud van dit maandschrift, welke inhoud niet naliet, zoowel bij de jongere als bij de oude generatie, zijn invloed te doen gevoelen. Zoo voorziet deze inhoud, voor den tot dieper aesthetisch bewustzijn geripten mensch, in een behoefte.

Dit mag dus een aansporing zijn om, ondanks de moeilijkheden, die door de tijdsomstandigheden de uitgave van periodieken belangrijk verzwaren, met dezelfde zekerheid ons aesthetisch beschavingswerk voort te zetten.

October 1918.

REDACTIE.

MANIFEST I 1) VAN „DE STIJL”, 1918.

1. Er is een oud en een nieuw tijdsbewustzijn. Het oude richt zich op het individueele. Het nieuwe richt zich op het universeele. De strijd van het individueele tegen het universeele openbaart zich, zoowel in den wereldkamp als in de kunst van onzen tijd.
2. De oorlog destructieveert de oude wereld met haar inhoud: de individueele overheersing op elk gebied.
3. De nieuwe kunst heeft naar voren gebracht hetgeen het nieuwe tijdsbewustzijn inhoudt: evenwichtige verhouding van het universeele en het individueele.
4. Het nieuwe tijdsbewustzijn staat gereed zich in alles, ook in het uiterlijke leven te realiseeren.
5. Traditie, dogma's en de overheersing van het individueele (het natuurlijke) staan deze realisering in den weg.
6. Daarom roepen de grondleggers der nieuwe beelding allen, die in de hervorming der kunst en kultuur gelooven op, deze hinderpalen der ontwikkeling teniet te doen, zóó als zij in de nieuwe beeldende kunst — door natuurlijke vorm op te heffen — hebben te niet gedaan, hetgeen de zuivere uitdrukking der kunst, de uiterste consequentie van alle kunstbegrip belemmert.
7. De kunstenaars van heden hebben, gedreven door éézelfde bewustzijn over de geheele wereld, op geestelijk terrein deelgenomen aan den wereldkamp tegen de overheersing van het individualisme, de willekeur. Zij sympathiseeren daarom met allen, die, hetzij geestelijk of materieel, strijden voor de vorming van een internationale eenheid in Leven, Kunst en Kultuur.
8. Het orgaan „De Stijl”, dat zij met dat doel hebben opgericht, tracht bij te dragen de nieuwe levensopvatting in het licht te stellen. Medewerking van allen is mogelijk door:
9. I. Als blijk van instemming, toezending (ter Redactie) van uw naam (volledig), adres, beroep.

1) Dit manifest zal, zoodra het verkeer met het buitenland weer hersteld is, afzonderlijk, in een groote oplage vanuit de verschillende kunstcentra in het buitenland worden verspreid. Red.

- II. Bijdragen in den uitgebreidsten zin (kritische, filosofische, architectonische, wetenschappelijke, literaire, muzikale enz. alsmede reproductieve) voor het maandblad „De Stijl”.
- III. Overzetting in andere talen en verspreiding van de denkbeelden gepubliceerd in „De Stijl”.

Handteekeningen der medewerkers:
 THEO VAN DOESBURG.
 ROBT. VAN 'T HOFF.
 VILMOS HUSZAR.

ANTONY KOK.
 PIET MONDRIAAN.
 G. VANTONGERLOO.
 JAN WILS.

1ÈRE MANIFESTE DE LA REVUE D'ART „LE STYLE”, 1918.

1. Il y a deux connaissances des temps: une ancienne et une nouvelle. L'ancienne se dirige vers l'individualisme. Le nouvelle se dirige vers l'universel. Le débat de l'individualisme contre l'universel se révèle autant dans la guerre du monde que dans l'art de notre époque.
2. La guerre détruit l'ancien monde avec son contenu: la domination individuelle à tous les points de vue.
3. L'art nouveau a mis au jour ce que contient la nouvelle connaissance des temps: proportions égales de l'universel et de l'individuel.
4. La nouvelle connaissance des temps est prête à se réaliser dans tout, même dans la vie extérieure.
5. Les traditions, les dogmes et les prérogatives de l'individualisme (le naturel) s'opposent à cette réalisation.
6. Le but de la revue d'art „Le Style” est de faire appel à tous ceux qui croient dans la réformation de l'art et de la culture pour annihiler tout ce qui empêche le développement, ainsi que ces collaborateurs ont fait dans le nouvel art plastique en supprimant la forme naturelle qui contrarie la propre expression de l'art, la conséquence la plus haute de chaque connaissance artistique.
7. Les artistes d'aujourd'hui ont pris part à la guerre du monde dans le domaine spirituel. poussés par la même connaissance contre les prérogatives de l'individualisme: le caprice, Ils sympathisent avec tous ceux, qui combattent spirituellement ou matériellement pour la formation d'une unité internationale dans la Vie, l'Art, la Culture.
8. L'organe „Le Style”, fondé dans ce but, fait tous ses efforts pour placer la nouvelle idée de la vie dans la lumière. L'assistance de tous est possible, par:
- I. Comme preuve d'assentiment envoi de votre nom, adresse, profession à la rédaction.
- II. Contributions (critiques, philosophiques, architecturales, scientifiques, littéraires, musicales etc., ainsi que reproductions augmentatives) pour le journal mensuel „Le Style”.
- III. Traduction dans toutes les langues et publication des idées données dans „Le Style”.

Souscriptions des collaborateurs:
 THEO VAN DOESBURG, Peintre.
 ROBT. VAN 'T HOFF, Architecte.
 VILMOS HUSZAR, Peintre.

ANTONY KOK, Poète.
 PIET MONDRIAAN, Peintre.
 G. VANTONGERLOO, Sculpteur.
 JAN WILS, Architecte.

Gerrit Rietveld
Chaise Rouge et bleue
1917-1923

Gerrit Thomas Rietveld, Maison Schröder, Utrecht, 1924

10 MEI
10 AUG

ietveld

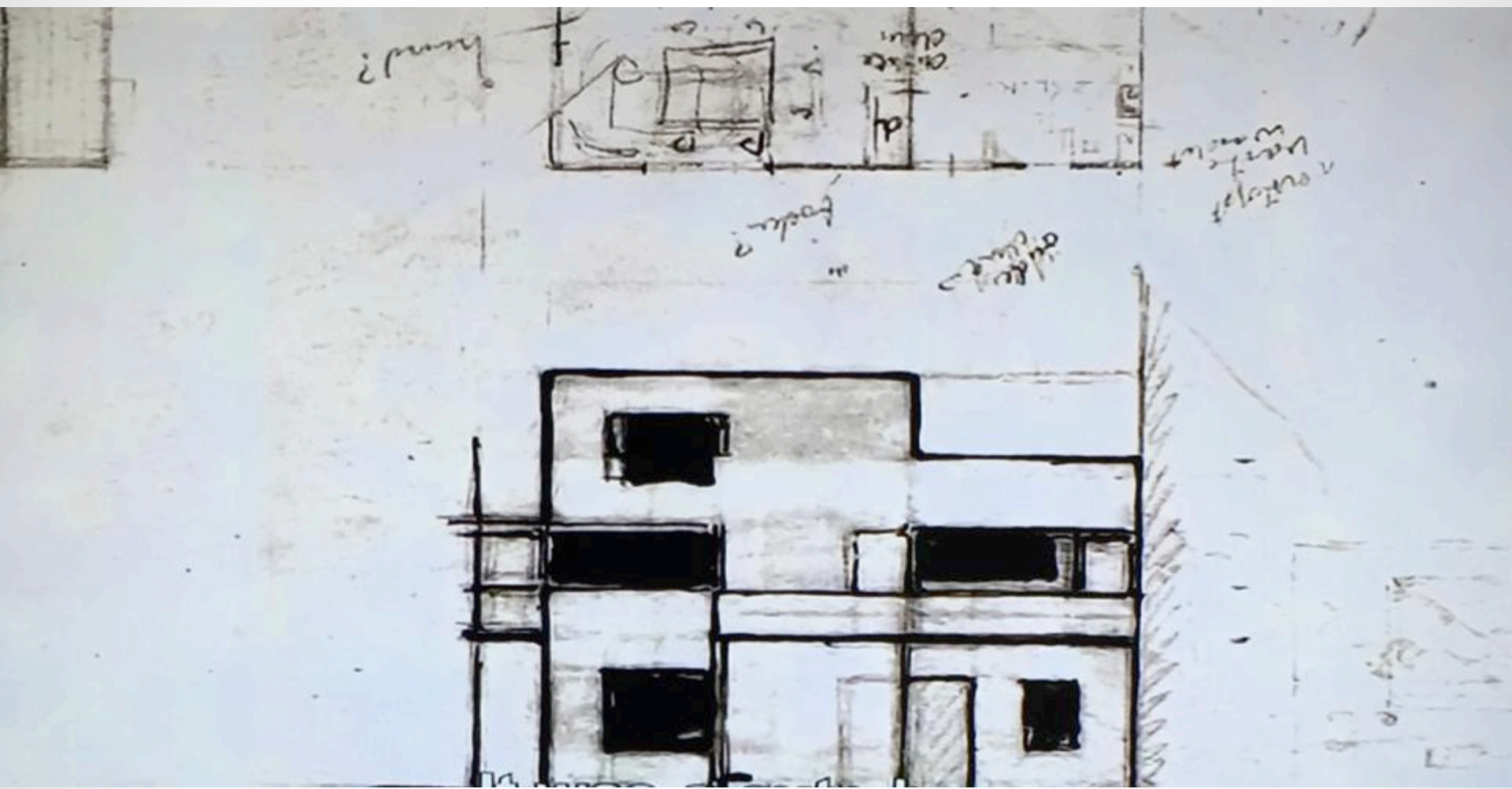
bijdrage tot
vernieuwing
der bouwkunst

entraal

useum

trecht

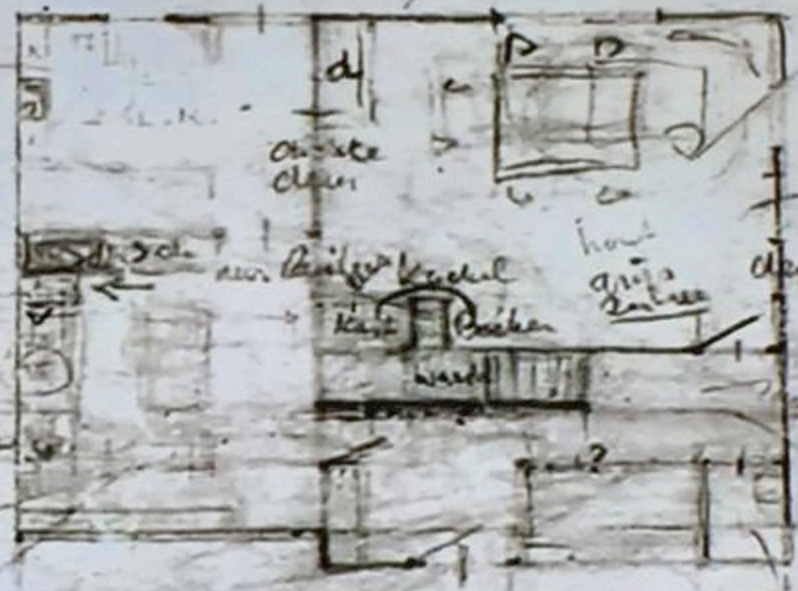
[https://
www.youtube.co
m/watch?
v=r0tvx6rA1os](https://www.youtube.com/watch?v=r0tvx6rA1os)

overloopt
waste
wastelot

oude
deur

foorke?

huur?

or. Ut. when
BEGING GR...

wasten

warm water
Kant
Borden
wast

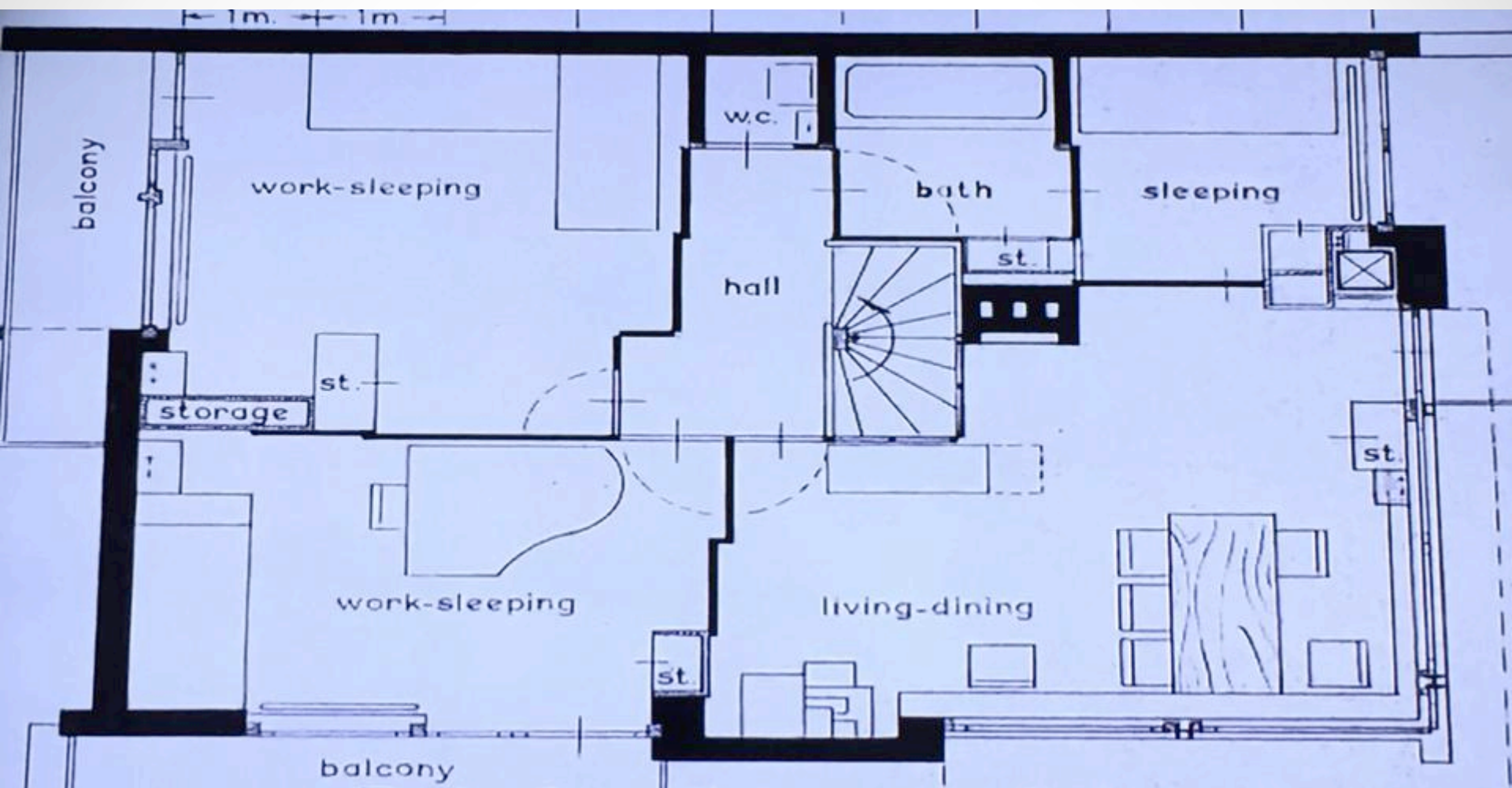
Borden?

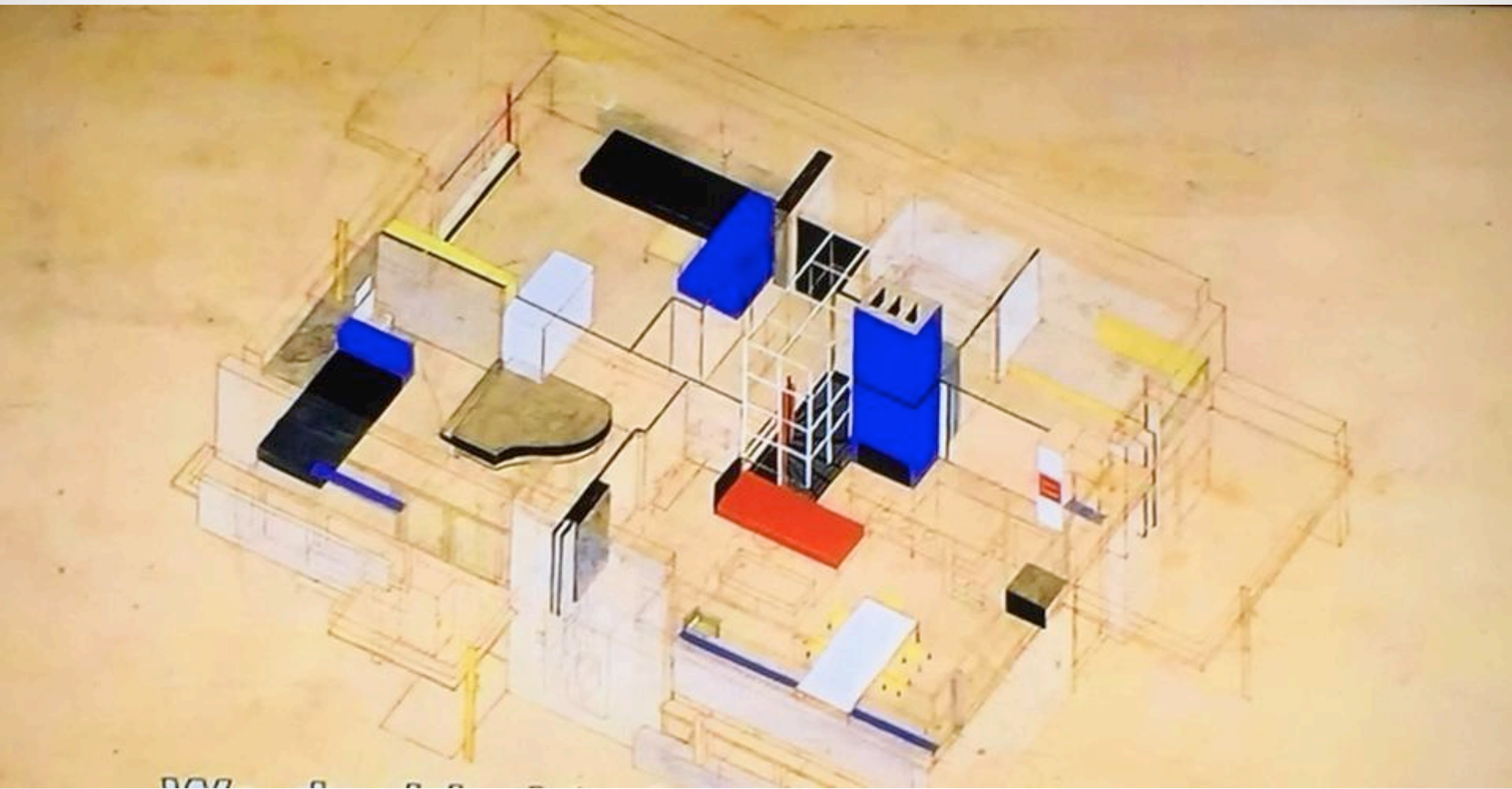
Blaas
Candy
Kapsel
Wastelot
Vastelot

provisie
overloopt

100 1 1 1 1

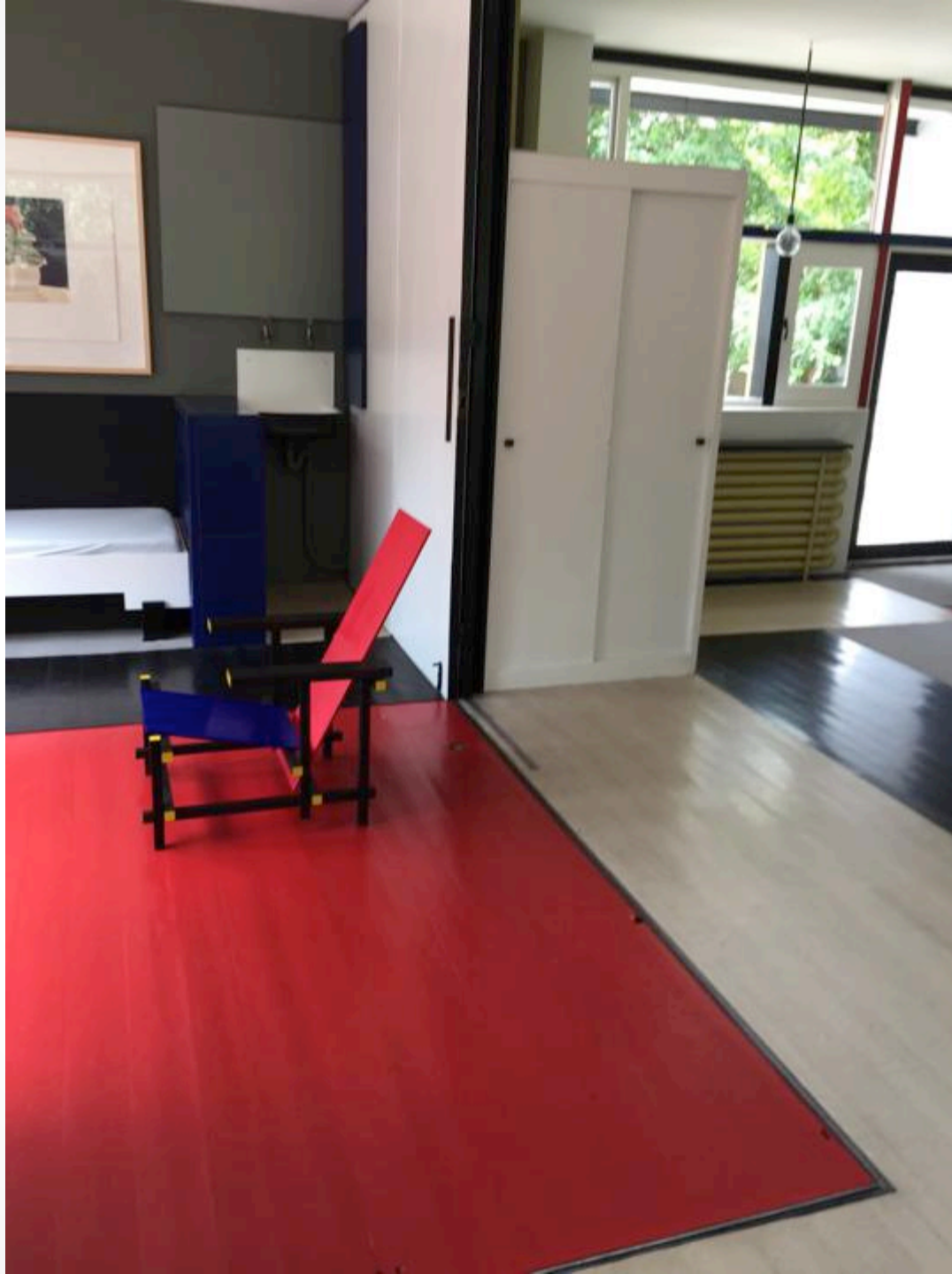

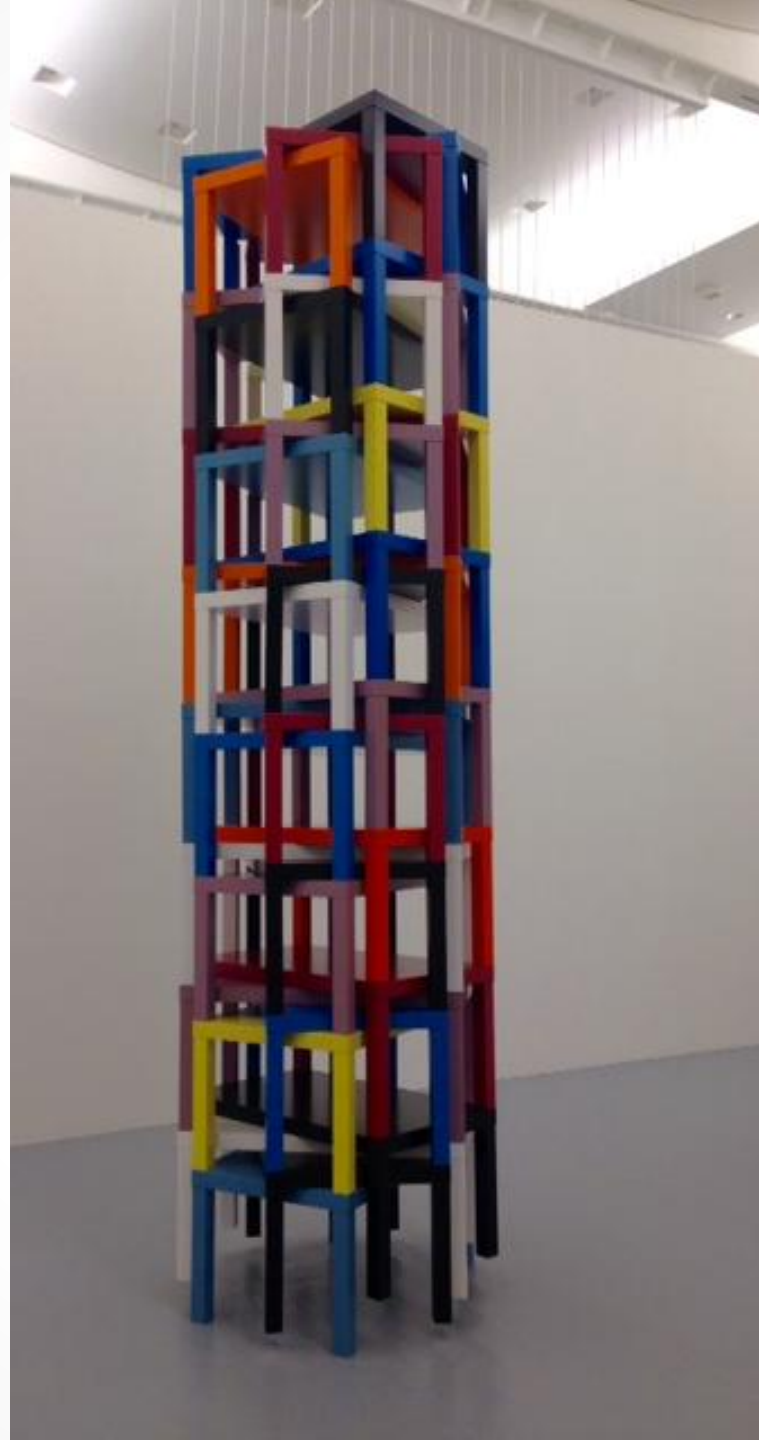

Jacobus Johannes Pieter Oud, Café De Unie, Rotterdam, 1927

Mathieu Mercier, *Drum and Bass*, 2003,
collection privée

Ryan Gander
Aubette
2016

Ryan Gander

'Bauhaus revisited' (2003)

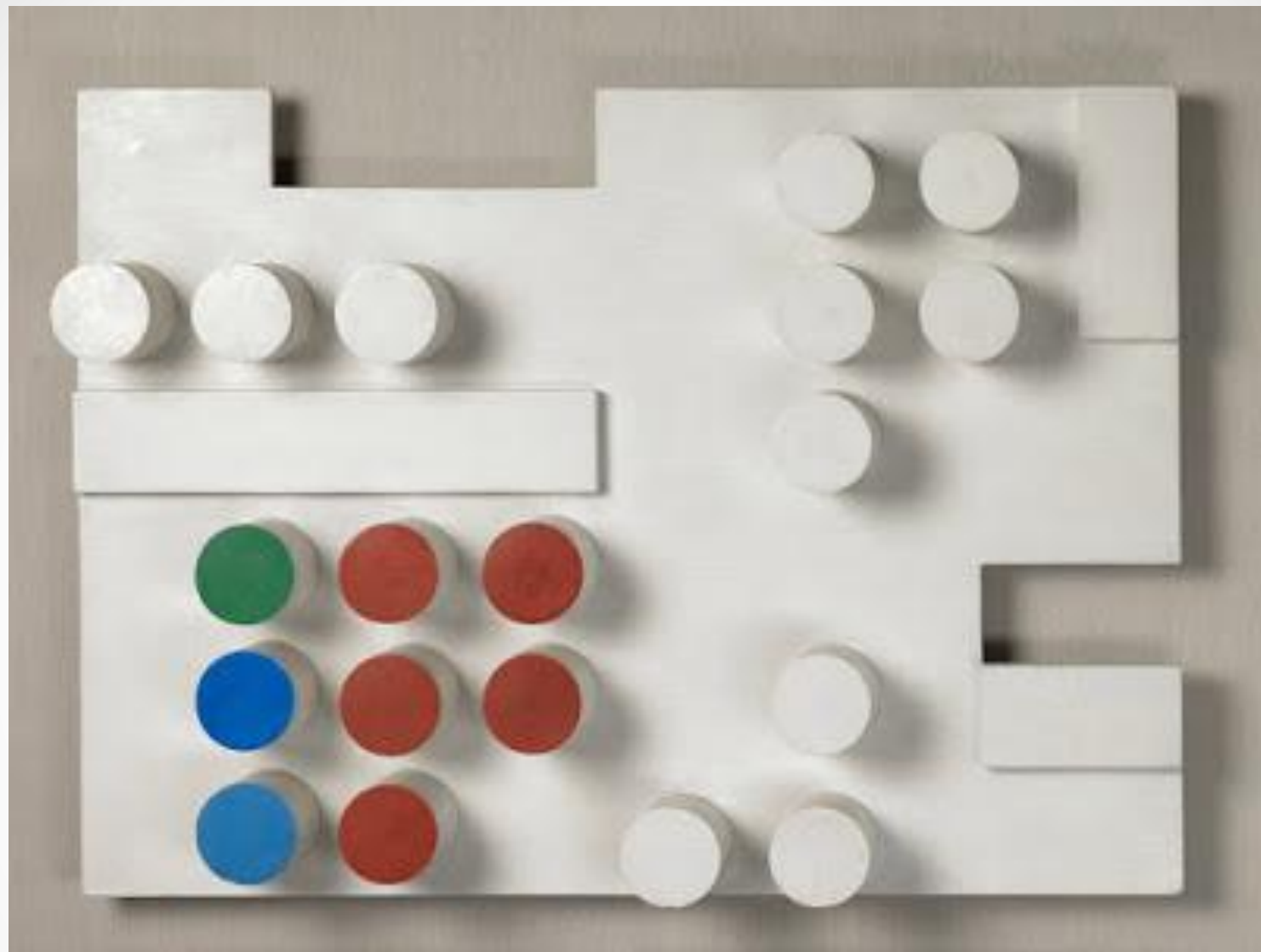
Bauhaus chess-set from 1924 designed by Josef Hartwig, reproduced in blacklisted Zebrawood from the African rainforest.

