12/03/2025

Le Paris de la Modernité 1905-1925

Par Juliette Singer

Conservatrice en chef, commissaire de l'exposition au Petit Palais en 2023-2024

Directrice du Palais des Beaux-arts et du Musée de l'Hospice Comtesse, Lille

Robert Delaunay, **Ville de Paris – La femme et la tour,** 1925, huile sur toile, 52,5 x 207,5 cm, Staatsgalerie Stuttgart, Inv. 2795

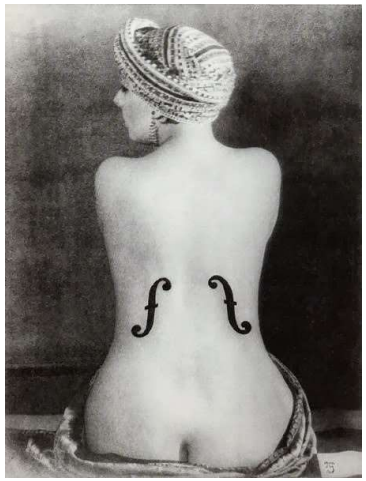
Un projet d'exposition original au Petit Palais
15 novembre 2023 – 14 avril 2024

Paul Colin**, La Revue Nègre**, 1925, Huile sur contreplaqué, 100 x 76 cm, Musée national de la Coopération franco-américaine, Blérancourt, Inv. JP 69 C 5

Mixité

Cosmopolitisme

Man Ray, **Le violon d'Ingres**, photographie, 1924-1977, 27 x 20 cm, tirage réalisé à partir du négatif original par Pierre Gassman, FRAC Bourgogne, Inv. 9990005

Pendulette à chevalet, Cartier Paris, 1913, Platine, or, argent, métal doré, Email translucide pervenche sur fond guilloché, émail blanc, Diamants taille rose, diamètre 6,63 cm, Cartier, CDS 82 A13

Innovation technique & artistique

Madeleine Panizon, **Capuchon**, 1925, Jersey suédé couleur brique, fermeture à glissière, hauteur 45 cm, Palais Galliera, 1958.9.8.

SOMMAIRE

I. La Belle Epoque (de 1905 à 1914)
1- Montmartre et Montparnasse, les deux « berceaux de la jeune peinture »
2- Salons et galeries, les lieux de monstration des œuvres
3- Les salons du cycle, de l'automobile et de l'aviation
4- Paul Poiret : un couturier de son époque
5- Le Théâtre des Champs-Élysées en 1913 et les Ballets russes

II. Le temps de la Grande Guerre
6- Paris bombardé et patriote
7- La France en guerre, les artistes disséminés
8- Le renouveau artistique de Paris : 1916-1918

III. 1918-1925 : Paris « plus vite, plus haut , plus fort »
9- Ecole de Paris et Avant-gardes, l'effervescence artistique d'après-guerre
10- Le Paris des années folles, un nouvel art de vivre : danse, vitesse, jazz et cocktails
11- Le théâtre des Champs Élysées : des Ballets Suédois (1920-1924) à la Revue Nègre (1925)
12- L'exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes de 1925

I. La Belle Epoque (1905-1914)

1. Les ateliers à Montmartre et Montparnasse

1.1 Montmartre, premier berceau historique de « la jeune peinture »

André Gill (d'après), **Enseigne du Lapin agile, (reproduction de l'originale volée en 1893**), Musée de Montmartre Huile sur bois, encadré, 162 x 113,5 cm environ

Le bateau lavoir

Franck Burgess Gelett**, Pablo Picasso dans l'atelier du Bateau Lavoir**, photographie, 1908, Musée national Picasso

Masque Gouro, n.d. Afrique, Côte d'Ivoire, début du 20e siècle, Bois, pigments, 26 x 16,5 x 12 cm, 512 g, Musée du quai Branly, Inv. 71.1968.96.1

Pablo Picasso, *Buste de femme ou de marin* (étude pour les « Demoiselles d'Avignon »), printemps 1907, huile sur carton, 53,5 x 36,2 cm, Musée Picasso, Paris, MP15

Pablo Picasso , **Les Demoiselles d'Avignon**, huile sur toile, 1907. New York (Etats-Unis), Museum of Modern Art (hors exposition Petit Palais)

Les amis du bateau-lavoir

Marie Laurencin, **Autoportrait**, 1905, Huile sur toile, 92 x 73 cm, Musée de Grenoble, Inv. : MG 2926

Marie Laurencin**, Portrait de Max Jacob**, 1907, 26 x 21 cm Musée des Beaux-arts d'Orléans, Inv. 93.7.1