Farah Atassi *Space
for objects* 2013.
Huile et Glycero
sur toile 180 x 190
cm

3

*Relief rectangulaire,
rectangles découpés,
rectangles appliqués et
cylindres surgissants,
1936*

Sophie TAEUBER-ARP, *Relief rectangulaire, rectangles découpés, rectangles appliqués et cylindres surgissants*, 1936, relief en bois peint, 50 x 68.5 cm, signé et daté sur le dos : SH Taeuber-Arp 1936. Kunstmuseum, Basel. Don de Marguerite Arp-Hagenbach, 1968.

Entre 1936 et 1938, les espaces picturaux fusionnent avec des bandes de couleurs angulaires. L'artiste a ainsi réalisé une série de reliefs en bois de formats rectangulaires et circulaires.

Les éléments élevés étaient peints en couleurs primaires sur des espaces blancs ou noirs, sont décrits par Wassily Kandinsky comme « *combinant la beauté des volumes avec la puissance de mouvement mystérieuse de la couleur* ».

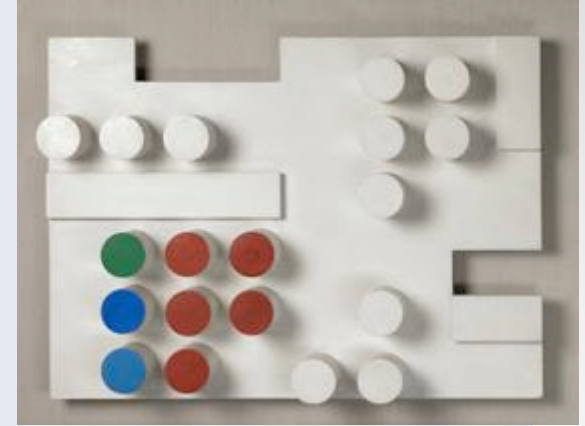
Sophie Taeuber-Arp s'est exprimée par le moyen du « relief coloré » dans les dernières années de sa vie surtout, se servant presque exclusivement des formes les plus simples, des formes géométriques. (...)

A la beauté des volumes s'ajoute dans les « reliefs colorés » de Sophie Taeuber-Arp le mystérieux, l'émouvant pouvoir de la couleur, qui tantôt avive la voix de la forme simple, tantôt en rabat l'accent (...). Et ainsi à l'infini. (...)

Langage simple.

Wassily Kandinsky
1943

L'œuvre donne à voir un espace construit et modulable. A partir de formes simples, l'artiste donne à voir une œuvre en relief qui émerge dans le monde réel.

L'œuvre quitte l'espace en deux dimensions pour s'élever. Un passage entre représentation et présentation s'établit.

Les éléments construisent, en effet, un lien entre peinture, sculpture et architecture.

L'œuvre, par la construction et la modulation, est une œuvre processuelle et déclinable, qui s'énonce par le titre lui-même.

Le fond, neutre, par l'utilisation du blanc, ne constitue pas une réserve mais une fin. Comme si le blanc était suffisant, synthèse des recherches menées.

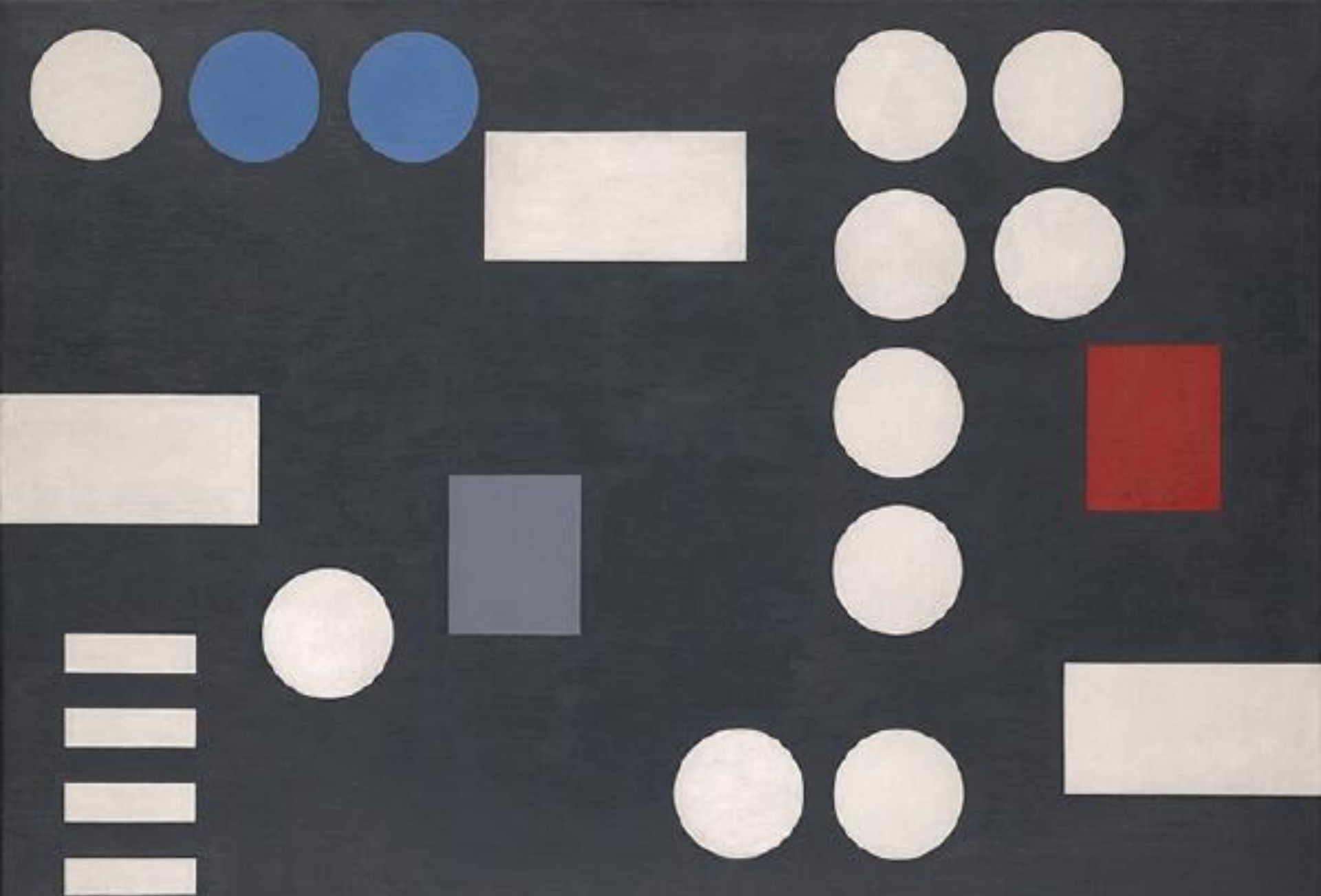
Les couleurs employées visent à créer un espace scandé et alternatif.

Les éléments peints en vert, bleu et rouge sont uniquement sur la face, comme une potentialité d'effacement ou d'apparition, un entre-deux.

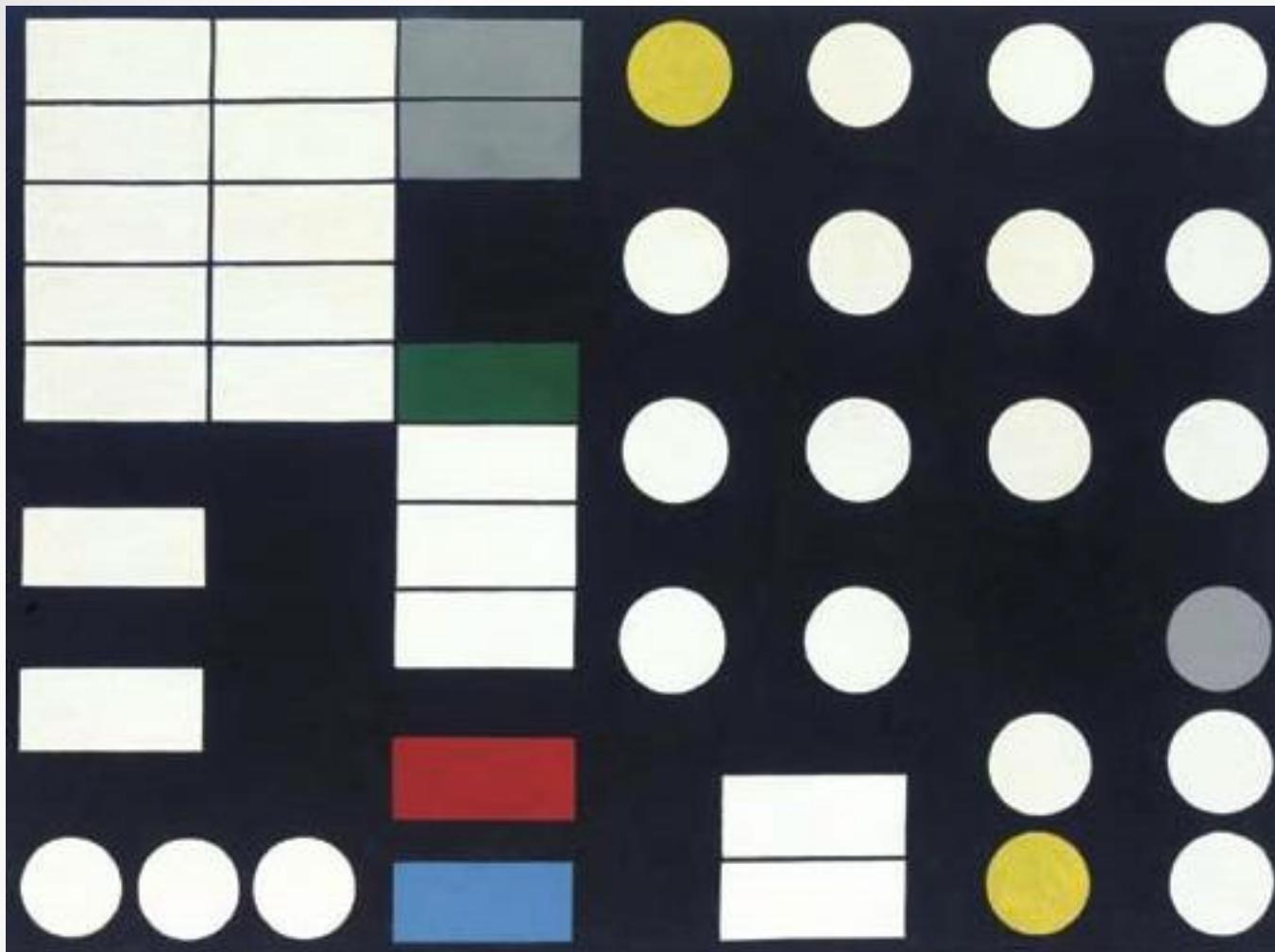
Enfin, le support lui-même est déconstruit, des éléments rectangulaires ont été ôtés afin de créer une mise en abyme entre le « relief rectangulaire », les « rectangles découpés » et ceux « appliqués ».

Par cette intervention d'application, Sophie Taeuber-Arp, garde les éléments découpés et les réintroduits dans l'œuvre. Par ce geste, elle énonce ainsi la place des Arts appliqués dans les Arts plastiques et leur dialogue.

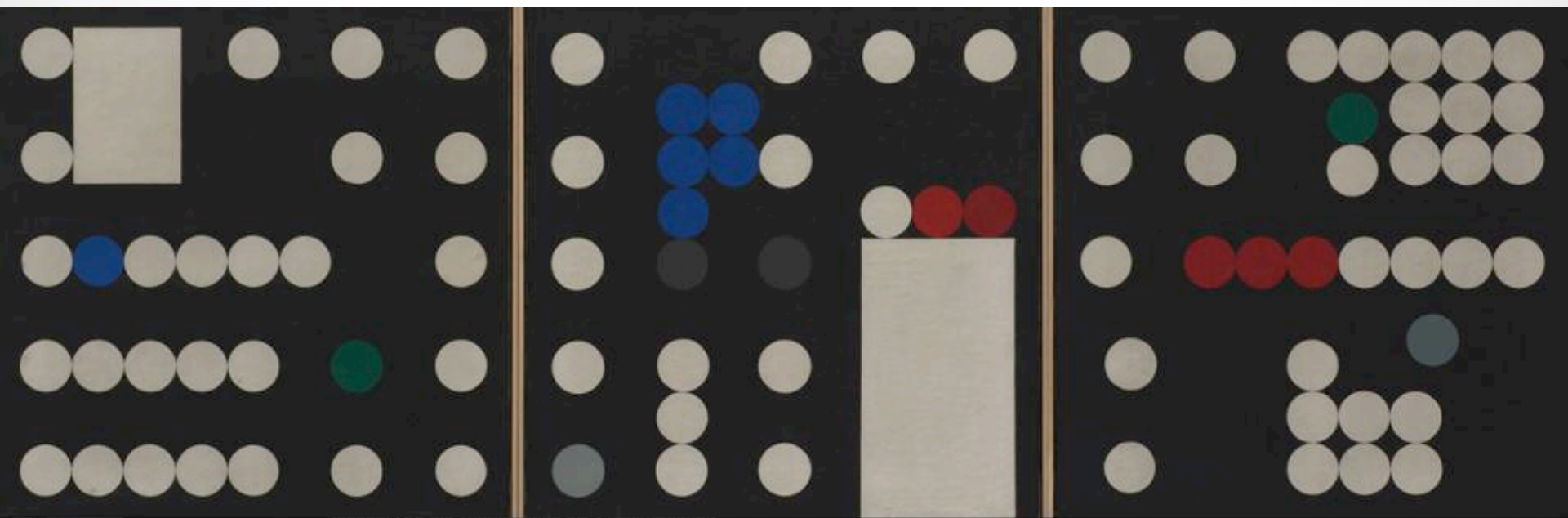

Composition à rectangles et cercles sur fond noir, 1931
Huile sur toile 64.5 x 92 cm

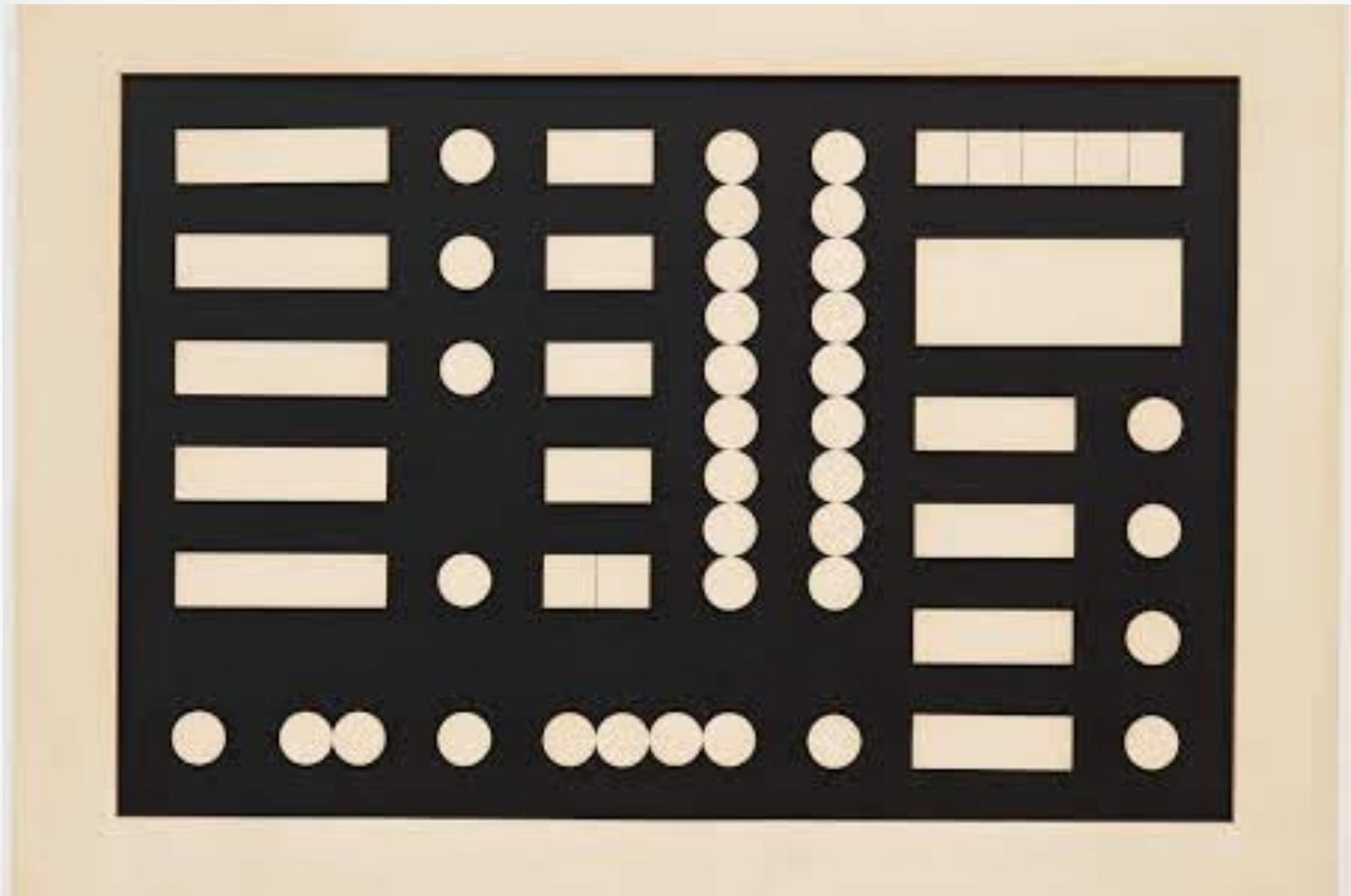

Composition schématique
Gouache et crayon
27.5 x 36.7 cm

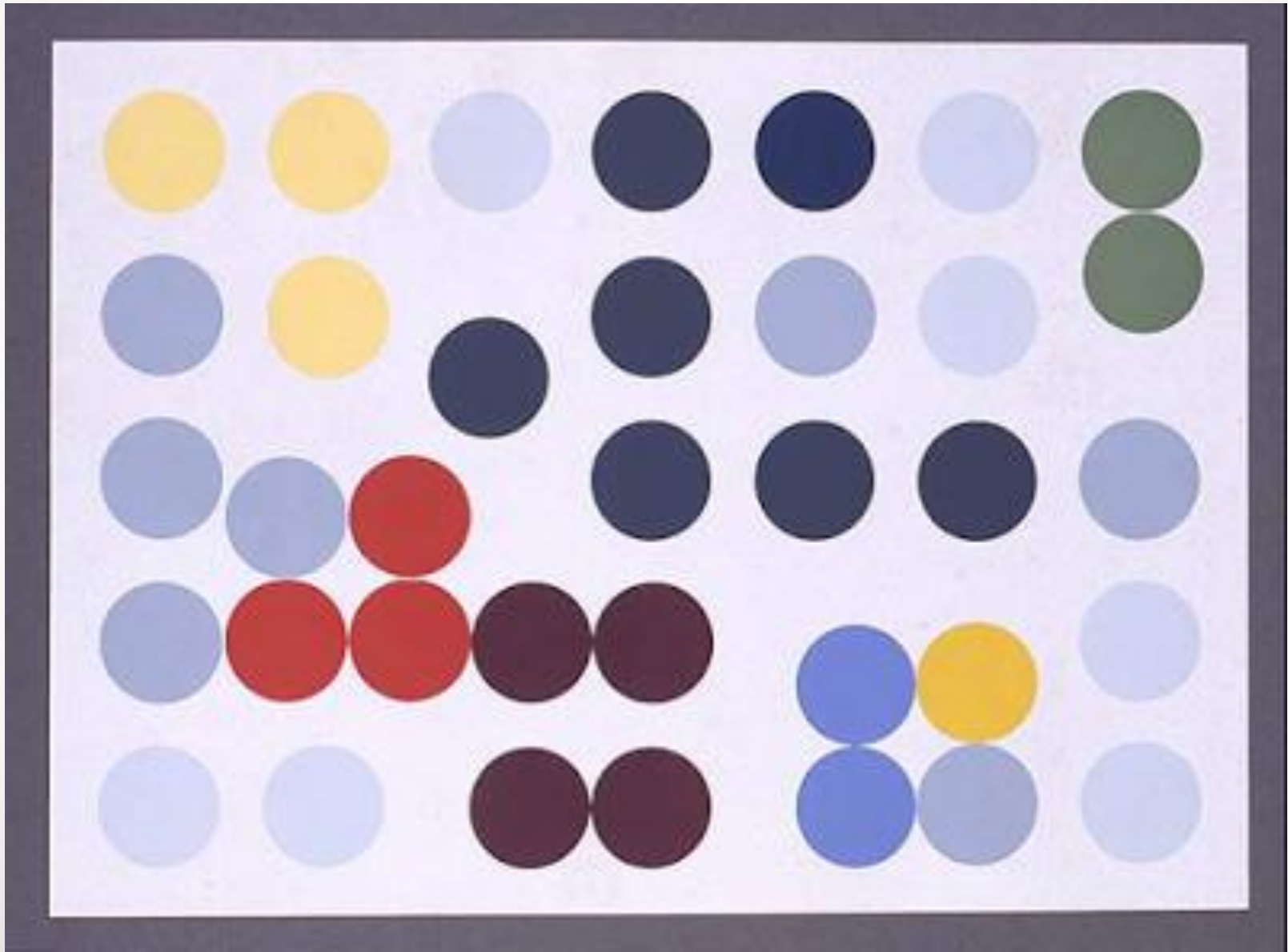

Triptyque (I-III), 1933, huile sur toile, chaque 50x50x3 cm

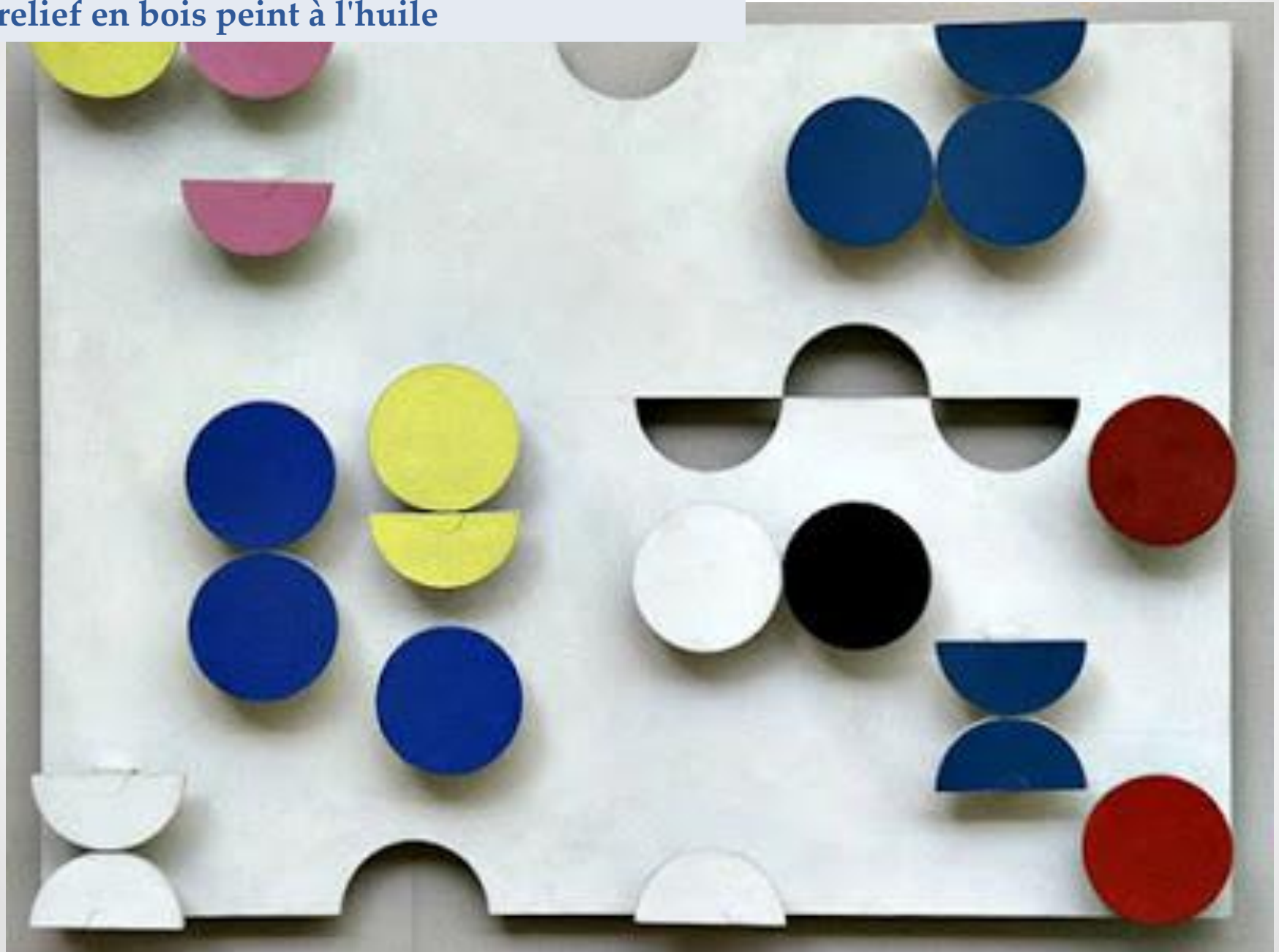
Composition schématique 1933

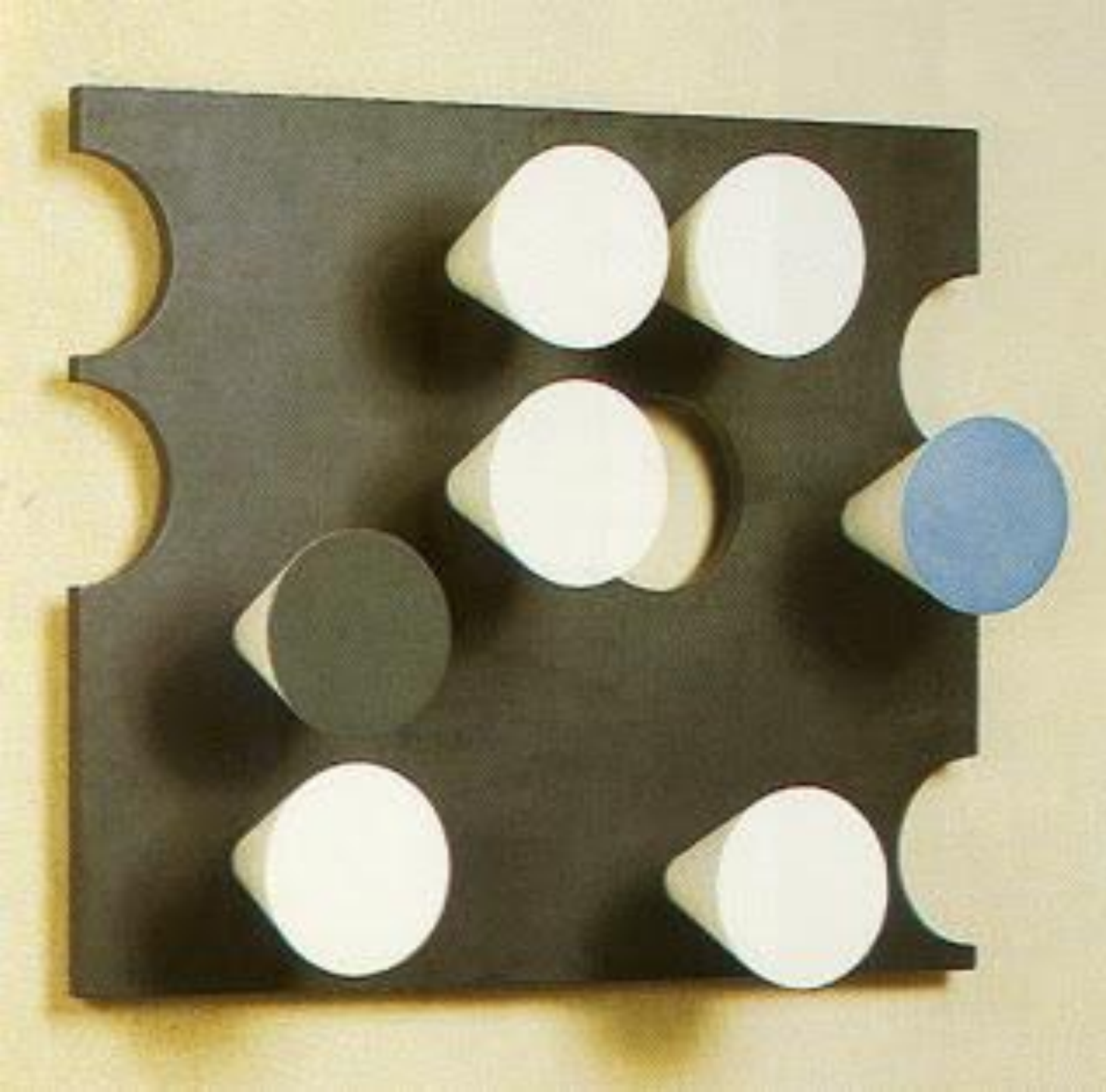

Composition aux cercles colorés, 1937,
d'après une gouache sur papier de 1934,
huile sur toile, 49,5x64, 1 cm.

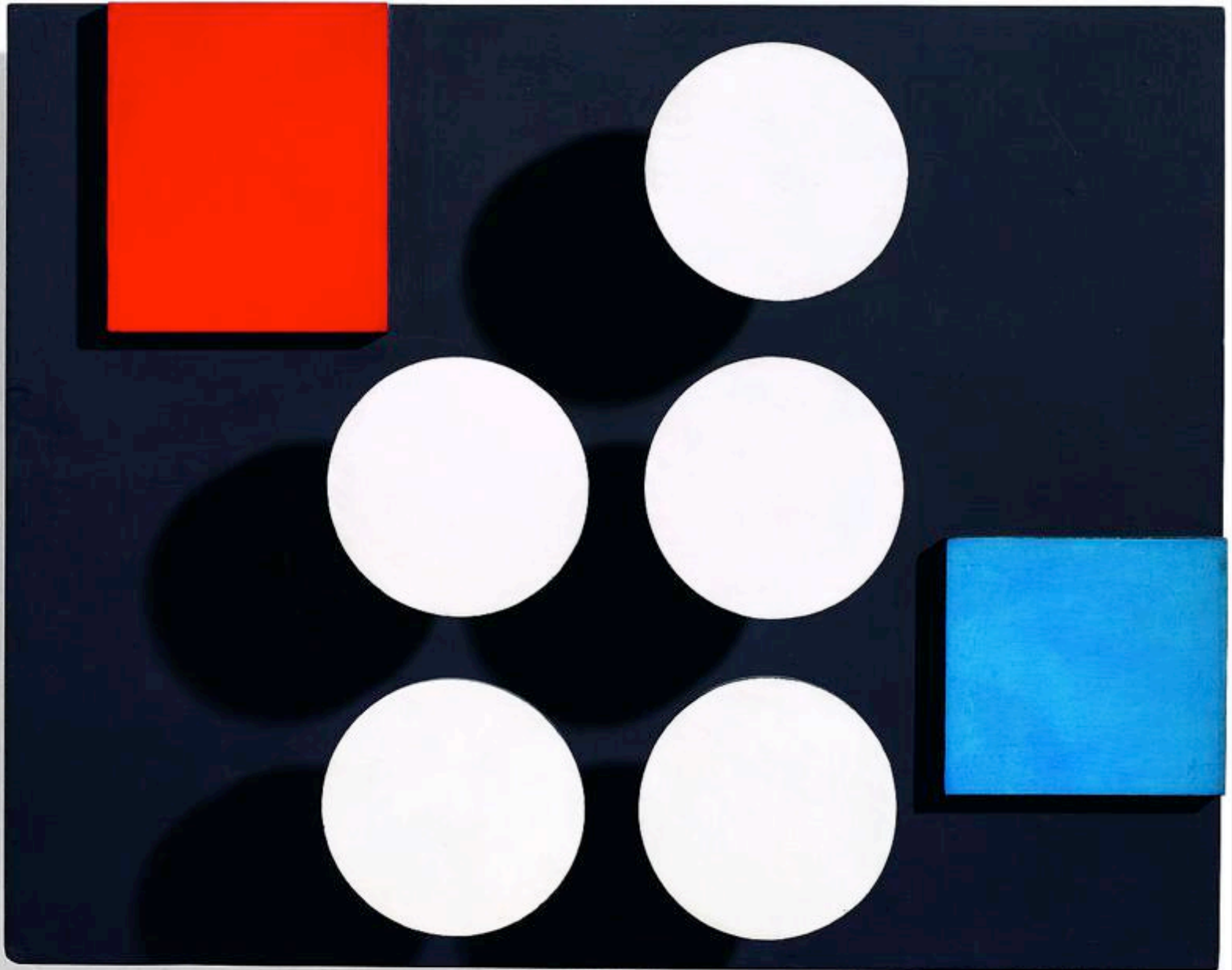

Relief rectangulaire à cercles découpés, 1936
(?),
relief en bois peint à l'huile

*Relief carré à
cercles
découpés et
cônes
surgissants,
1936,
relief en bois
peint à l'huile*

Cellule de relief (rectangulaire, éléments géométriques), 1936
Huile sur bois, 38 x 48 x 11 cm

Sophie Taeuber, *Sans titre*
(tête), 1937. Plâtre

Les œuvres qu'elle réalise dans les mêmes années entre en résonance avec ce principe de répétition, de recherches de modules et de disparition progressive des couleurs pour la couleur du « blanc ».

Les éléments en relief, eux-mêmes, tendent à surgir dans l'espace réel pour s'élever en sculpture. Dans ses œuvres, il y a un principe d'autonomie progressive des formes.

La forme plastique naît d'une autre, et s'en détache pour être autonome.

Jean Arp
*Constellation aux cinq formes blanches et
deux noires, variation III*
1932

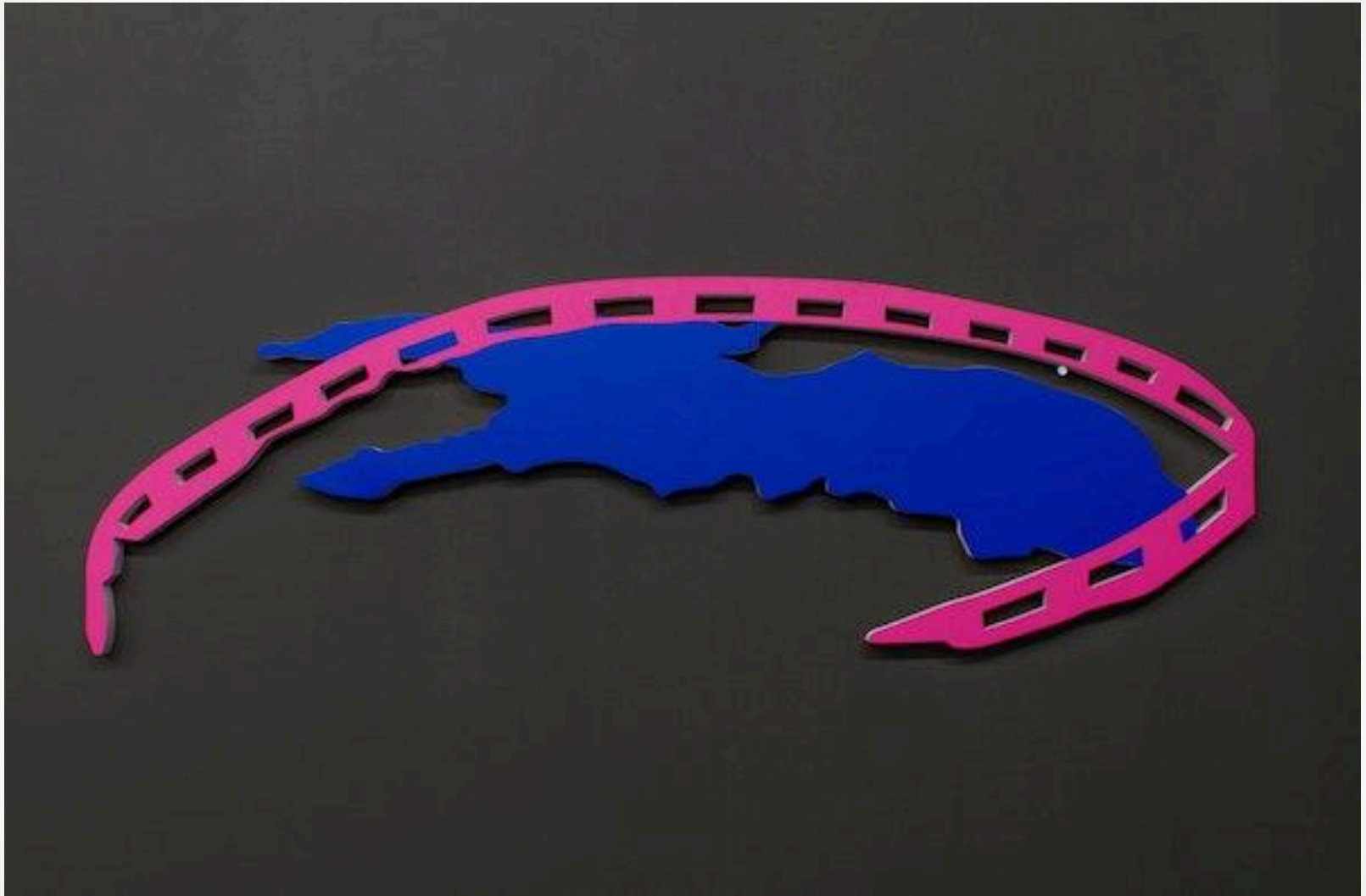
Jean Arp,
*Constellation
de formes
blanches sur
fond gris, 1941.*
Bois peint.

Herman DE VRIES
Relief
1966-67

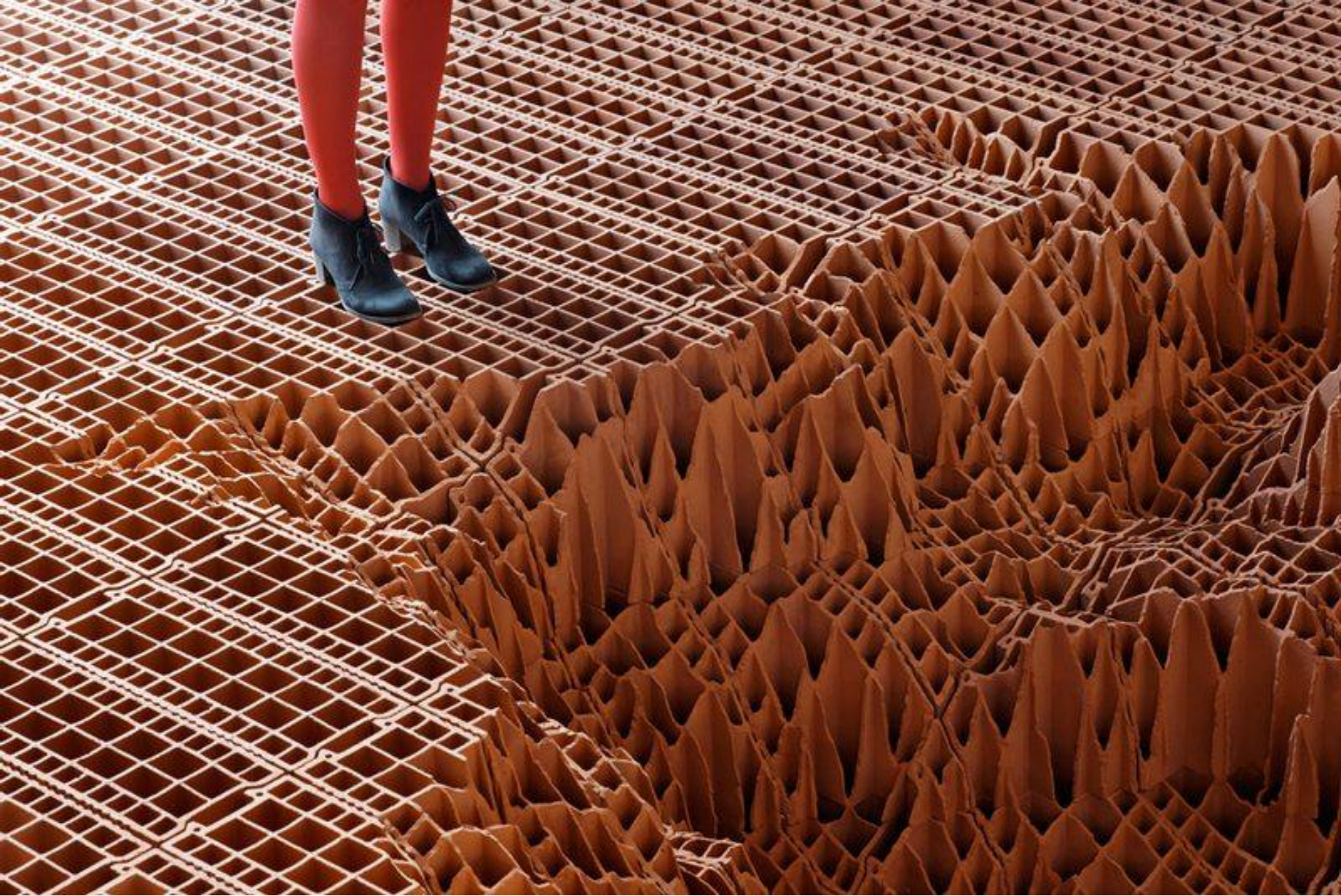

Didier Marcel *Sans titre* (Labours) 2009

Pablo Garcia, *Sans titre*, peinture sur bois

Vincent Mauger, *Sans titre*, 2012 – Briques cuites. Dimensions variables. Installation *in situ*.
Exposition *Super Asymmetry* à La Maréchalerie, centre d'art contemporain de l'ENSA Versailles.

LATIFA ECHAKHCH

L'air du temps - Prix Marcel Duchamp 2013

View of the exhibition, Centre Pompidou - Espace 315, Paris, 2014

« la tradition, rupture et renouvellements de la présentation : la tradition du cadre et du socle, ses ruptures et renouvellements contemporains »

Les peintures, les dessins, ...

*Composition verticale-
horizontale*
1916

*Composition verticale-
horizontale*
1916

Porteuse de vase
1916

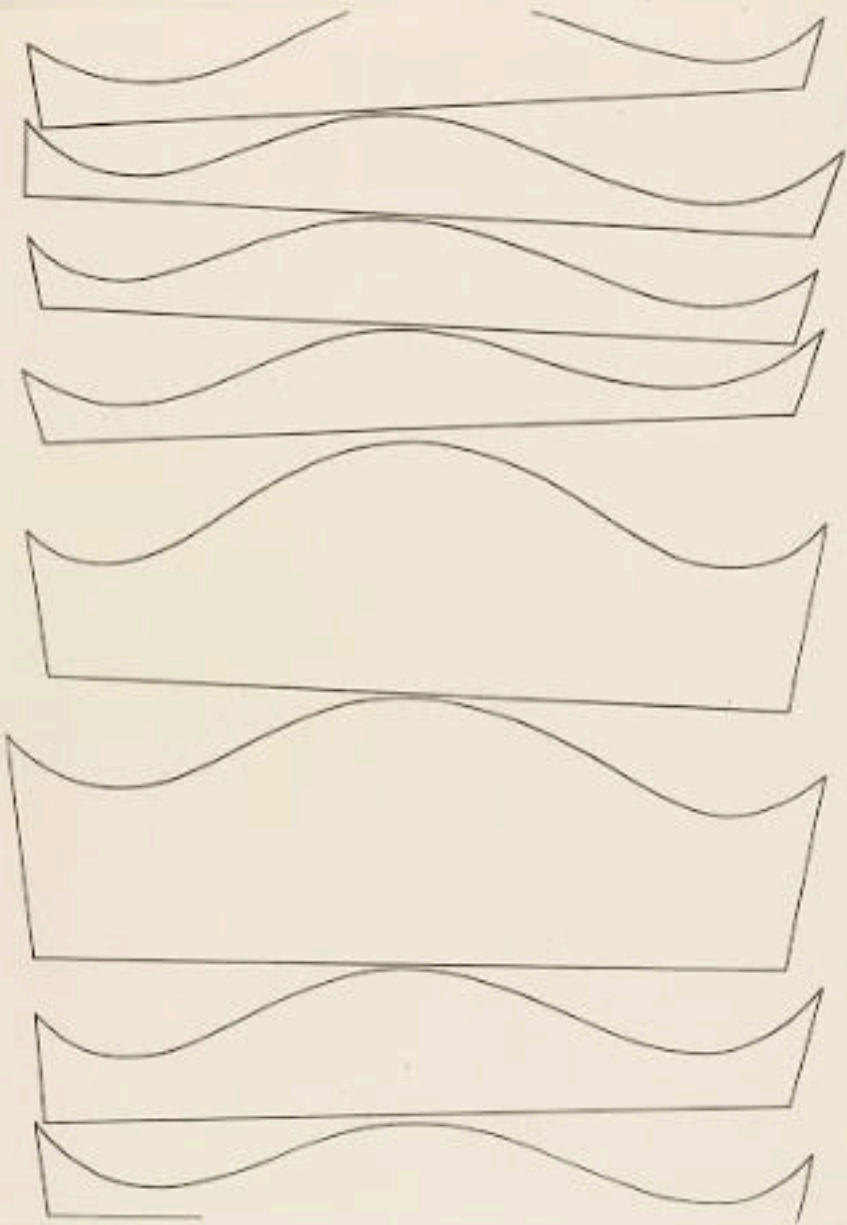

*Simple composition
avec des lignes obliques
et un petit cercle
transparent, 1916-1918*

Sophie Taeuber, *Composition verticale-horizontale*, 1917.
Gouache sur papier.

5# Tambora 1883

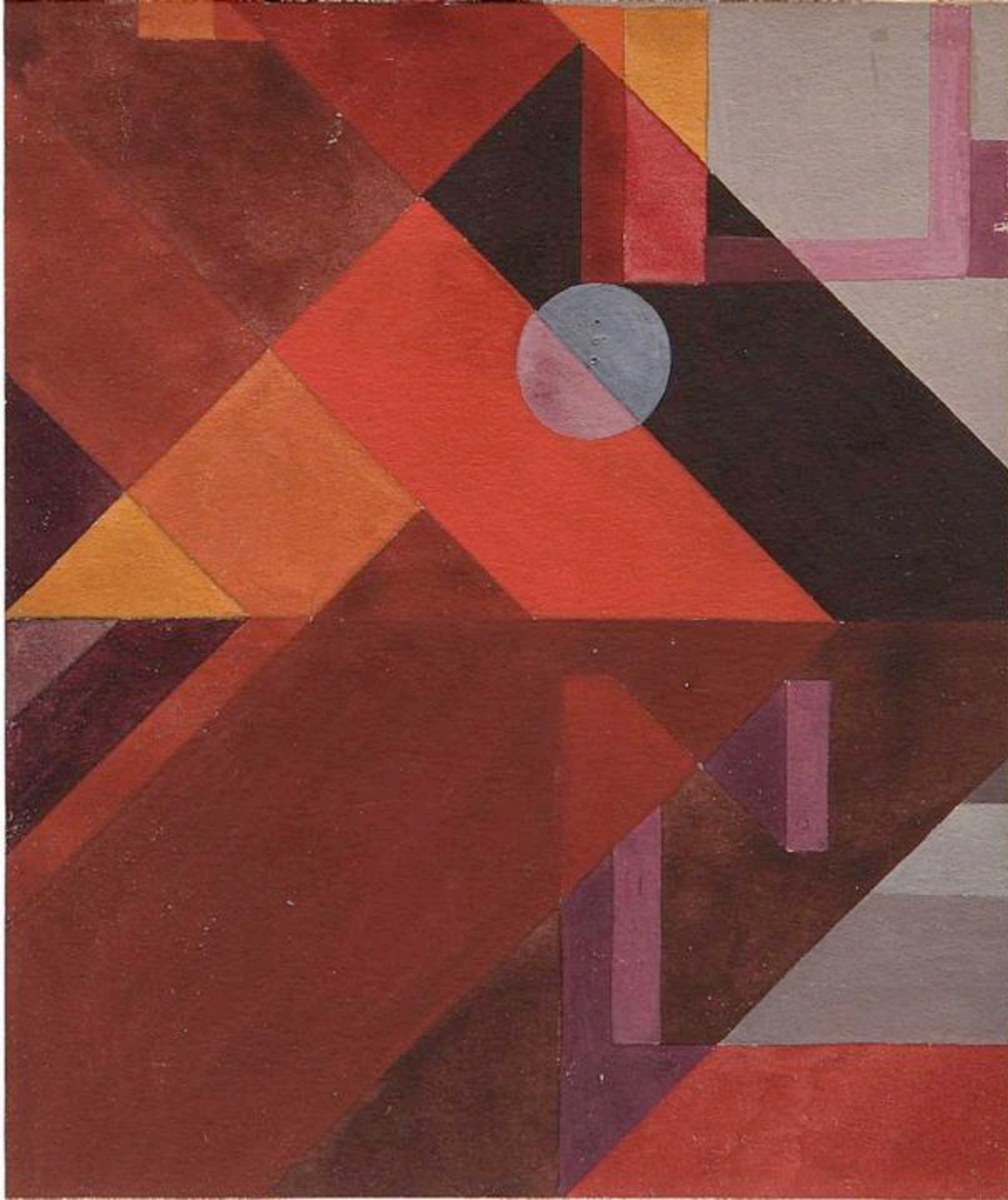
5/11

Motif abstrait, Le Bateau,
1917,
gouache sur papier, 27,2x18,5
cm

La Danseuse, 1917,
gouache sur papier, 12x8 cm

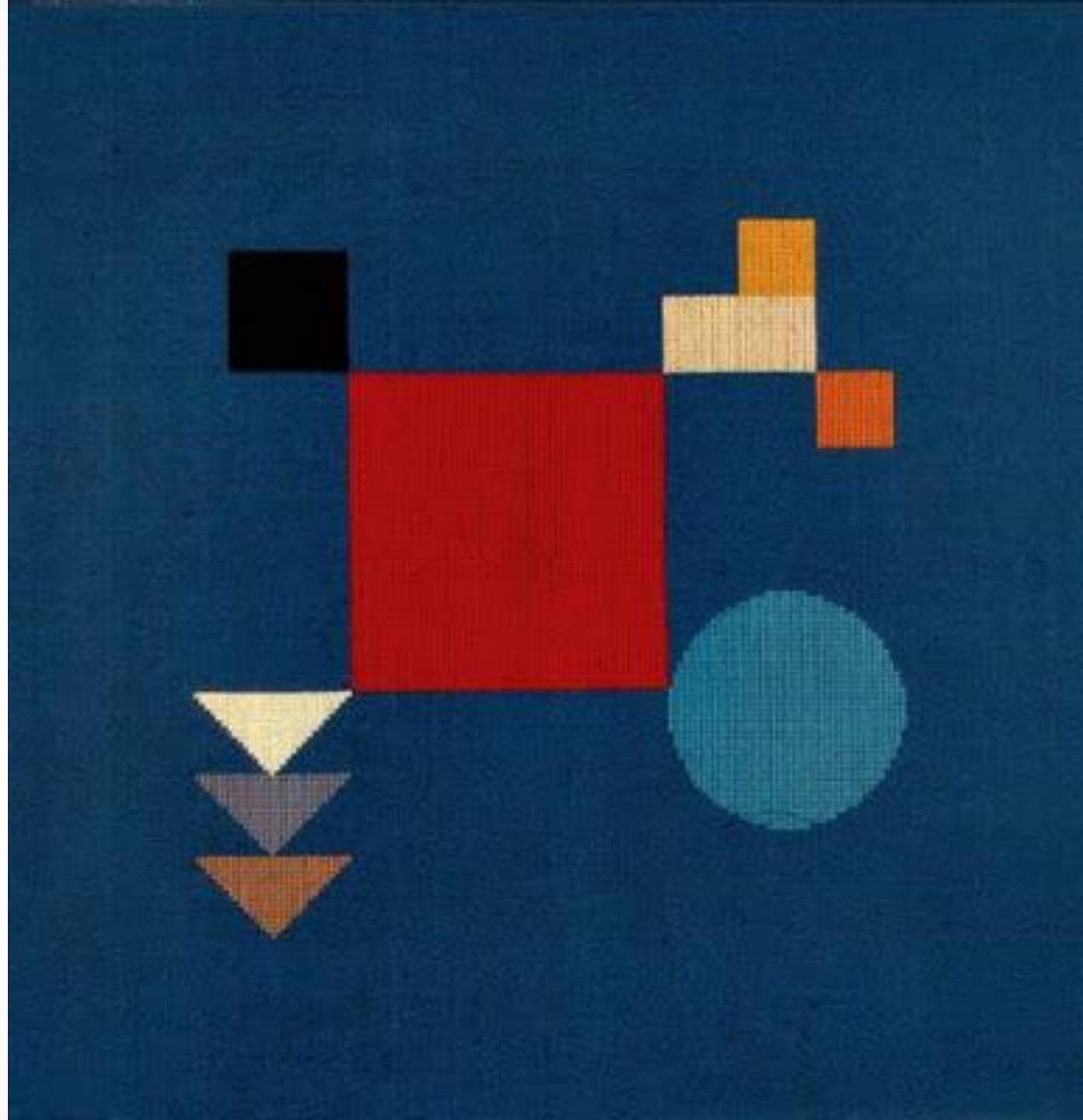

Sophie Taeuber-Arp,
*Composition avec des
lignes obliques et un
petit cercle transparent,*
1916-18

Duo Collage, 1918,
collage de papier et feuille
d'argent sur carton, 82x62 cm

Sans titre
(composition avec
carrés, rectangle,
cercle et triangles),
1918,
broderie en laine,
61x62,5 cm

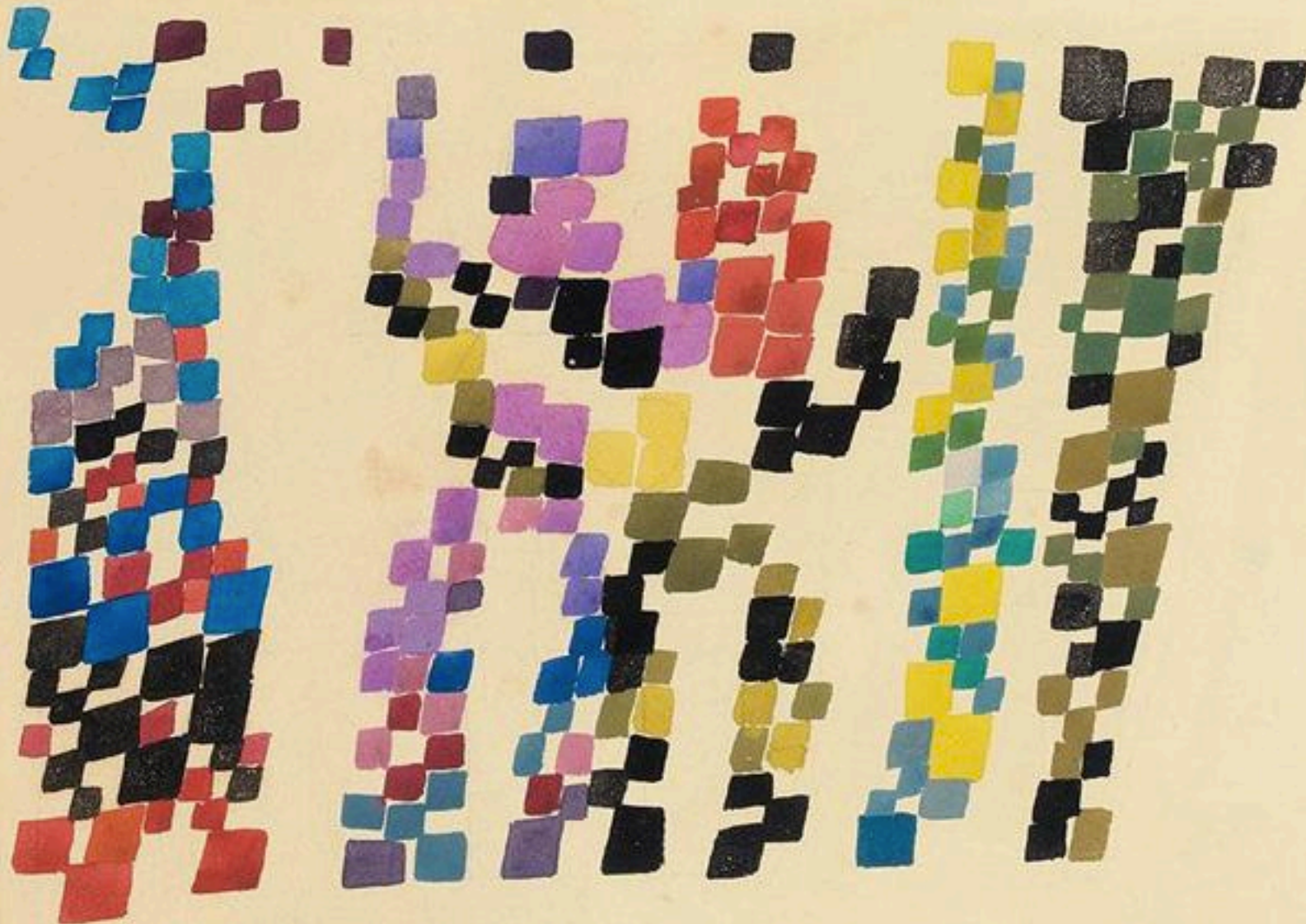
*Rythmes verticaux - horizontaux
libres, 1919,
gouache sur papier, 30.3 x 21.8
cm*

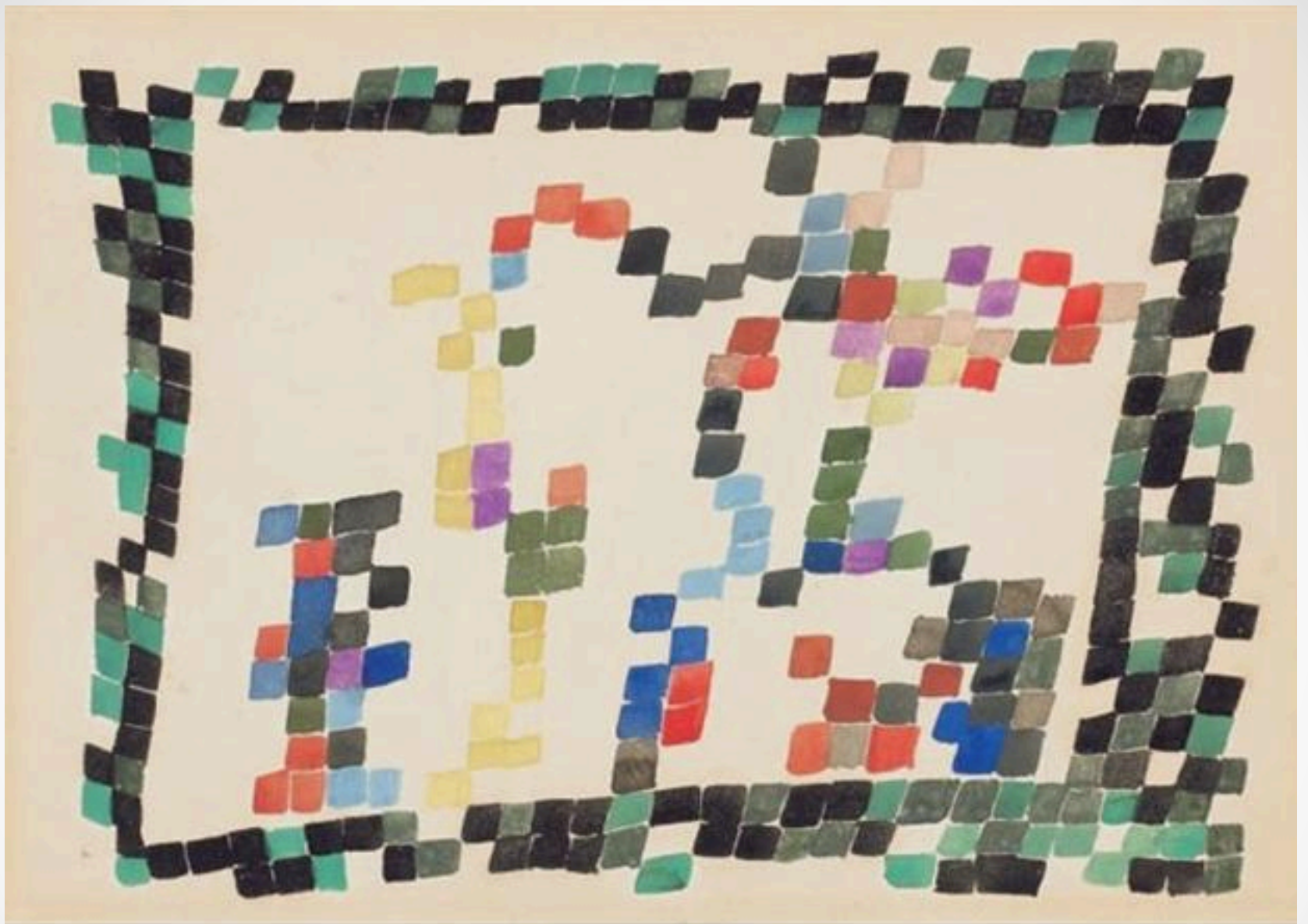
Composition Dada (Tête au plat), 1920
Huile sur toile
27 x 34.5 cm

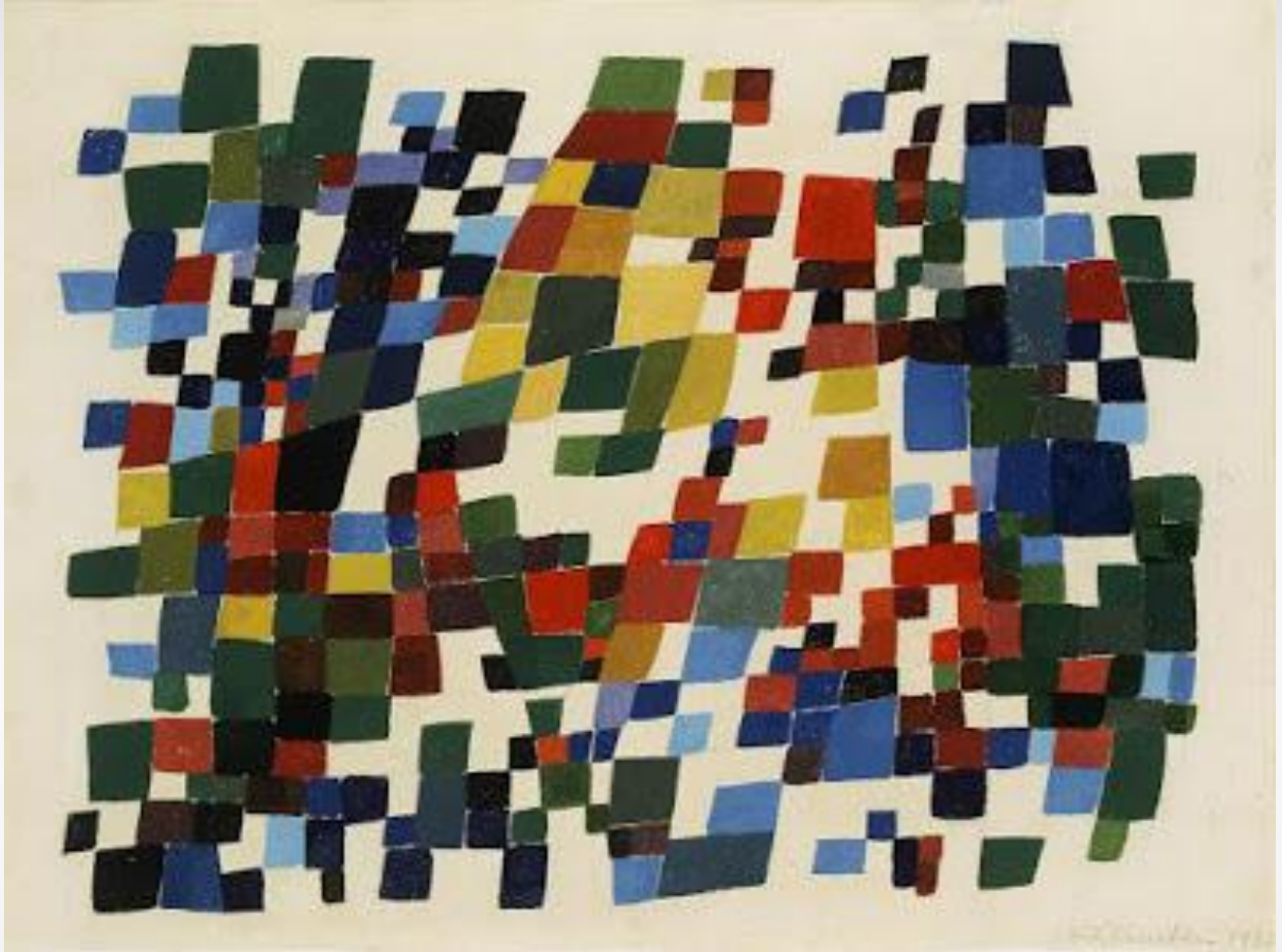

Taches quadrangulaires évoquant un groupe de personnages , 1920
Crayon et gouache
26.4 x 35 cm

Taches quadrangulaires évoquant et encadrant des personnages , 1920
29 x 42.3 cm

*Composition en taches quadrangulaires,
polychromes, denses, 1921,
gouache sur papier, 26x35 cm*

Canard, 1923,
encre sur papier, 21,8 x 17,4 cm

Lion, 1923,
encre sur papier, 21,8 x
17,4 cm

Cimetière de Montmartre, 1926
Gouache et crayon sur papier
22.8 x 29.3 cm

Café Aubette, Strasbourg,
France; Sophie Taeuber-Arp,
Theo van Doesburg 1927

Sans titre, 1927
Gouache et crayon sur papier
27.2 x 15.7 cm

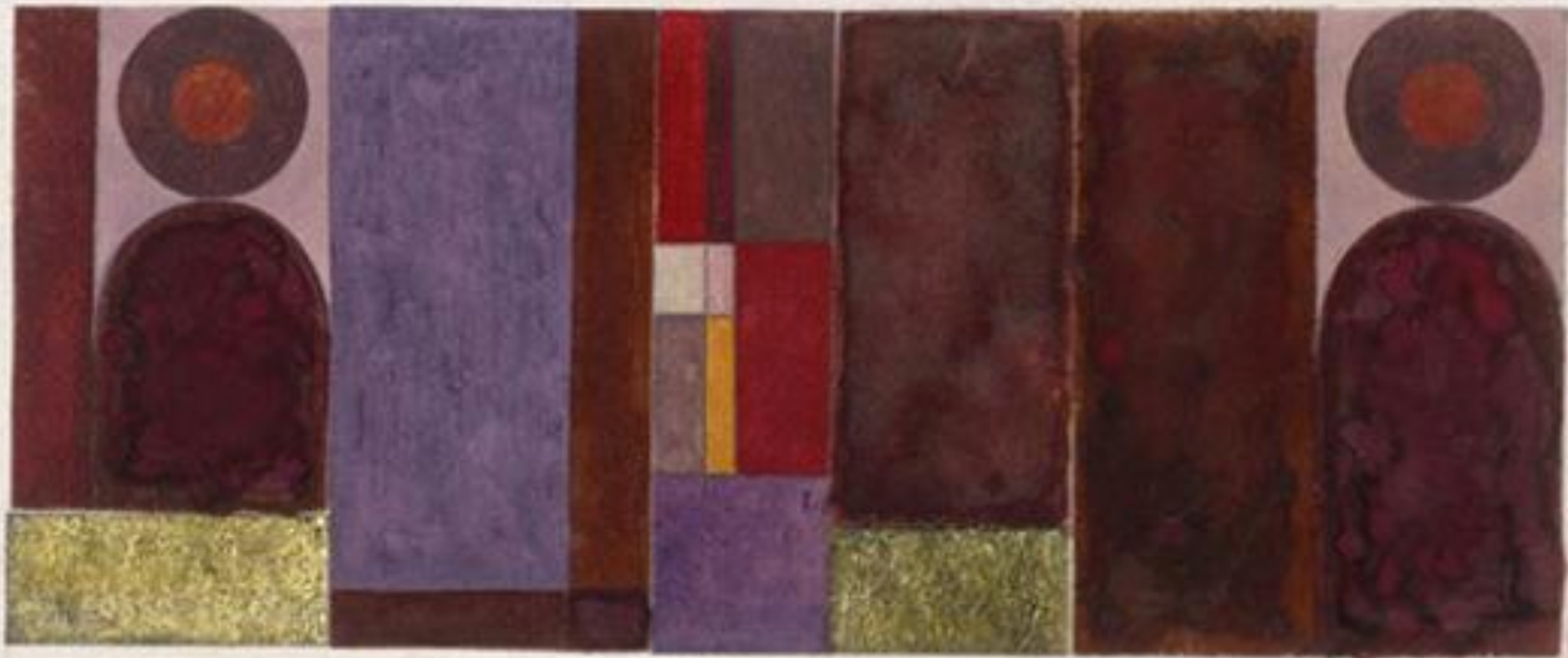
Sans titre , 1927
Gouache et
crayon sur
papier
25.9 x 35 cm

Composition avec formes de S, 1927,
gouache sur papier, 26x35 cm

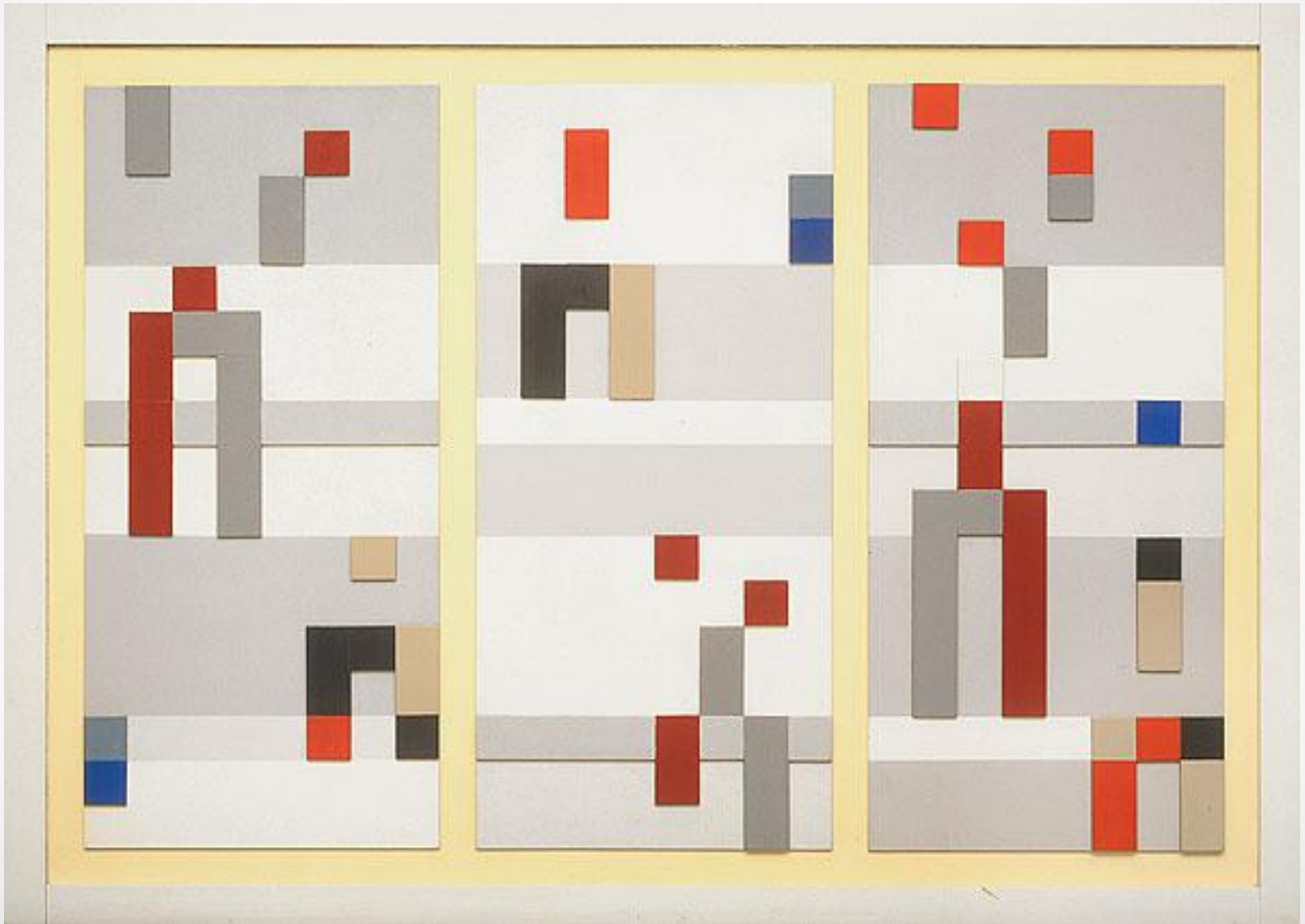

*Composition
verticale-horizontale
1928*

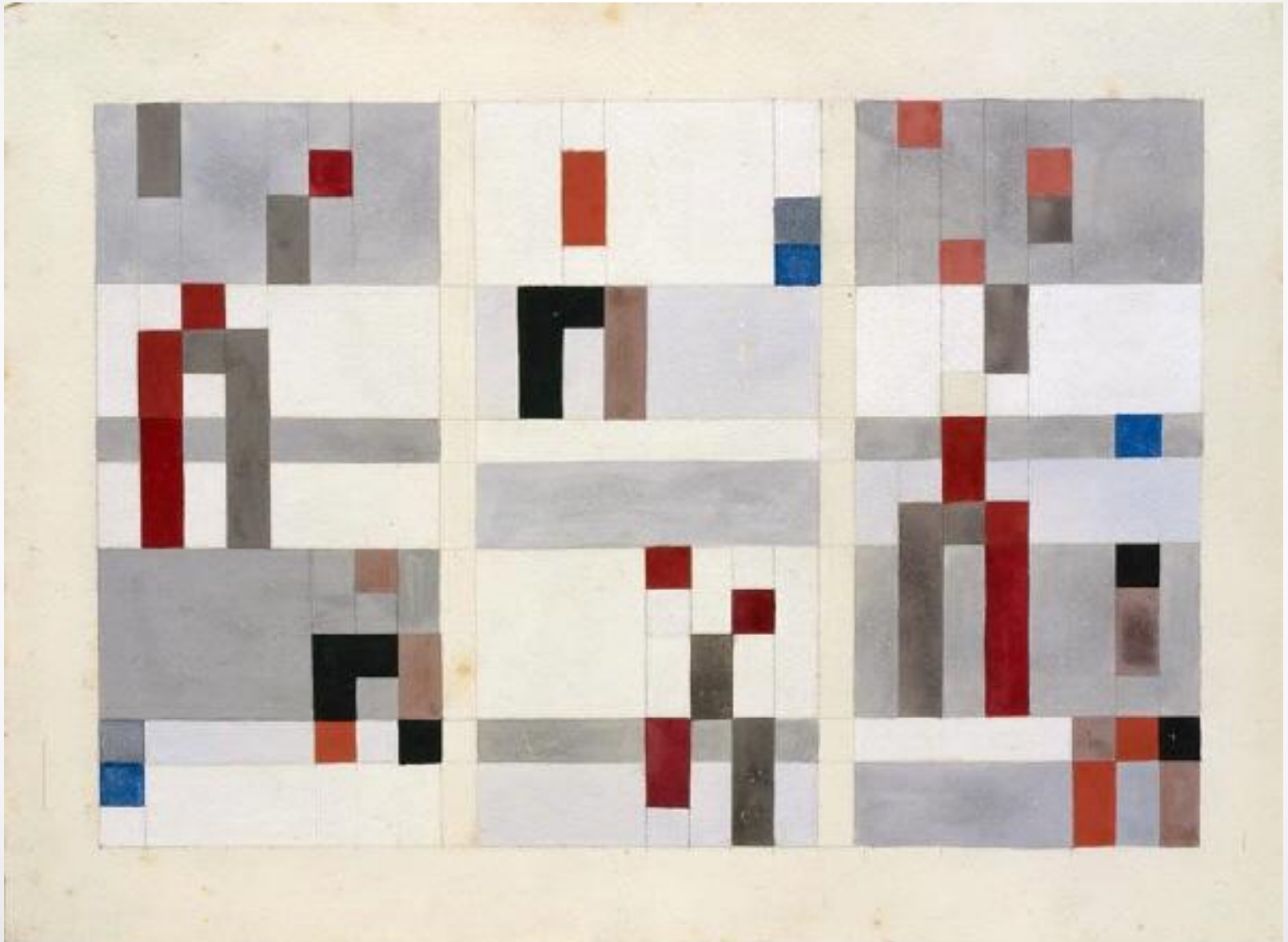

Sophie Taeuber, *Composition à rectangles et bras angulaires*, 1928. Gouache sur papier.

Composition verticale-horizontale 1928

Composition verticale-horizontale 1928
Esquisse pour vitraux , aquarelle, 27.5 x 37 cm

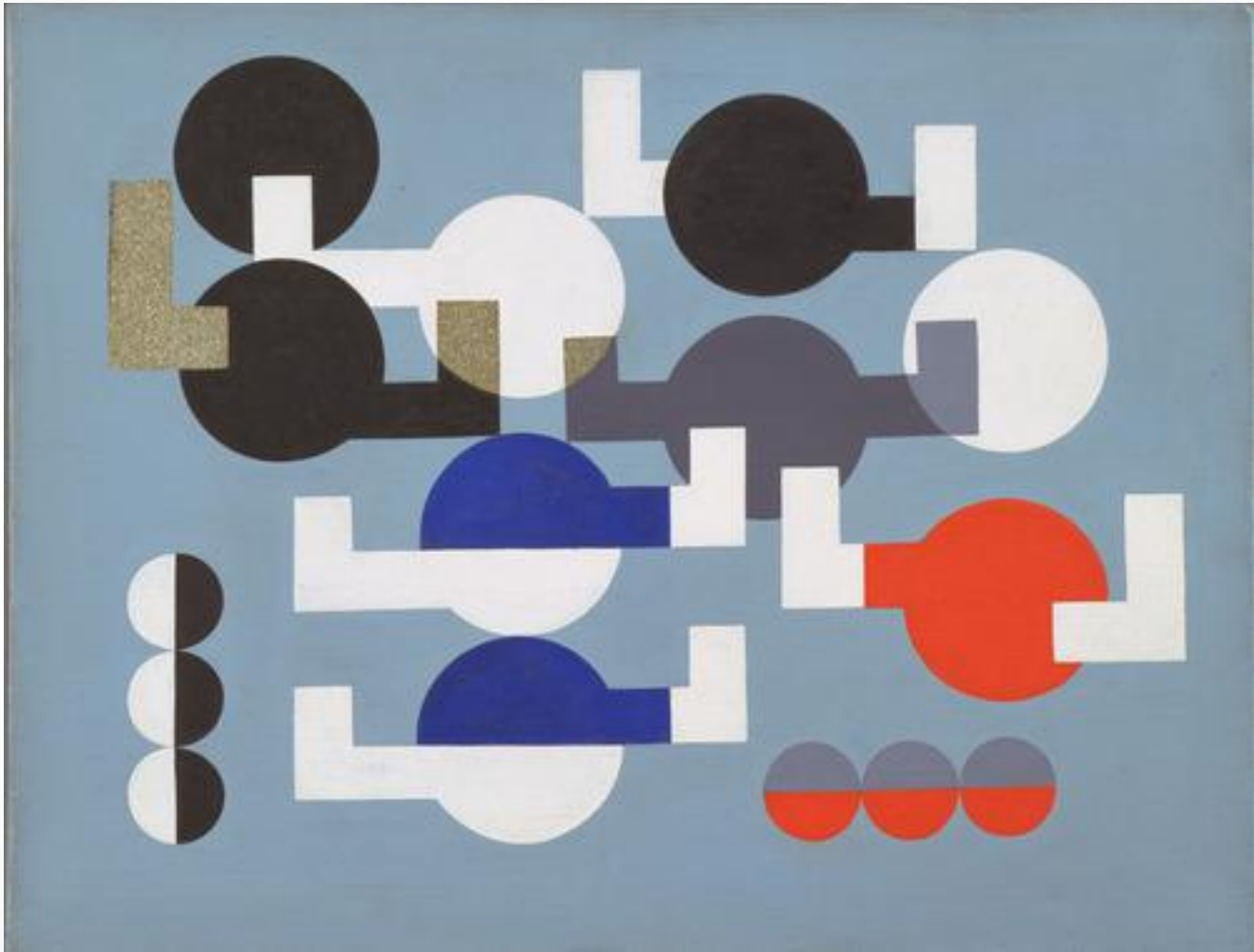

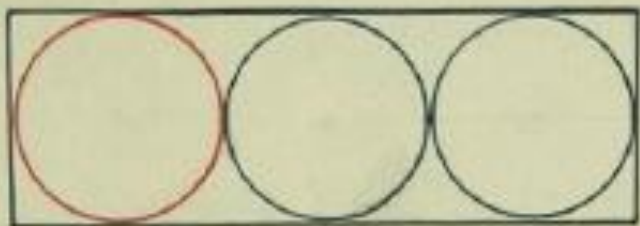

Composition à motifs d'oiseaux 1928
Gouache sur papier 23,4 x 27,7 cm

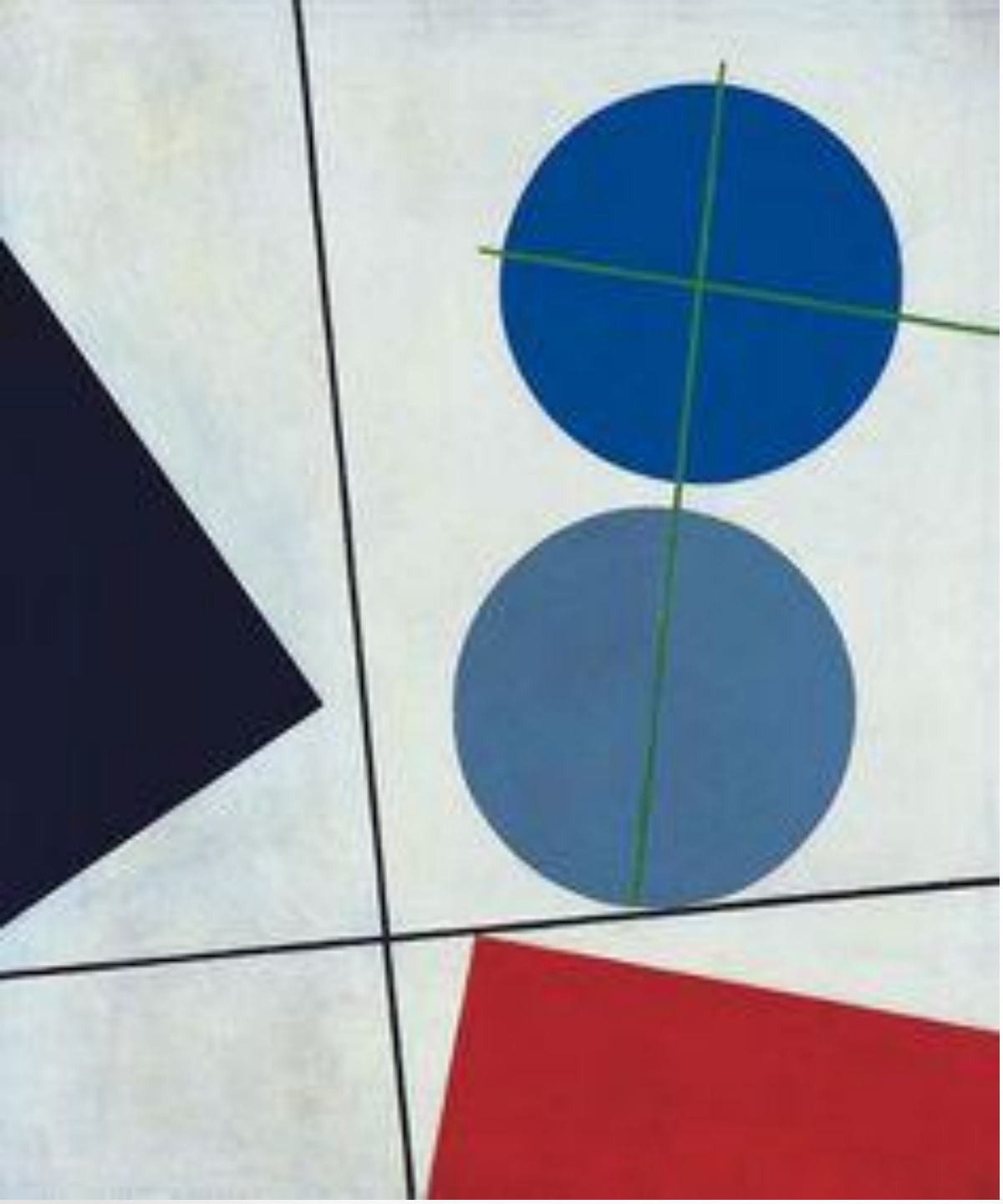

Composition avec cercles et angles 1930

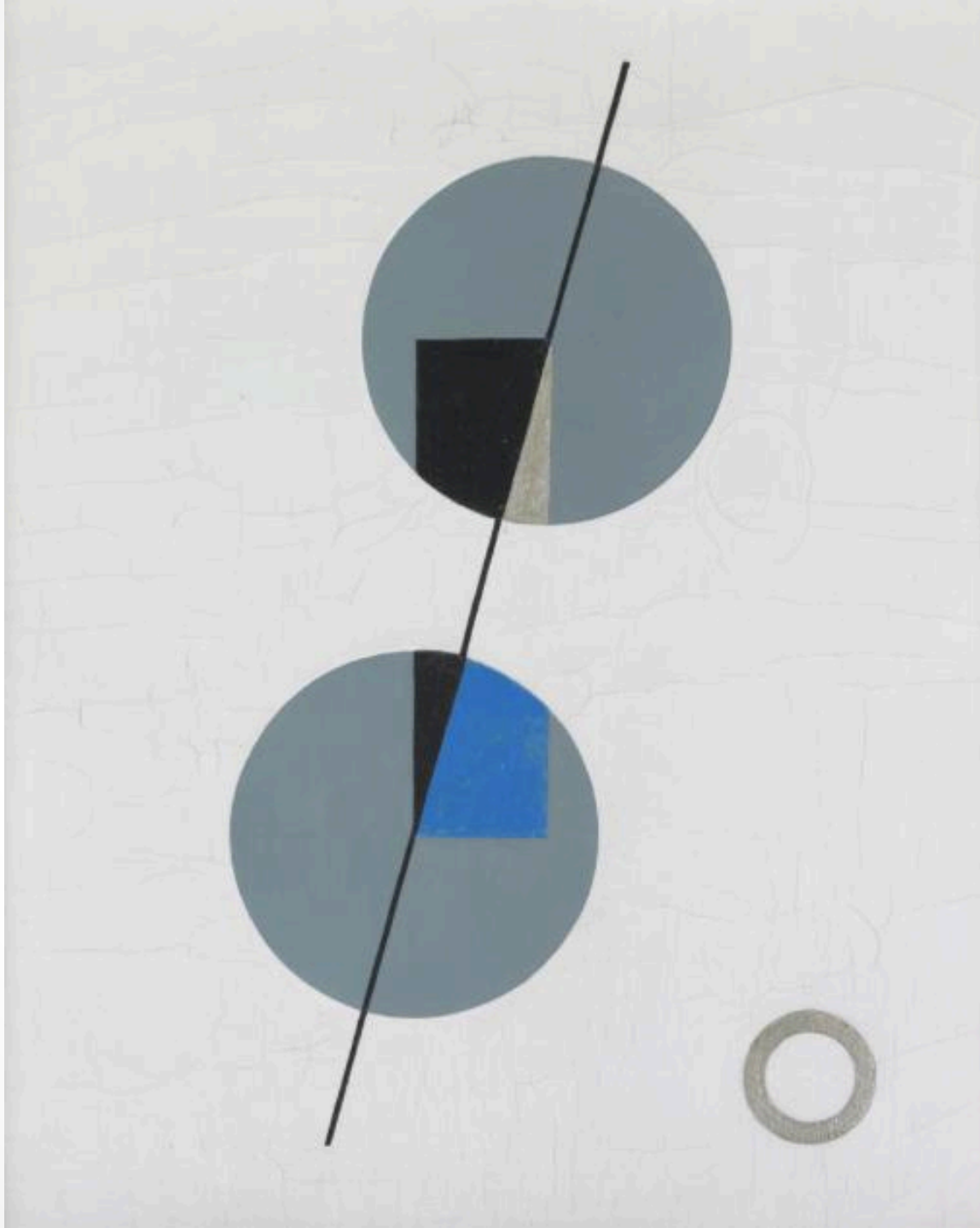

Composition à rectangles et cercles, 1930
Huile sur toile 25.2 x 32.6 cm

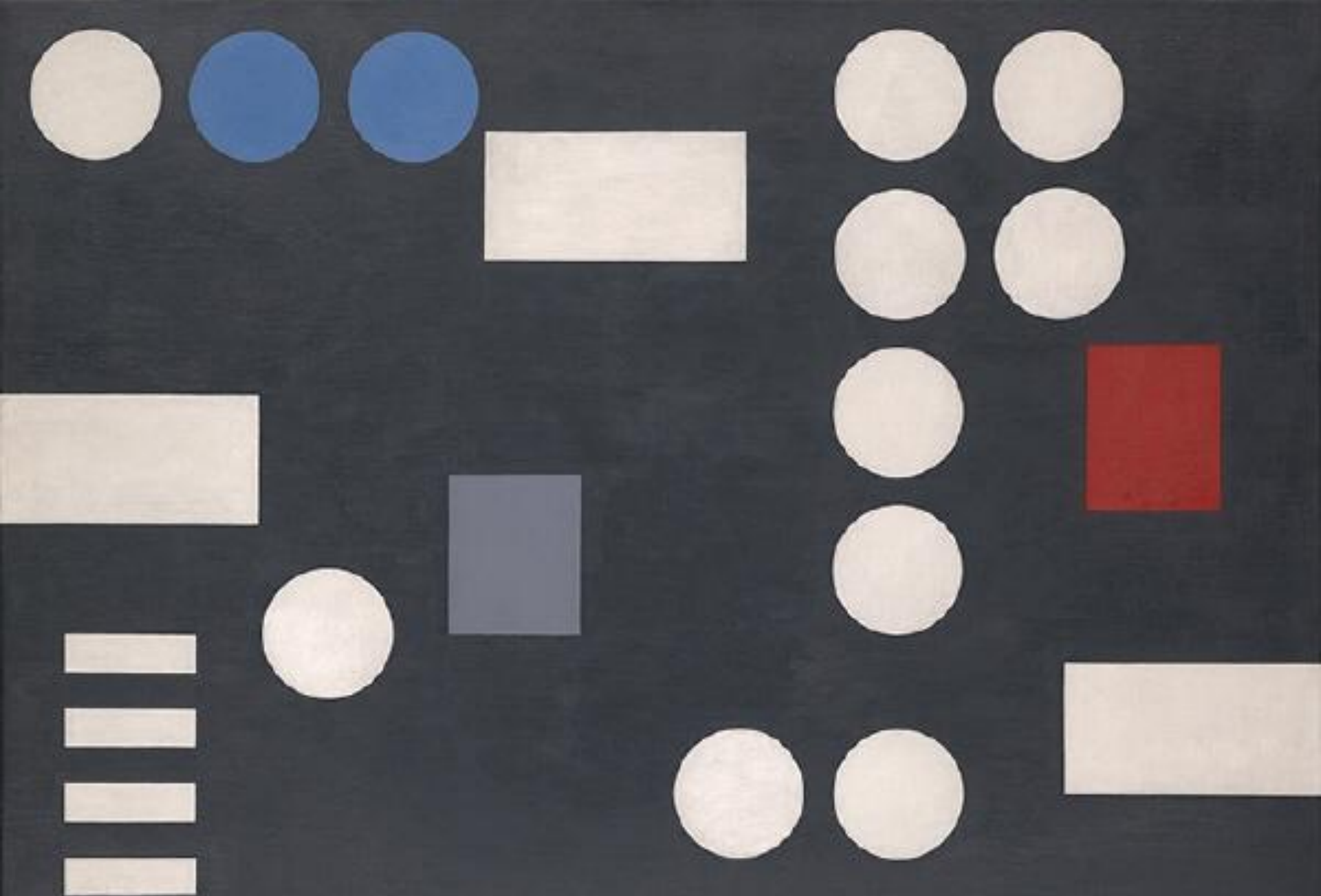
Composition
1931

Equilibre
1931
Huile sur
toile
32 x 25,5
cm

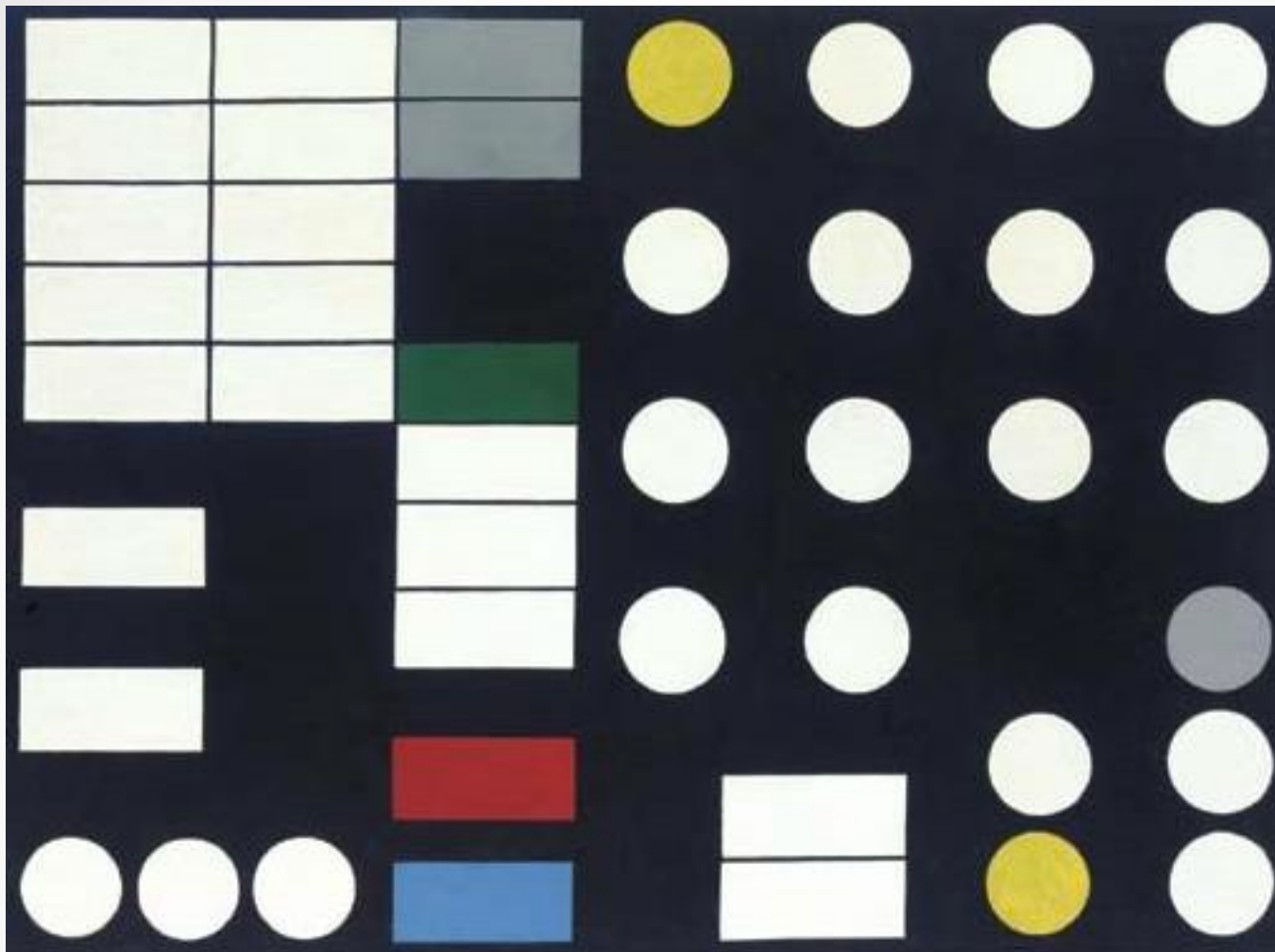

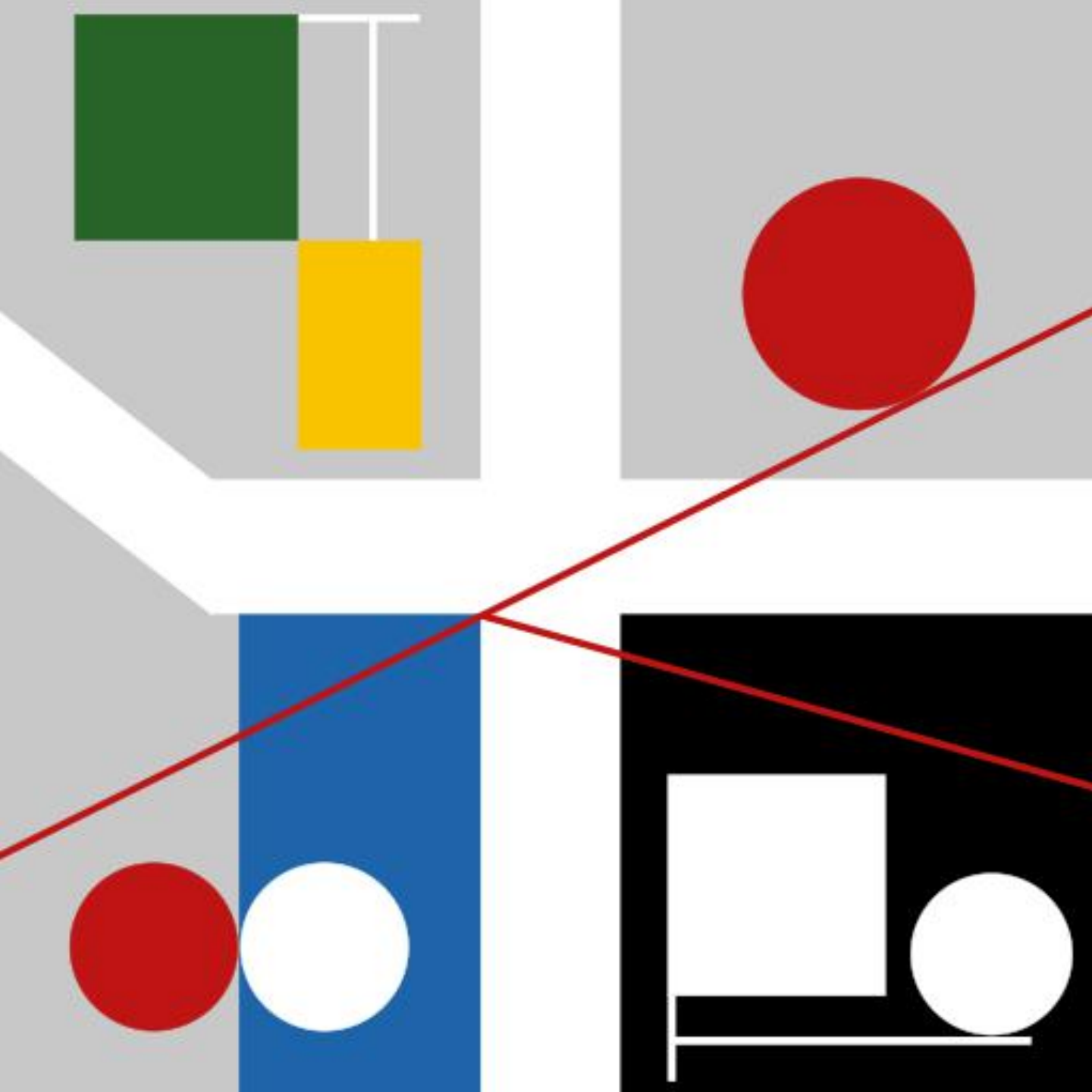
Plans et triangles pointe sur pointer, 1931
Huile sur carton 37,4 x 45,5 cm

Composition à rectangles et cercles sur fond noir, 1931
Huile sur toile 64.5 x 92 cm

Composition schématique
Gouache et crayon
27.5 x 36.7 cm

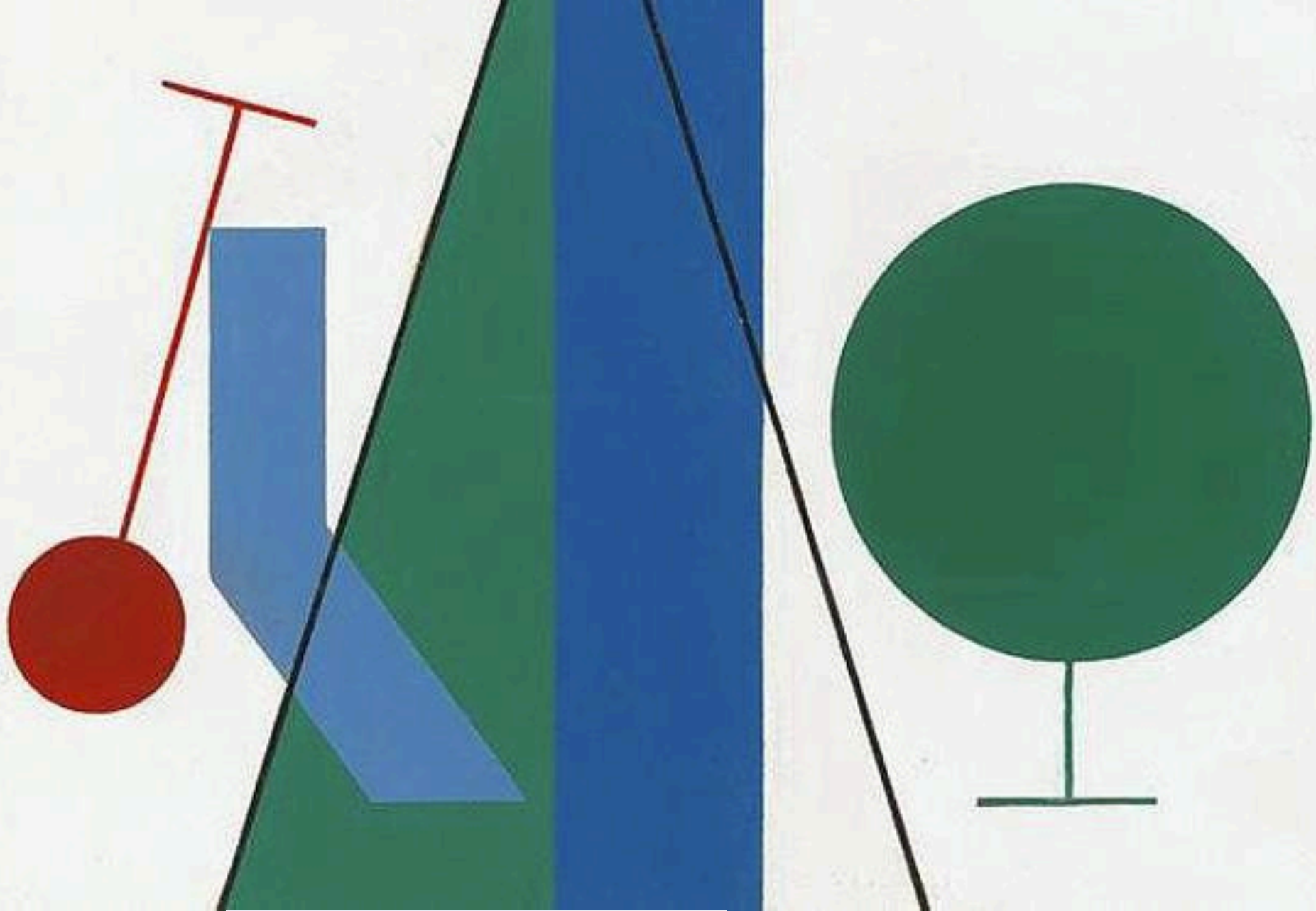

*Quatre
espaces avec
des cercles
rouges, 1932,
gouache sur
papier*

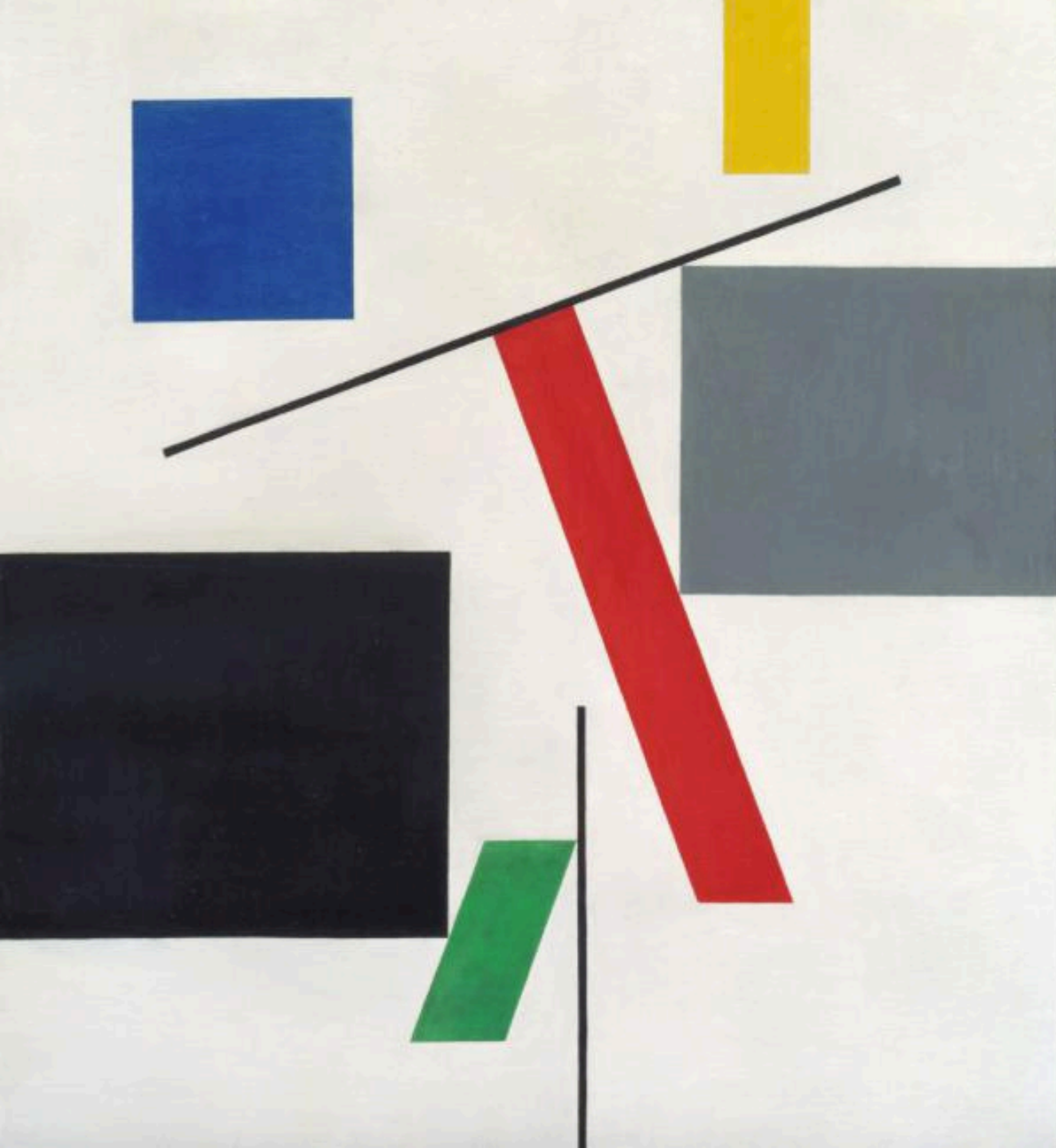
Sophie Taeuber, *Quatre espaces à croix brisée*, 1932.
Gouache sur papier.

Bandes, cercles et lignes, 1932
26 x 35 cm

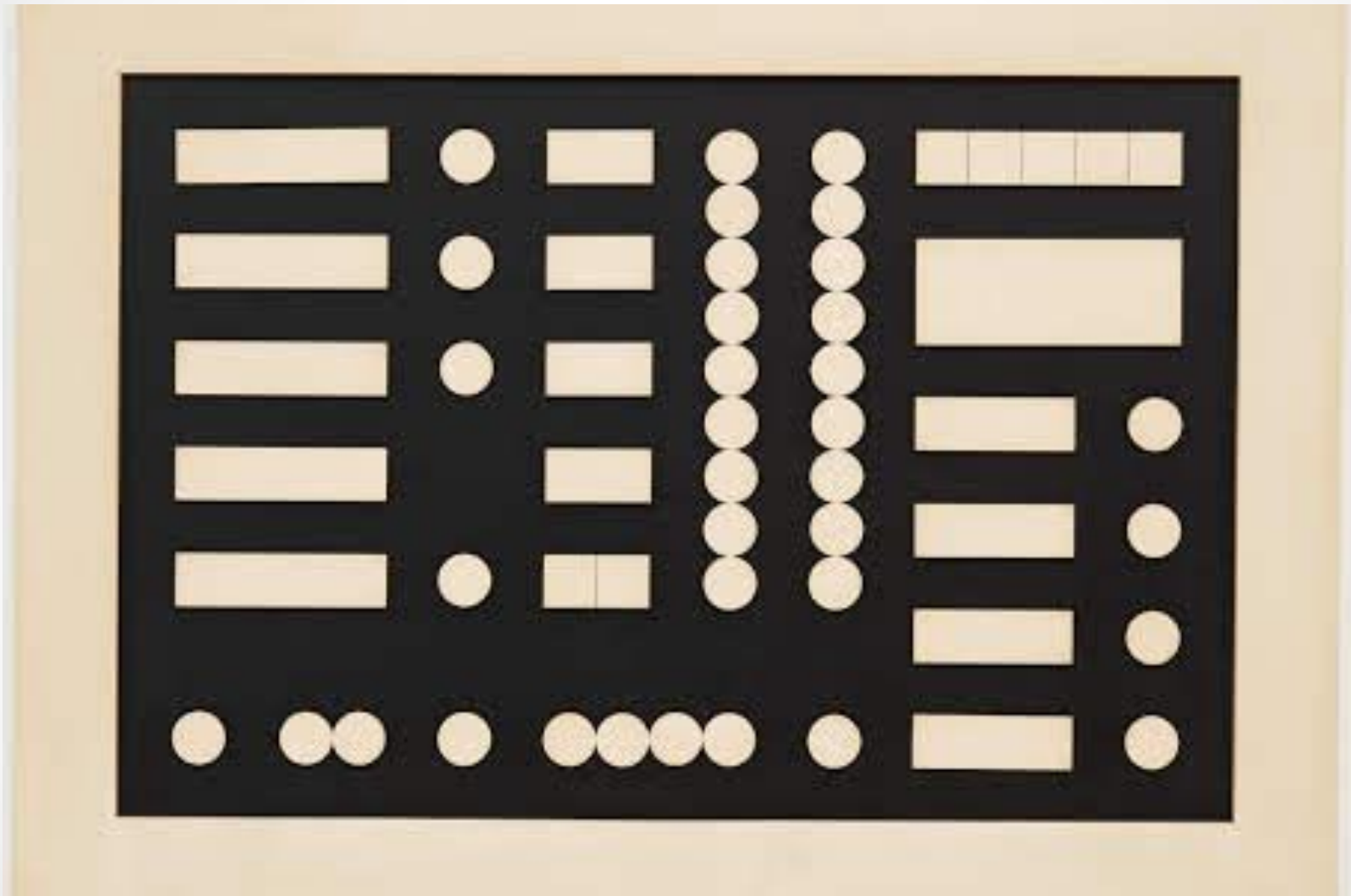
Équilibre, 1932,
huile sur toile, 46x38 cm

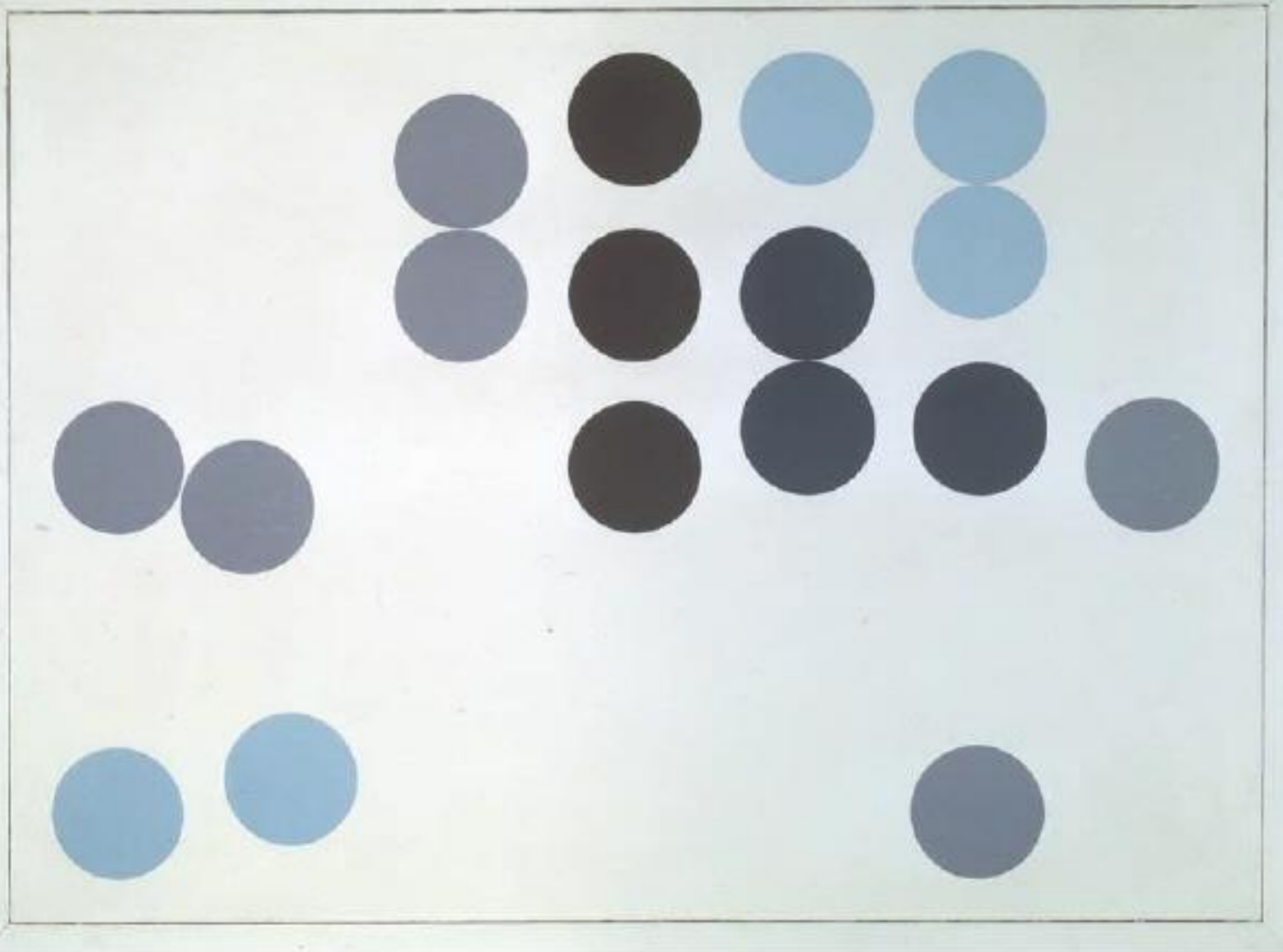

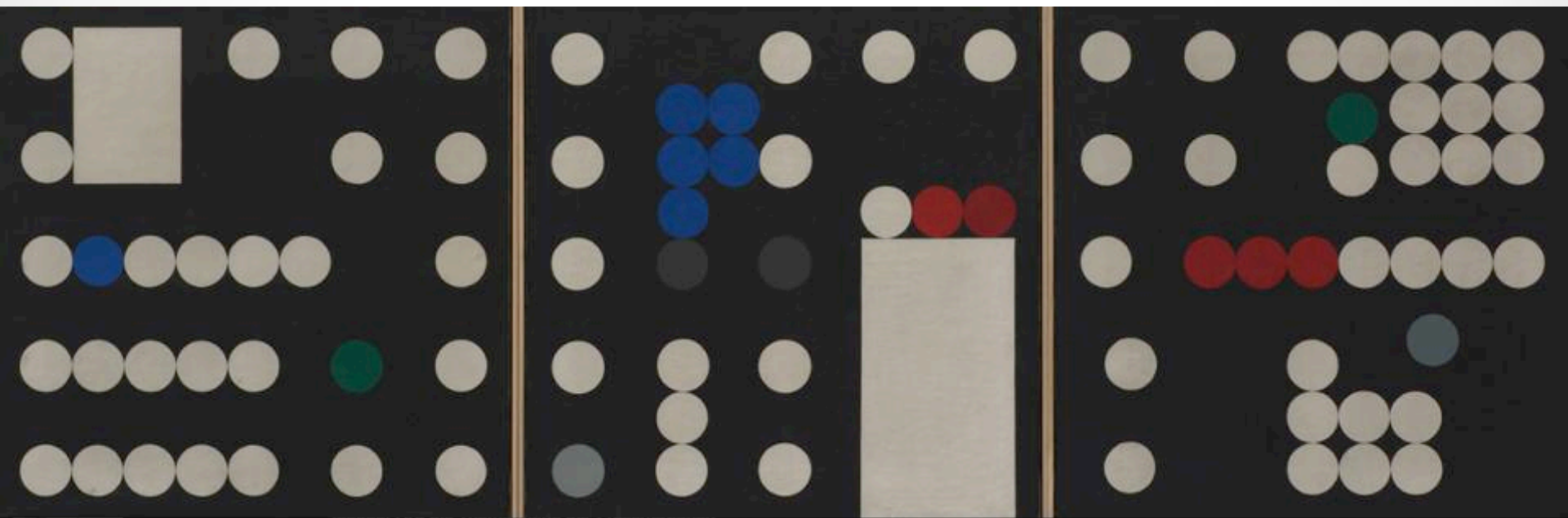
Equilibre
1932-1933
Huile sur
contre-
plaqué
49 x 45,5 cm

Composition schématique 1933

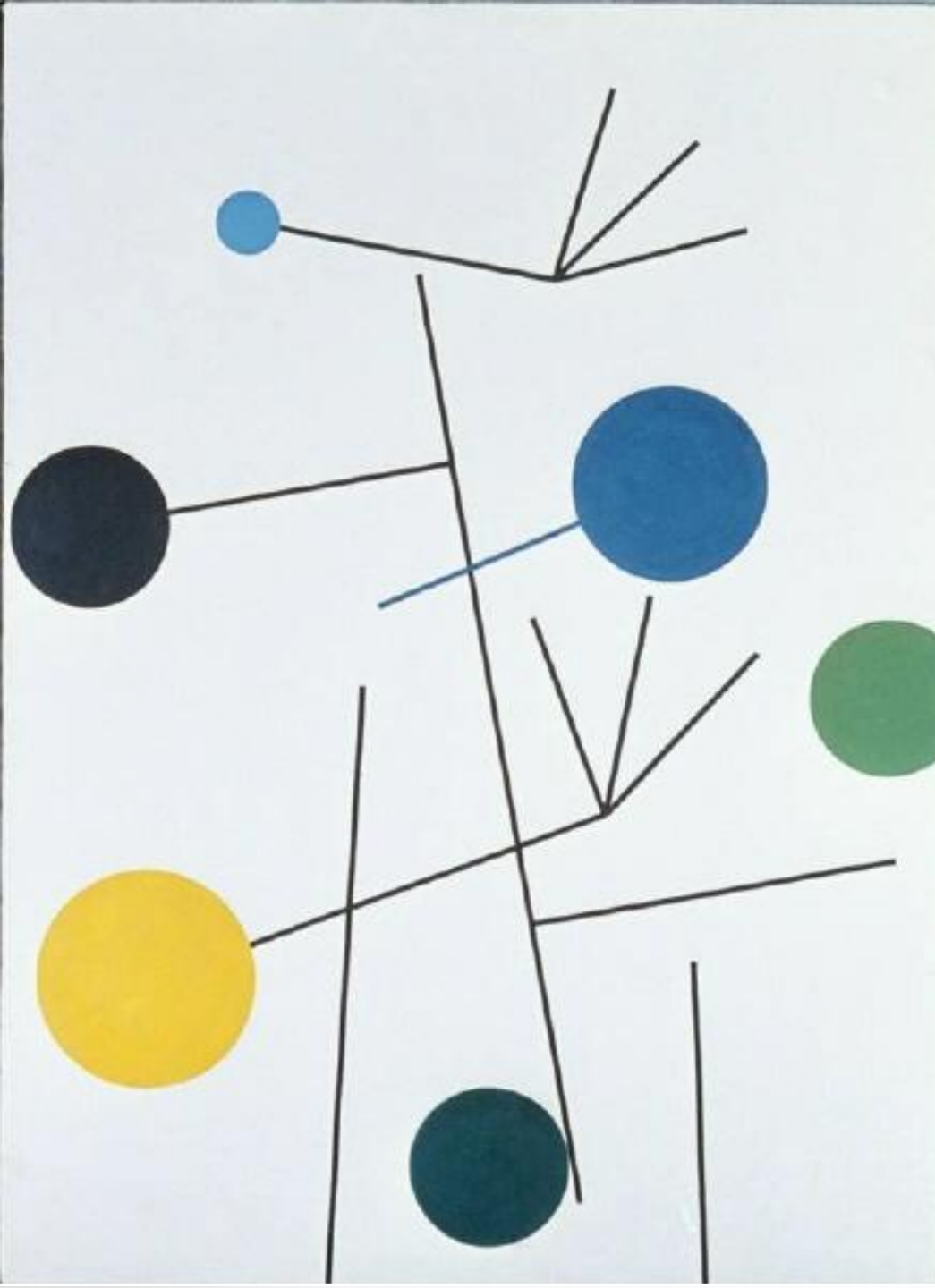

Cercles mouvementés, 1933
Huile sur toile, 72.5 x 100 cm

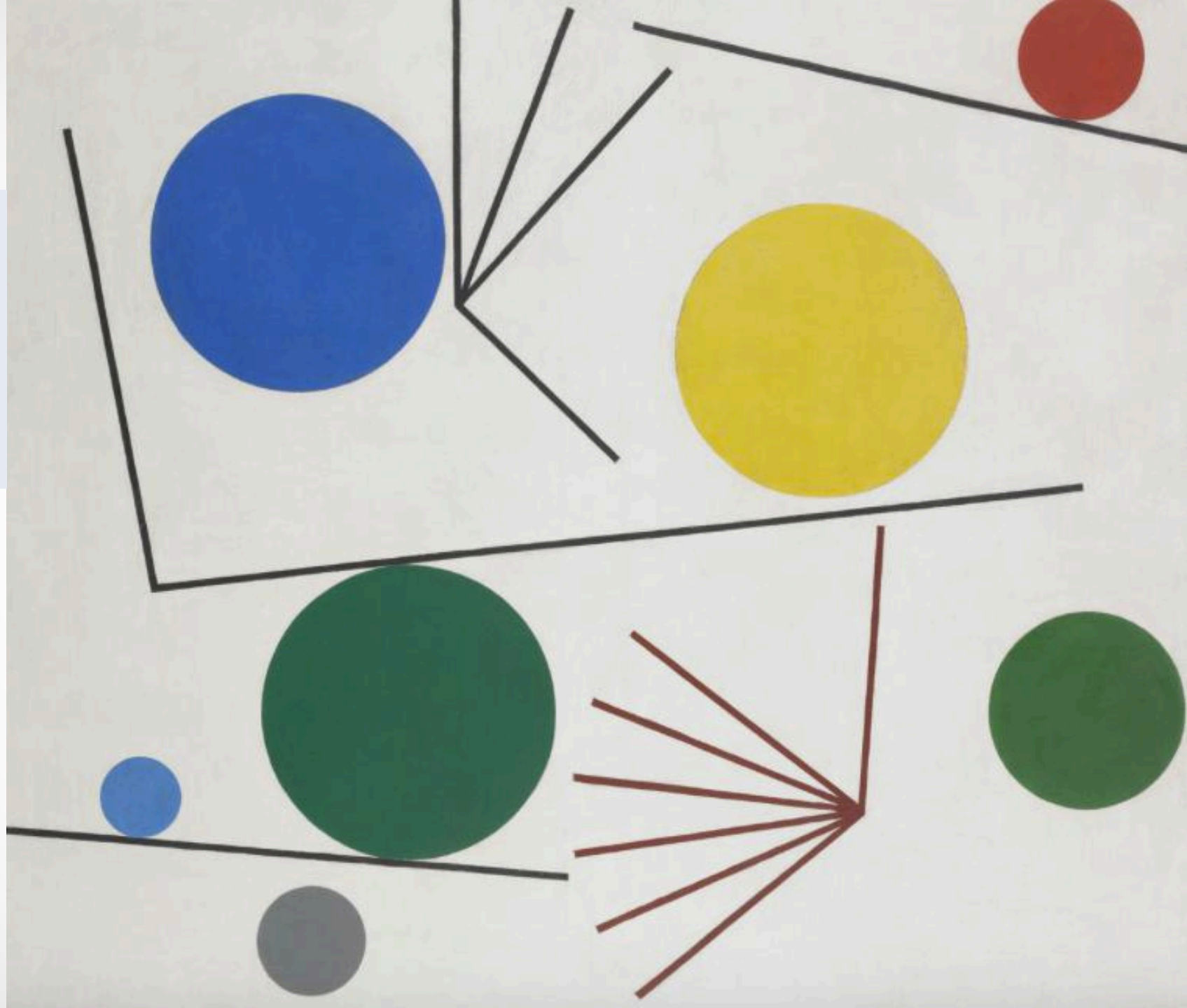
Triptyque (I-III), 1933, huile sur toile, chaque 50x50x3 cm

*Surgissant,
tombant,
adhérent,
volant, 1934*
Huile sur
toile
99.8 x 73.3 cm

*Cercles
et barres,*
1934
Huile
sur toile
64 x 74
cm

Composition à cercle et à segments de couronne de cercle, 1935
Huile sur toile, 50 x 65 cm

*Composition
dans un cercle
blanc sur fond
bleu, 1936,
gouache sur
papier,
27x35,1 cm*

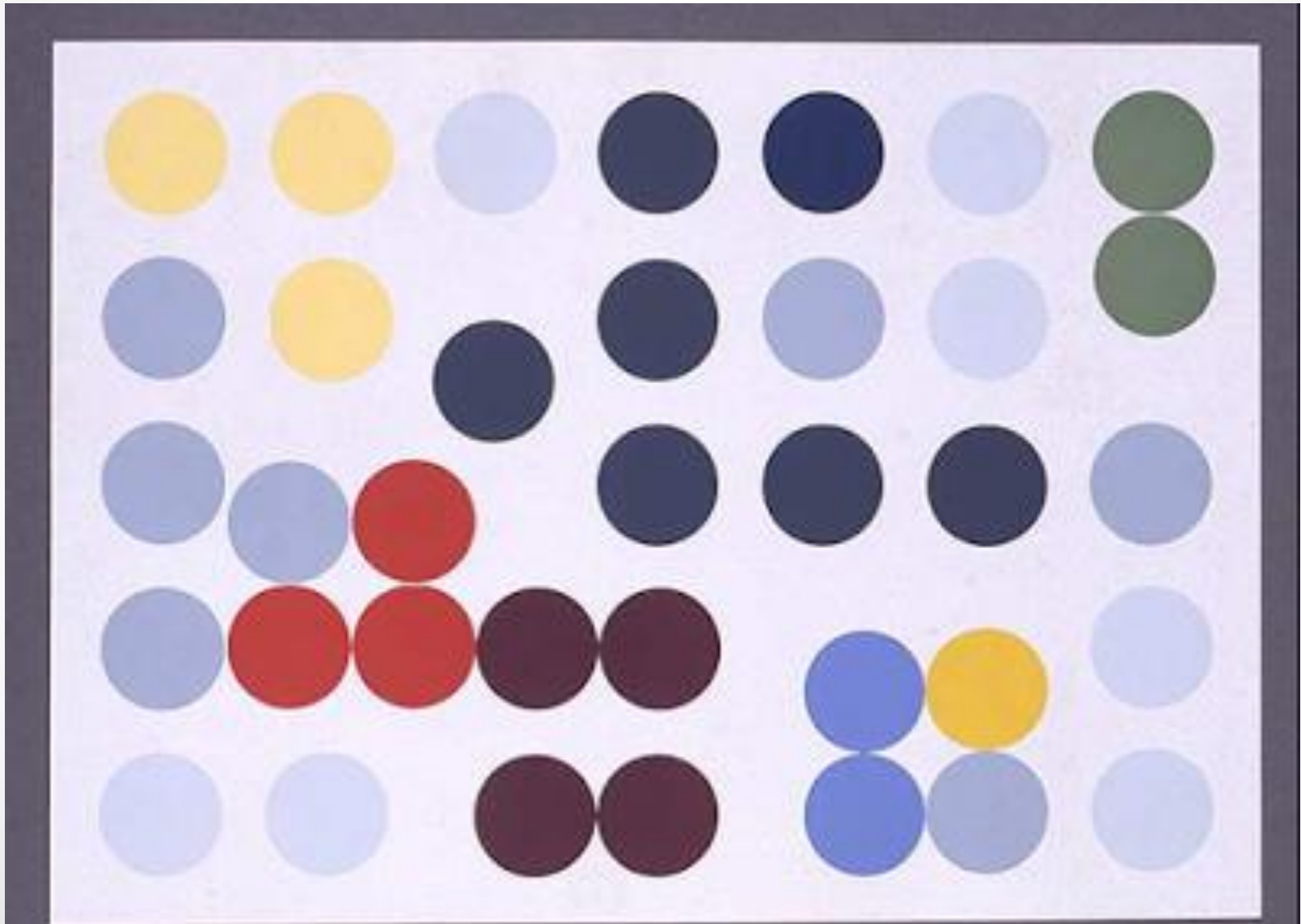

Composition
1937

Cercles et triangles
1937

Composition aux cercles colorés, 1937,
d'après une gouache sur papier de 1934,
huile sur toile, 49,5x64, 1 cm.

Composition 1937

Sophie Taeuber-Arp, *Composition avec des cercles et des demi-cercles*, 1938

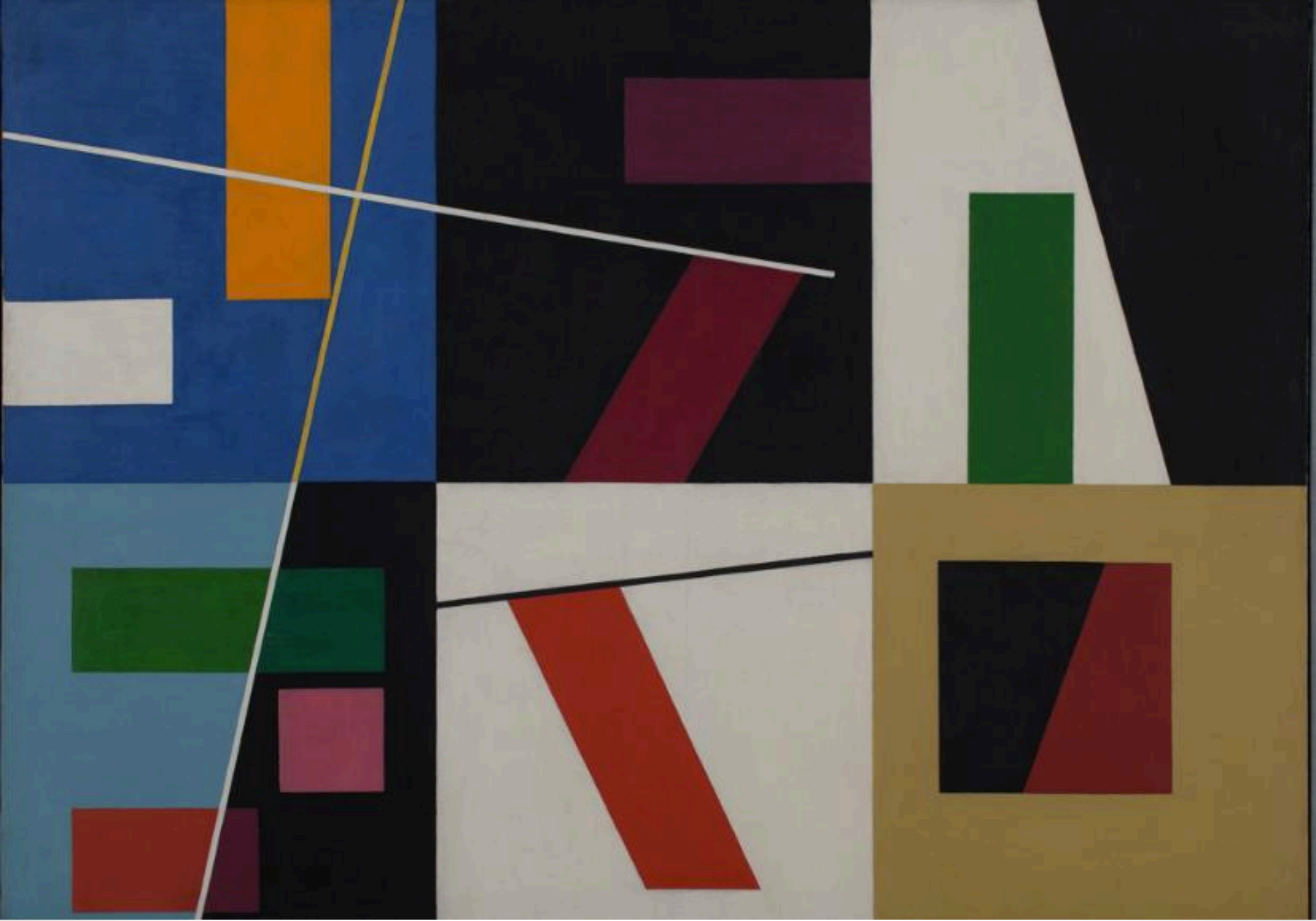
Plans profilés en courbes et plans, 1938,
gouache sur papier, env.
34,5x24,5 cm

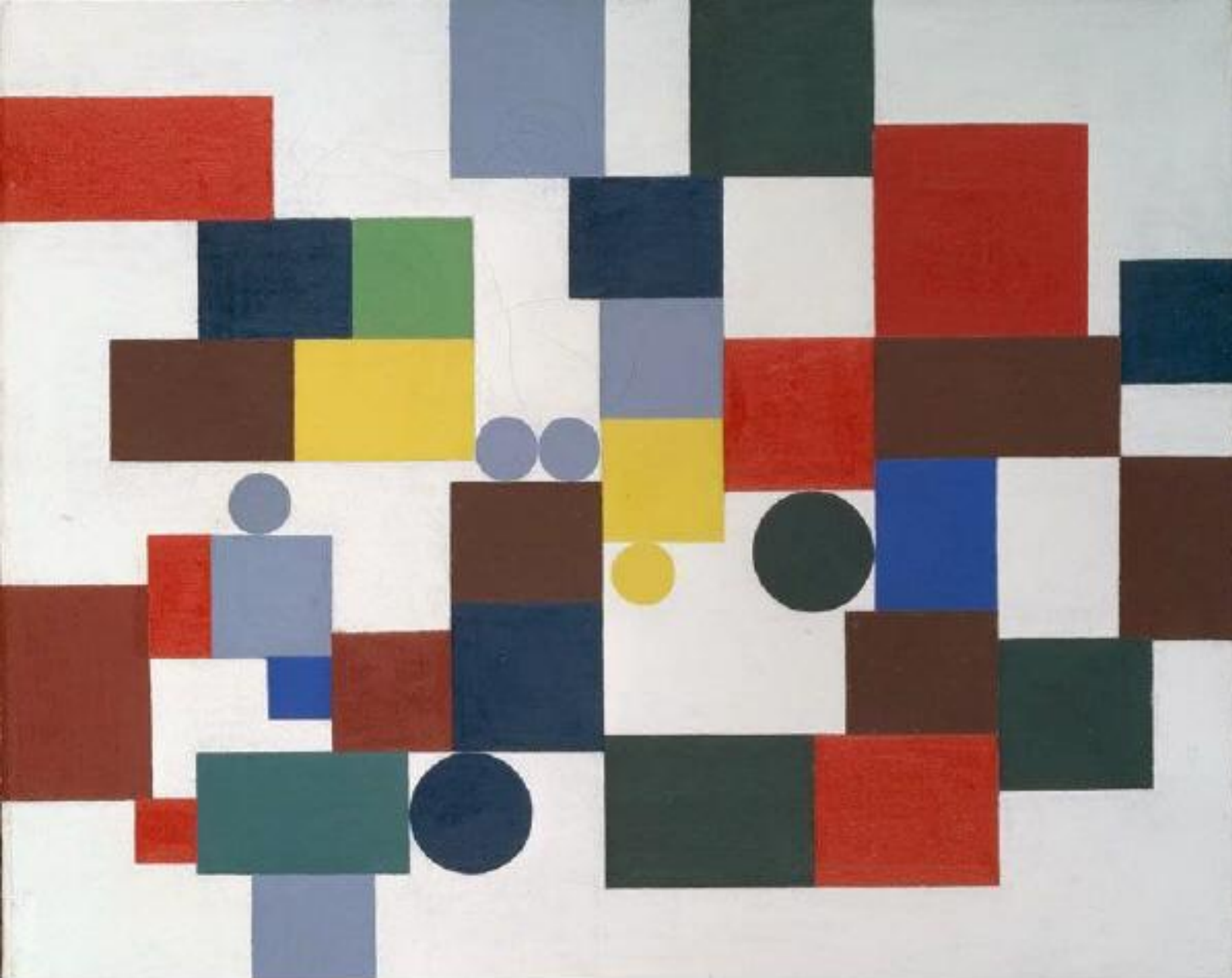
Composition dans un cercle
1938
Gouache sur papier
34,8 x 25,8 cm

• *Six espaces distincts*, 1939. Gouache sur papier. •

• *Six espaces distincts*, 1939. Huile sur toile, 64 x 87 cm.

Composition à carrés, rectangles et cercles coincidents, 1939
Huile sur toile, 33 x 40.5 cm

Grasse Lignes géométriques et ondulées,
1940 (crayons de couleur sur papier, 26 x
34.4 cm)

Géométrie et ondoyant,
1941 (crayons de couleur sur
papier, 65 x 50 cm)

*Lignes géométriques et
ondoyantes*, 1941
(crayons de couleur sur
papier, 22.2 x 13.9 cm)

**CONSTRUCTION
DYNAMIQUE,
PÉNÉTRATION DE
SPIRALES ET
DIAGONALES
1942**

1942

Lignes d'été, 1942,
huile sur contre-
plaqué, 48x36 cm

Composition
43 x 33.5 cm

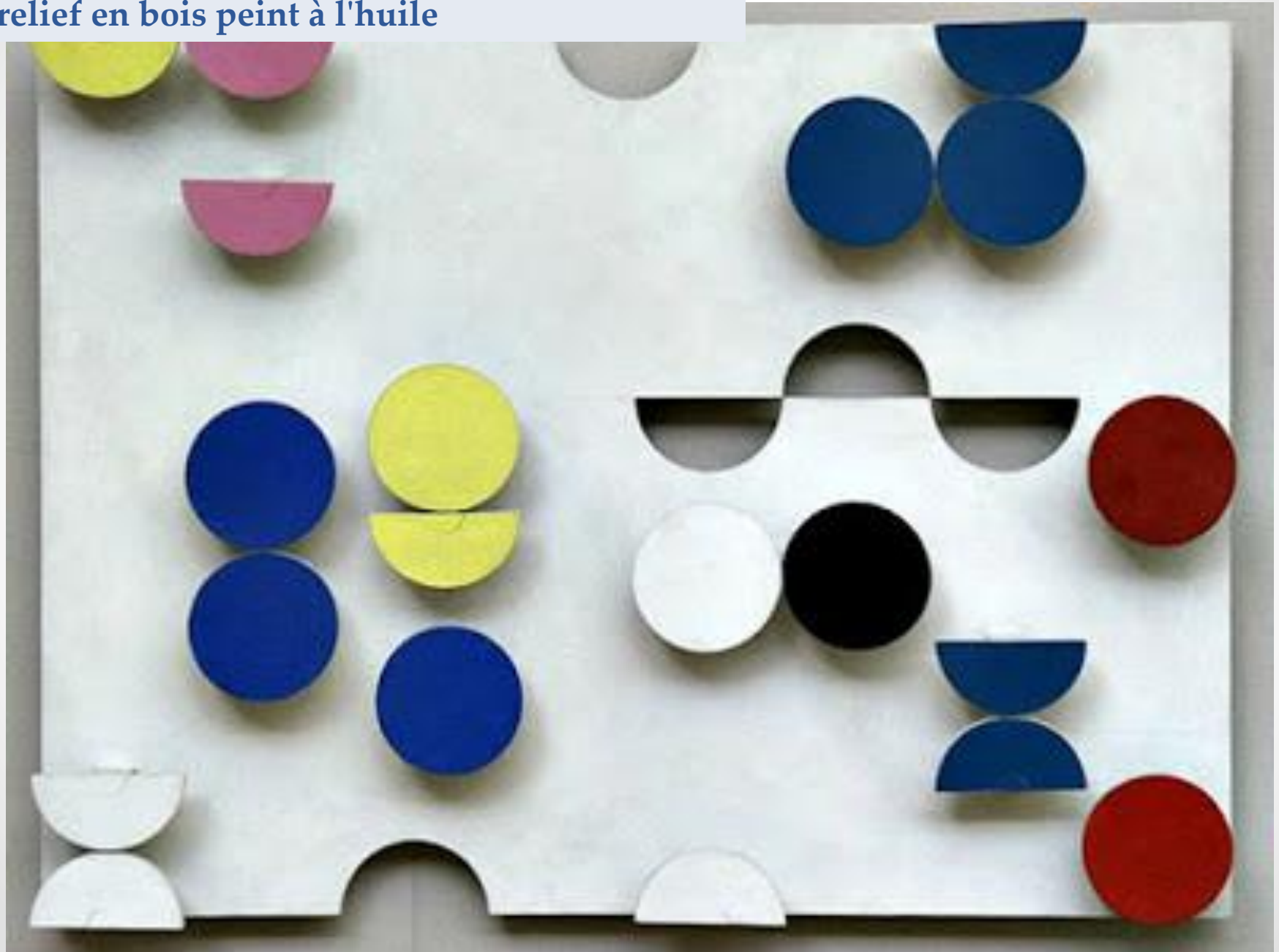
P. Mondrian 1924

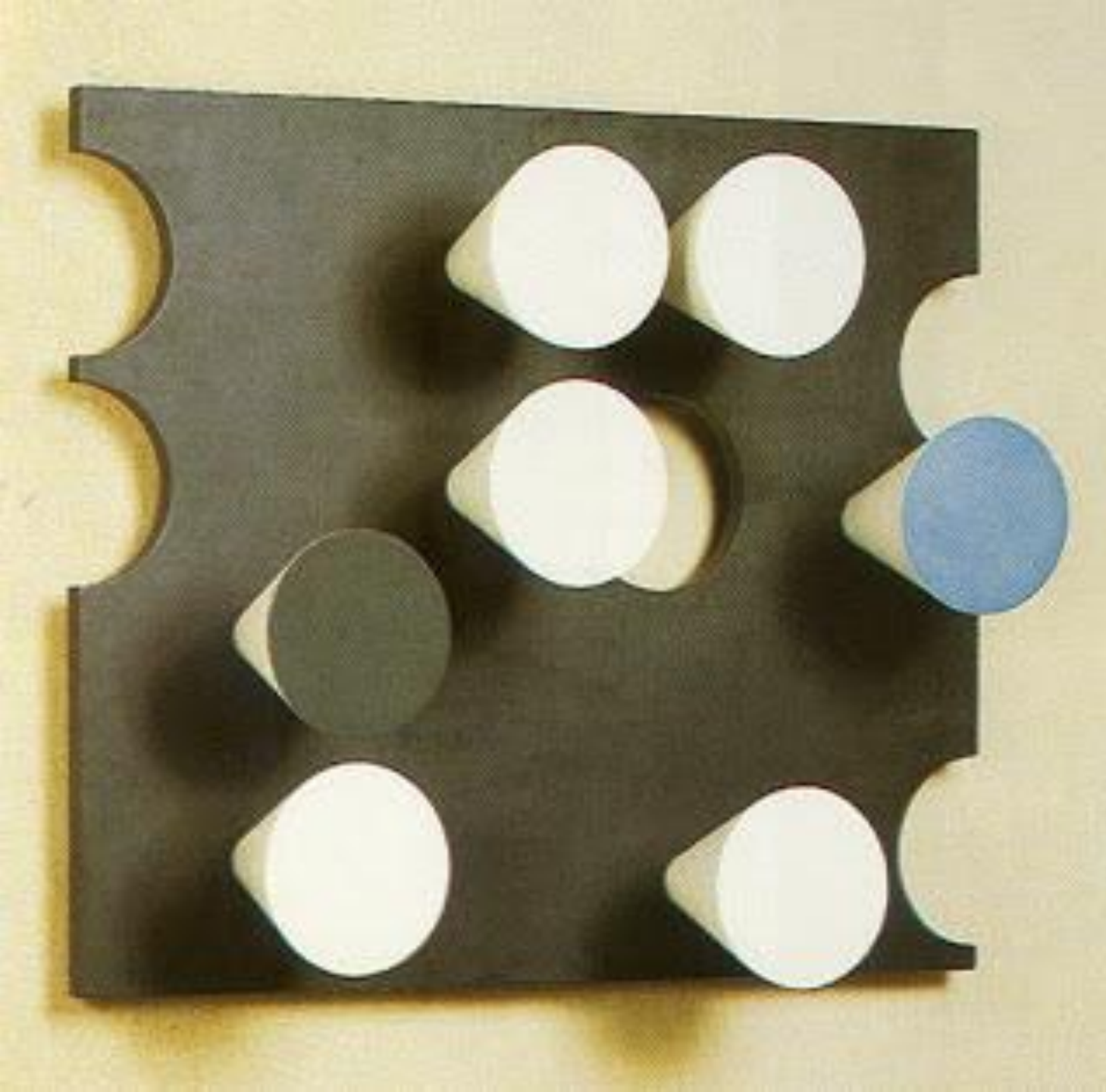
Les reliefs

*Relief rond en
trois
hauteurs,
1936,
relief en bois,
59,7 cm.*

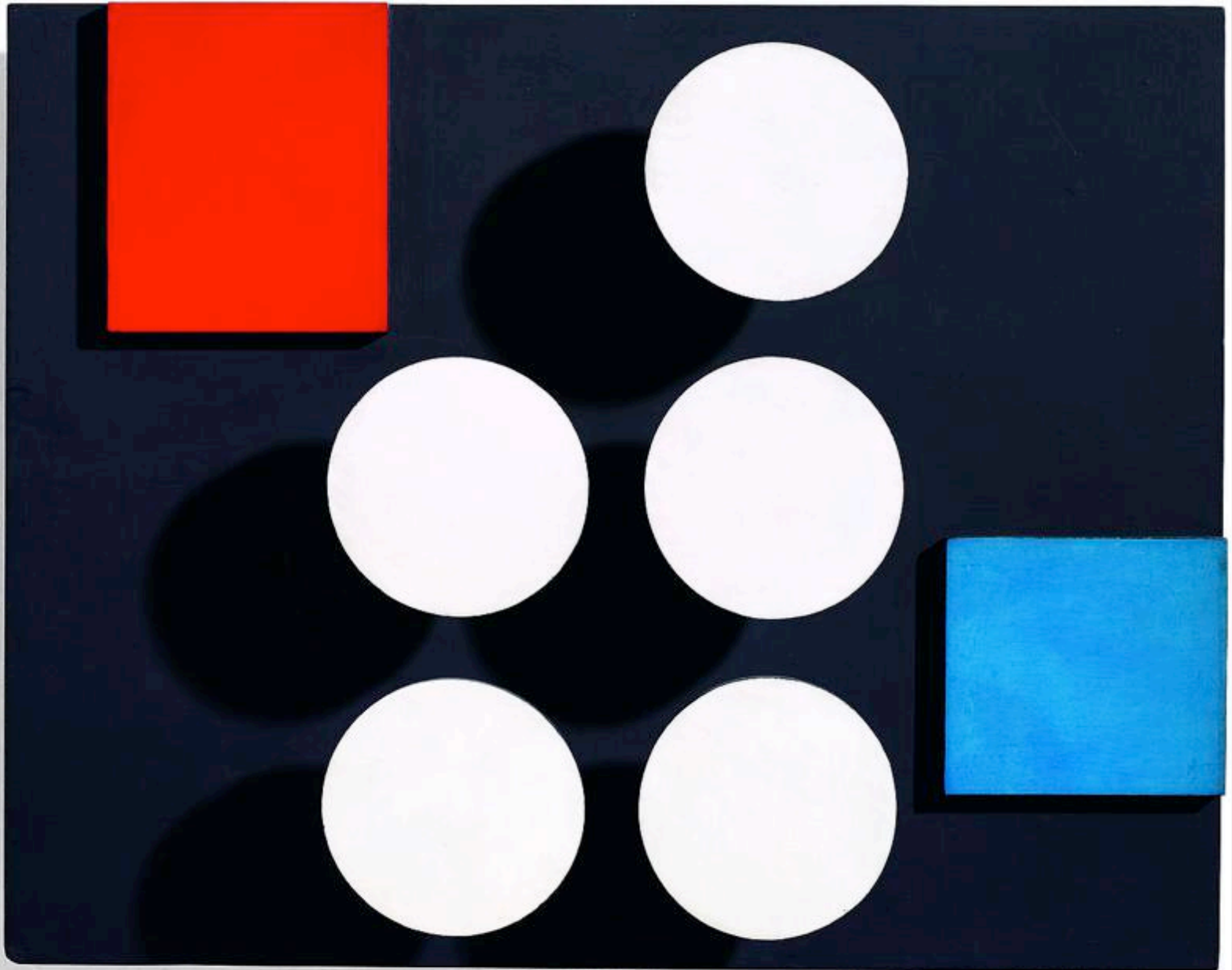
Relief rectangulaire à cercles découpés, 1936
(?),
relief en bois peint à l'huile

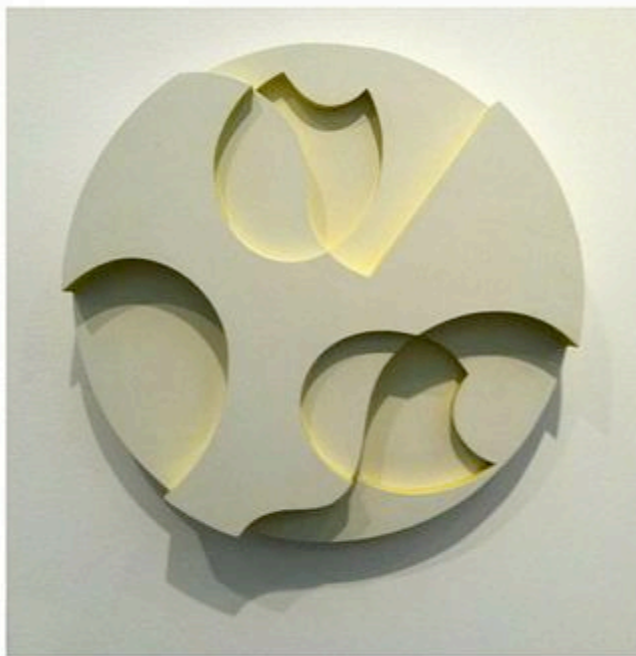

*Relief carré à
cercles
découpés et
cônes
surgissants,
1936,
relief en bois
peint à l'huile*

Cellule de relief (rectangulaire, éléments géométriques), 1936
Huile sur bois, 38 x 48 x 11 cm

Relief à trois niveaux, 1937/1938

Les tapisseries, tapis, broderies...

*Composition
verticale-horizontale
1916*

Sans titre

1916-1917

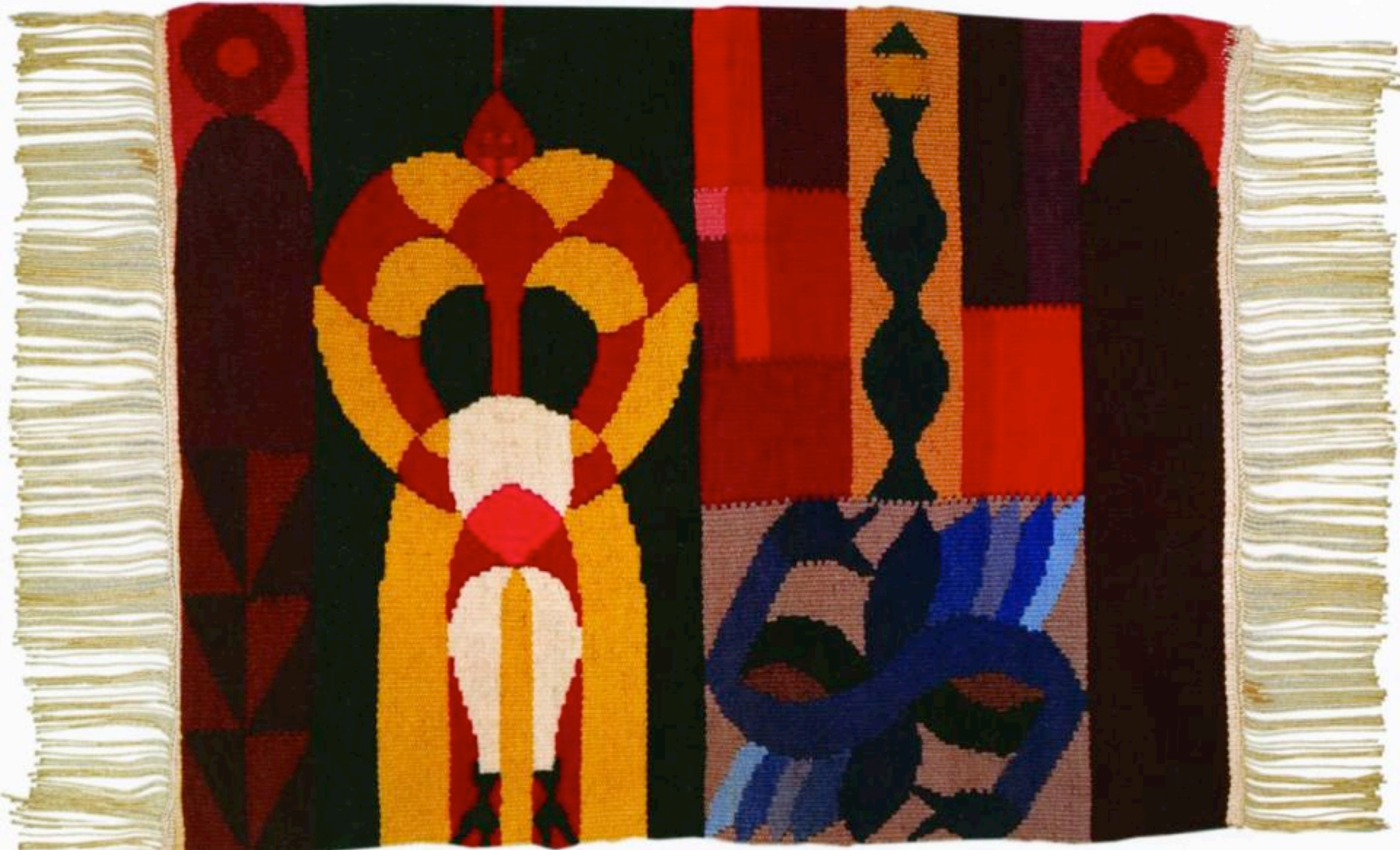
Broderie montée sur carton

29 x 19.5 cm

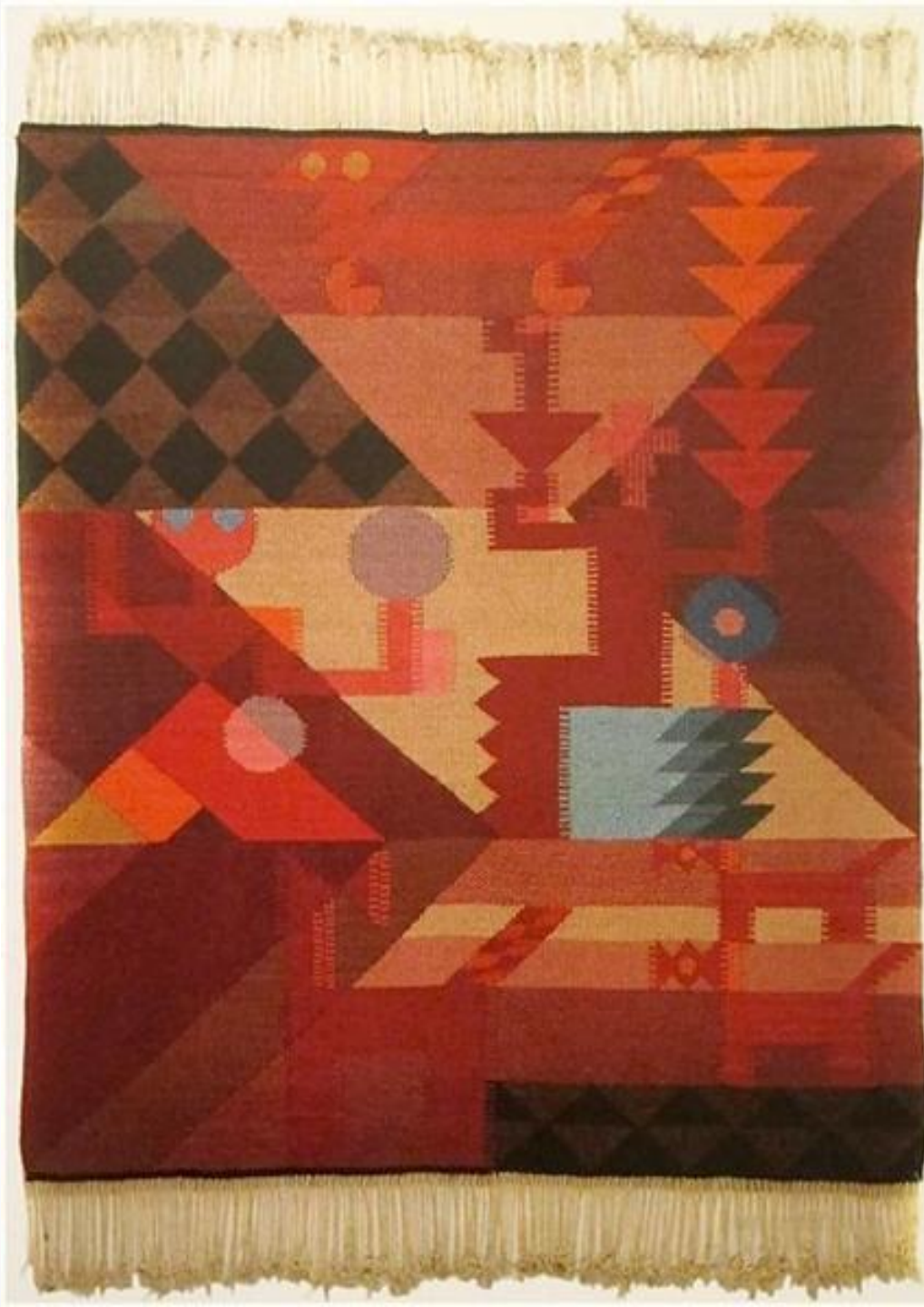

*Formes
élémentaires
1917*

Sans titre 1918/1924, tissage, laine, 40 x 50 cm

Sans titre
1918

*Composition Verticale-Horizontale, 1918,
trame et chaîne en laine, 93x135 cm*

*Bateaux,
1918-1924.
Soie imprimé.*

●

Réticule (sac de bal, pochette), 1918-1920,
broderie de perles

Collier,
1918-1920 perles
filetées;
longueur 40 cm

Bande-annonce,
1918 perles
brodées; 4,7 x
3,8 x 0,5cm

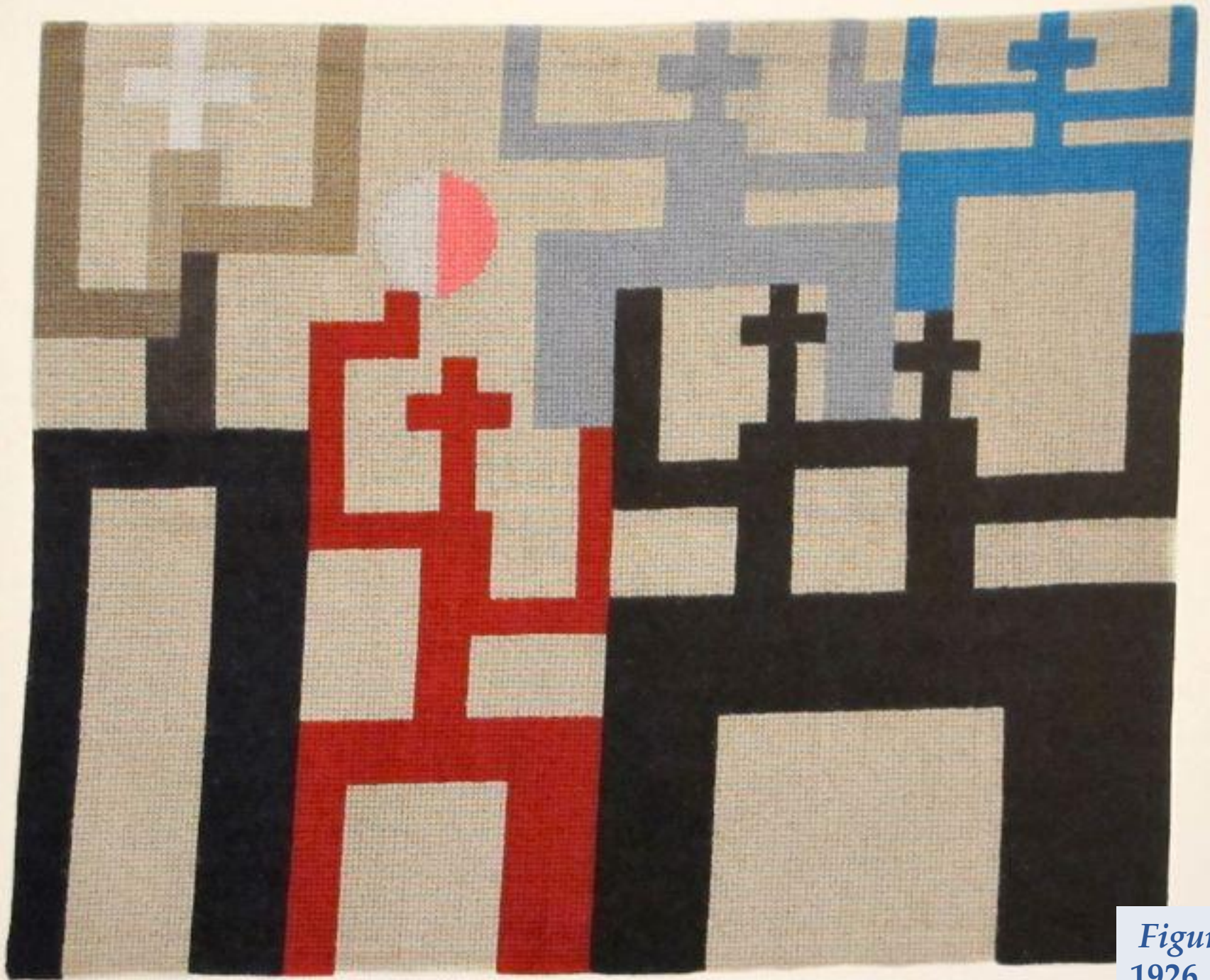
*Oval Composition
with Abstract
Motifs, 1922*

Sans titre, coussins
1924

Sans titre, coussins
1924

Figures
1926

Personnages 1926

Les sculptures

Tête dada

1920

Bois tourné et peint

29,43 cm Diamètre : 14 cm

Poudrier, 1916
ou après,
bois tourné
peint, H: 30
cm, D: 16,8 cm

Coupe Dada, 1918,
bois tourné laqué
noir, 20,4x15x15 cm

Tête dada
1918 - 1919
Bois tourné et peint
34 x 20 x 20 cm

*Portrait de Jean Arp, 1918,
bois tourné et peint, H: 24
cm*

Tête dada

1920

Bois tourné et peint

29,43 cm Diamètre : 14 cm

Tête Dada , 1920
Bois peint
23,5 cm

Sophie Taeuber, *Sans titre*
(tête), 1937. Plâtre

Les costumes

Elle réalise elle-même les costumes et s'inspire des poupées kachinas.

Dessin de poupées Kachinas issu d'un livre d'anthropologie de 1894

La couleur des peintures des kachinas est associée aux six points cardinaux : le nord est traduit par le jaune, l'ouest par le bleu-vert, le sud par le rouge, l'est par le blanc, le zénith par le noir, le nadir par le multicolore ou le gris.

Mudhead (AL 2)

Tadpole (AI 3)

White Ogre (AL 4)

Hemis (AI 5)

Koshare (AL 6)

Mocking (AL 7)

Early Morning (AL 8)

Grey Wolf (AL 9)

Mois hopi

Fête

Iles costumes ont un impact de l'environnement visuel sur la sensibilité humaine :

« Par ailleurs, je crois également que les vêtements exercent une influence beaucoup plus grande qu'on le suppose en général ».

En ce sens, l'artiste énonce l'œuvre d'art dans sa globalité de tous les arts. Tous se complètent et s'établissent à égale hauteur.

Hopi Indian Costume
1922

**Hopi Indian
Costume
1922**

pfeifen Rime
Häupter

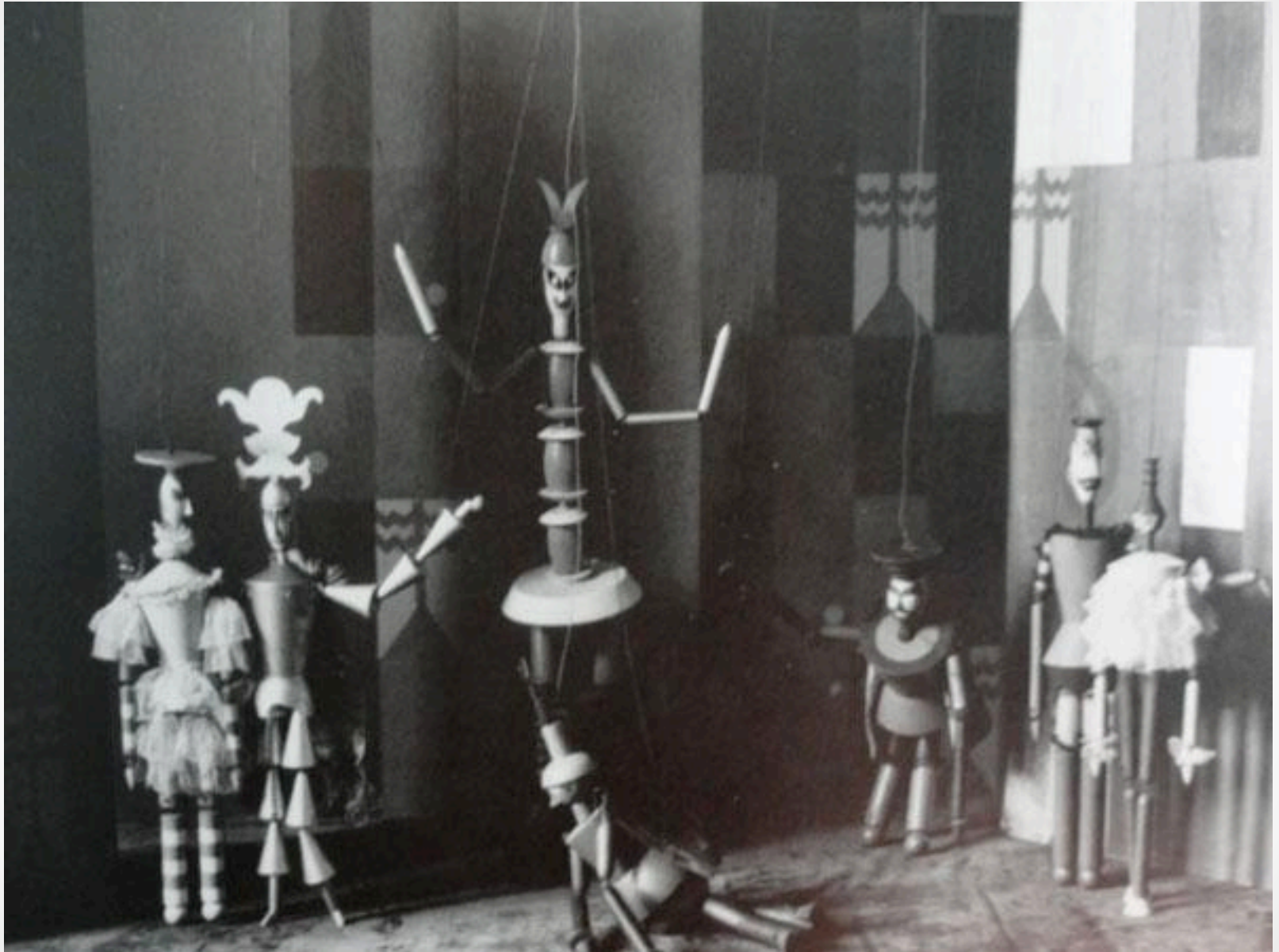
Häupter der Ananen

Sage des
Vater
(...)
p. ...
...
...
...
...

Les marionnettes

Docteur Complex
(Jung), 1918,
élève du Pr Freud
Analyticus,
bois tourné, métal et
matériaux divers,
38,4x20,9 cm

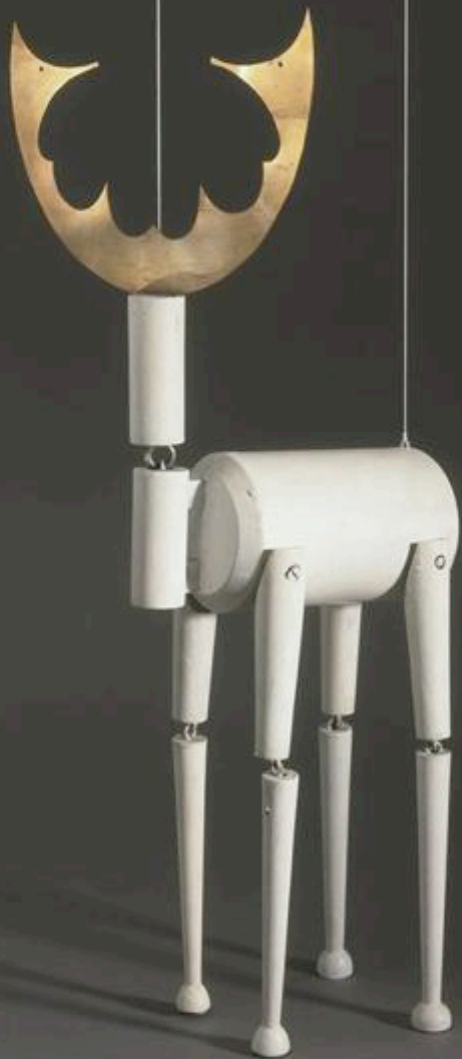

Roi Déramo, 1918
bois tourné, métal et
matériaux divers

Cerf, 1918,
bois, tourné, peint ;
métal: feuille de laiton,
œillets métalliques
bois tourné, métal et
matériaux divers, 50 x
17.8 x 18 cm

Angela, 1918,
bois tourné, métal et
matériaux divers,
48,6x11,1 cm

*Gardes
militaires*
1918

Pr Freud Analytikus,
1918,
bois tourné, métal et
matériaux divers,
60,9x17,2 cm

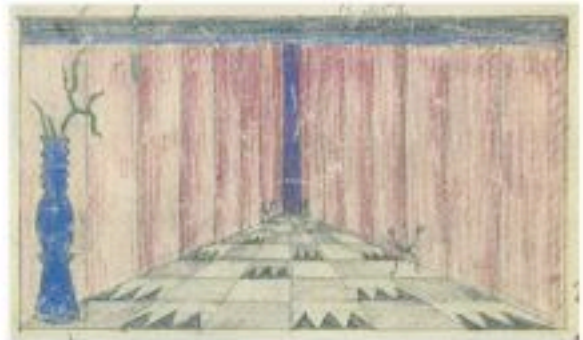

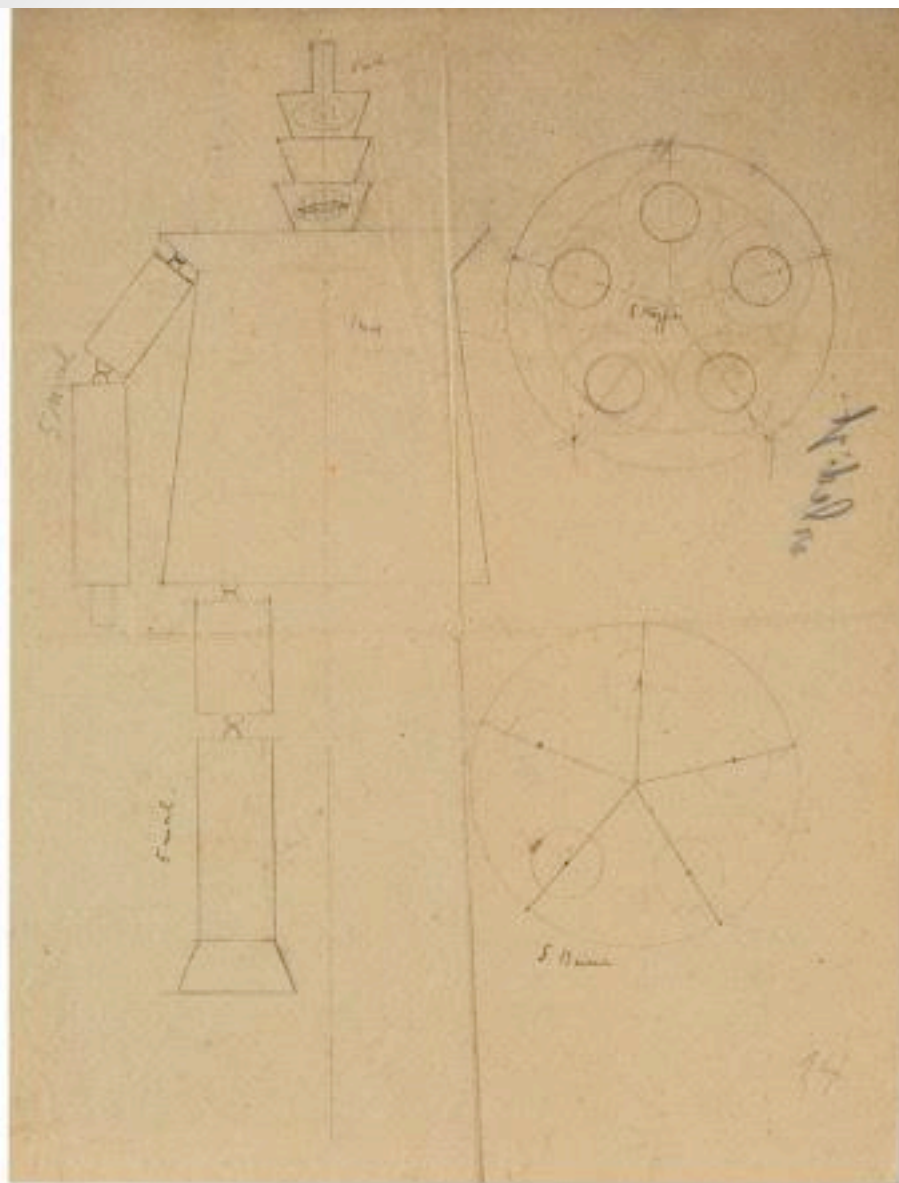
Clarissa, 1918,
bois tourné, métal et
matériaux divers

Le Perroquet, 1918,
bois tourné, métal et
matériaux divers dont
des plumes

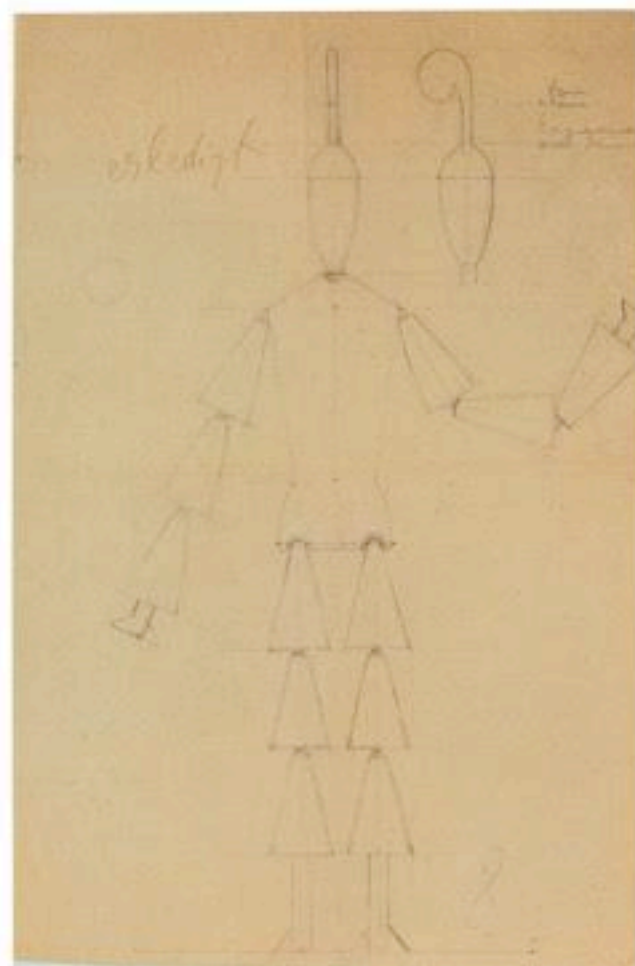
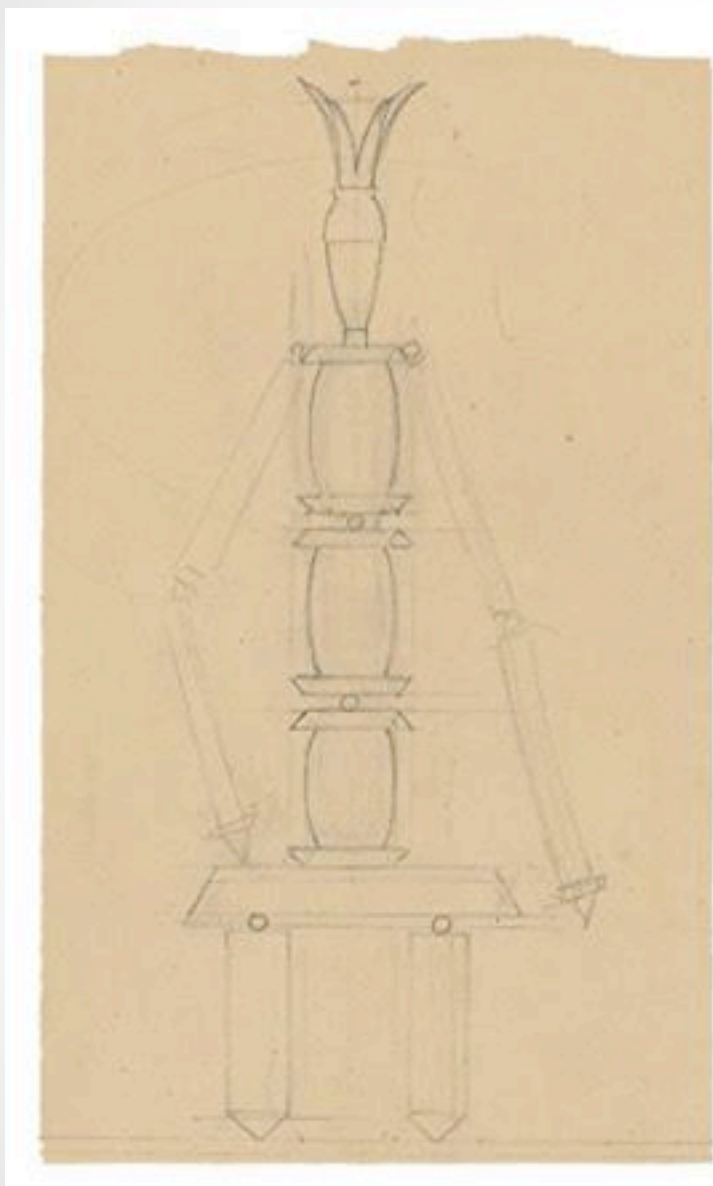

1918 SOPHIE TAEUBER : LES DÉCORS DU « ROI CERF »

1918 SOPHIE TAEUBER : DESSINS DES MARIONNETTES DU « ROI CERF »

1918 SOPHIE TAEUBER : DESSINS DES MARIONNETTES DU « ROI CERF »

Le Roi cerf (König Hirsch), 1918, Zürich.

En 1918, Sophie Taeuber Arp a proposé une adaptation, transposée en 1913, de la fable de Carlo Gozzi en réalisant 17 marionnettes constituées de formes géométriques et de couleurs vives qui raconte la rupture entre Carl Jung et Sigmund Freud.

La trame narrative fait écho à la théorie de l'inconscient et qui se manifeste dans le nom attribué aux personnages.

L'effigie : acte de révolution esthétique et politique

L'appropriation du simulacre humain par les artistes, s'incarne dans le pouvoir évocateur de l'effigie en tant que réplique ou forme matricielle du corps humain.

La poupée représente chez les femmes Dada un *leitmotiv* créatif propice à l'affirmation d'un art discutant d'une réalité féminine se traduisant dans la marionnette.

Un lien s'établit entre Sophie Taeuber-Arp et ses poupées en tant que double d'elle-même.

La création de marionnettes par les femmes dadaïstes, à Zurich comme à Berlin, constitue une pratique libératrice. Par exemple, Emmy Hennings utilise ses *dada puppen* (poupées dada), pour l'animation d'entractes dans les soirées Dada au Cabaret Voltaire (Zurich, vers 1916).

Ces poupées servent à « décorer » la salle ou sont utilisées comme des accessoires lors des performances. Les figures *Tsar* et *Tsarine* de Hennings sont également exposées à la Galerie Dada en mars 1917.

Emmy Hennings

Abb. 13 Emmy Hennings mit ihren Dada-Puppen, Frühjahr 1917

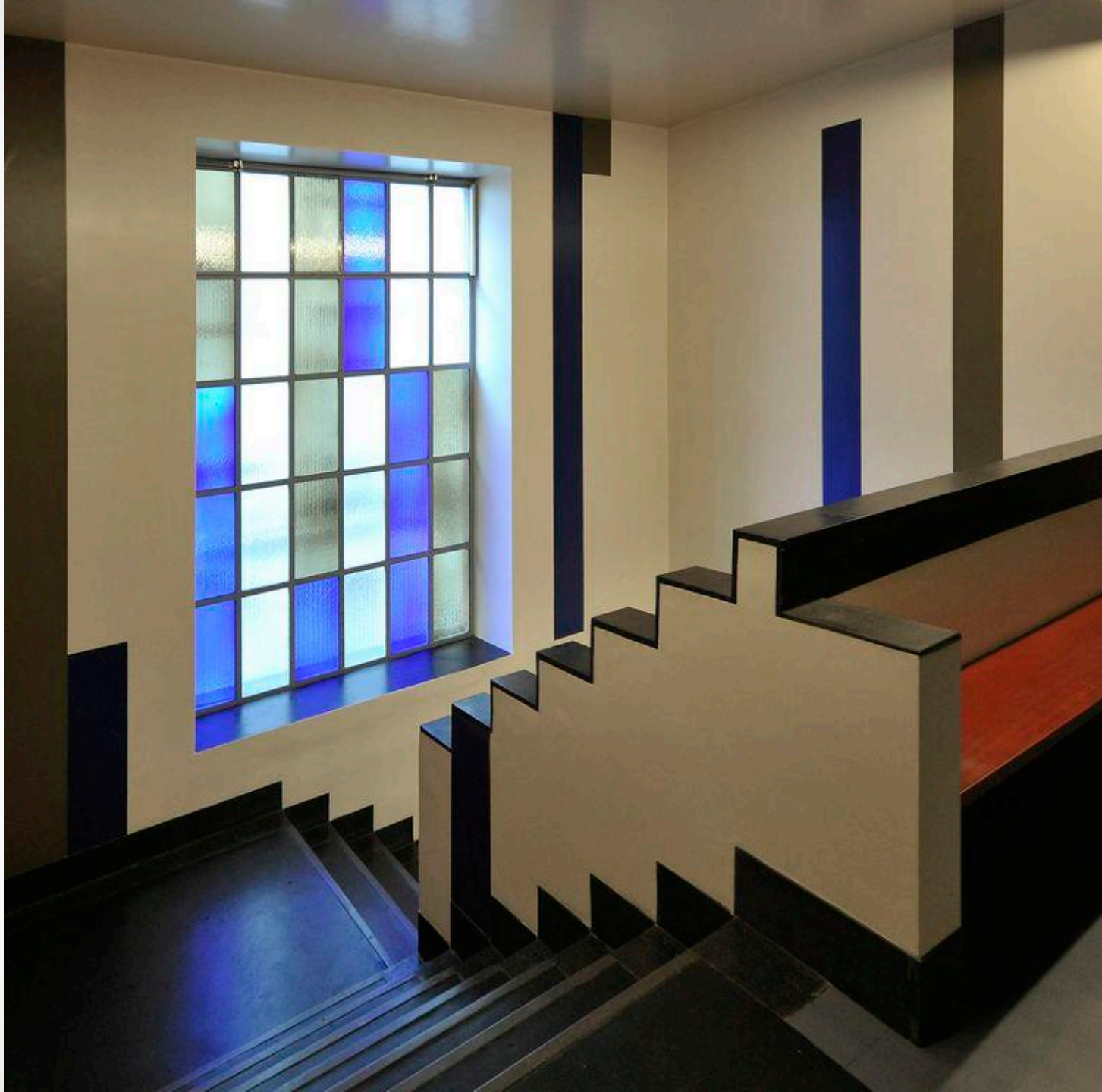

**Hannah Höch avec ses
poupées représentant ses
filles Pax et Botta**

Les vitraux

1927. JEAN ARP. SOPHIE TAUBER : PROTOTYPE DU VITRAIL DE L'ESCALIER.

Composition géométrique verticale-horizontale.

Le mobilier

Sophie Taeuber Arp

Ensemble 1

Chaque étagère est une édition de 12 exemplaires

Dimensions :

rangement avec pieds : L 1300 x P 233 mm

H 500 mm (bleu et gris clair uniquement)

rangement sans pieds : L 1300 x P 233 mm

H 340 mm (bleu, jaune, rouge, gris clair, gris foncé)

Sapin du jura

Rangement jaune et rouge ciré

Rangement bleu, gris anthracite et gris clair enduit et teinté

Sophie Taeuber Arp

Ensemble 2

**Chaque étagère est une
édition de 12 exemplaires**

Dimensions :

rangement avec pieds : L

1350 x P 395 mm

H 480 mm

rangement sans pieds : L

1330 x P 395 mm

H 335 mm

**Sapin du jura, gris clair
enduit et teinté**

Sophie Taeuber Arp

Ensemble 3

Chaque étagère est une édition de 12 exemplaires

Dimensions : L 1350 x P 345 mm H 500 mm

Chaque étagère étant unique, il est possible de composer sa propre bibliothèque en superposant plusieurs d'entre elles dans une même couleur ou non, dans l'ordre de son choix....

Les étagères sont une édition d'un mobilier imaginé par Sophie Taeuber Arp entre 1928 et 1930 pour sa maison à Clamart.

Sophie Taeuber Arp

Bureau

Édition limitée à 12 exemplaires

Dimensions : 1440 x 725 mm H 750 mm

En 1928, Sophie Taeuber Arp collabore à la rénovation de la galerie Goemans, rue de Seine (Paris), en créant le mobilier.

La notion de rythme est récurrente dans le travail de Sophie Taeuber Arp. Ici, il s'agit en fait de trois parallélépipèdes rectangles dont celui du milieu est évidé pour laisser la place aux jambes créant ainsi un rythme de trois. Les faces extérieures sont également animées de variations : elle imagine en effet un rangement à l'avant du bureau pour les planches de dessin afin de rompre l'aspect massif de l'ensemble.

Document de travail

Marie Rousseau, Août 2017