Kees Van Dongen, **Portrait de Fernande Olivier** , 1907, Pastel, 72 x 61 cm, Petit Palais Genève, INV. 780, VC 18072022

1.2 Montparnasse et la Ruche

Alfred Boucher**, La Ruche : 1902-1934**
Walter Limot, vue arrière de La Ruche,
1968, Musée Carnavalet, PH15414

Les abattoirs de Vaugirard
(cité par Chagall dans *Ma Vie*)

Marc Chagall, **Ma fiancée aux gants noirs**, 1909
Huile sur toile, 87,4 x 64,4 cm
Kunstmuseum Basel, Inv. 2239

Marc Chagall, **L'atelier**, 1911, Huile sur toile rentoilée sur toile fine, 60,4 x 73 cm, MNAM, Inv. : AM 1En dépôt au Musée national Marc Chagall (Nice)

Jules Pascin, **Le Modèle**, 1912, huile sur toile, 65,2 x 52,8 cm, Musée de Grenoble, Inv. MG 2818

Marie Vassiliev, **Projet d'affiche pour un bal à l'académie Vassiliev**, fusain sur papier, vers 1913 ou 1914, 41 x 26 cm, Collection Claude Bernès, Paris

Marie Vassiliev, **Scipion l'Africain**, 1916, Huile sur toile, 100 x 120 cm, avec cadre : 127 x 148 cm, Coll. Françoise Livinec, Paris

Amedeo Modigliani, Tête de femme, 1911-1912. Pierre, 89,2 x 14 x 35,2 cm Tate, Londres, Inv. T03760

2. Salons et galeries, les lieux de monstration des œuvres

2.1 Le Salon de 1905 au Grand Palais

Jean Puy, Flânerie sous les Pins, Huile sur toile, 1905. 80 x 115 cm. Musée Paul Dini, Villefranche-sur-Saône. N°1279. Salon automne 1905

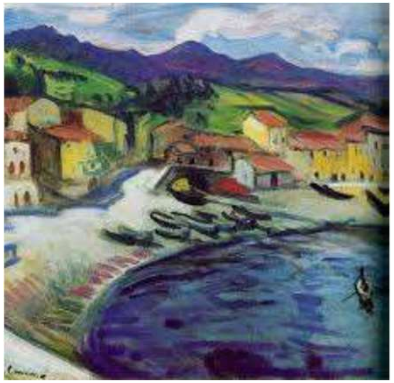

Henri Rousseau, dit le Douanier, Le lion ayant faim, se jette sur l'Antilope, la dévore, la panthère attend avec anxiété le moment où, elle aussi, pourra en avoir sa part. Des oiseaux carnivores ont déchiqueté chacun un morceau de chair de dessus le pauvre animal versant un pleur ! Soleil couchant, Huile sur toile, 201,5 x 301,5 cm, Fondation Beyeler, Riehen, Suisse, Inv. 88.4 (hors exposition Petit Palais)

« Donatello chez les Fauves »

Henri Matisse, Femme au Chapeau *(Woman with hat),* 80,65 x 59,69 cm, SFMOMA, USA (hors exposition Petit Palais)

Charles Camoin, **Village au bord de la mer, 1905,** huile sur toile, 54 x 65 cm. Genève, musée du Petit Palais, Genève, Inv. 10119

Henri Matisse, **Marguerite Lisant**, **1906,** huile sur toile, 64,5 x 80,3 cm, musée de Grenoble, Inv. : MG 2206

Kees van Dongen, **Nini, danseuse aux Folies-Bergères**, vers 1909, huile sur toile, 130 x 97 cm, MNAM, inv. AM 2834 P

Albert Marque, **Buste de fillette**, 1906. Terre cuite rouge, 42 x 28 x 17 cm, Inv. B 949, Lyon, Musée des Beaux-Arts

Albert Marque, **Buste d'enfant**, 1903. Terre cuite, 33 x 16 x 17 cm, Inv. : MG 2396. Musée de Grenoble / Albert Marque, Portrait de petite fille (buste).

Réception satirique des salons

Lolo l'âne, dit Joachim-Raphaël Boronali, **Coucher de soleil sur l'Adriatique**, 1910. Huile sur toile, Collection Paul Bedu, Milly-La-Forêt. Présenté au Salon des Indépendants de 1910, salle 22

Emile Cohl, **Le Peintre Néo-Impressionniste**, 1910, Film d'animation mêlant prises de vue réelles et dessin animé, 5'; Gaumont

2.2 Le Cubisme et les salons

Georges Braque et Pablo Picasso, pionniers du Cubisme

Georges Braque, Tête de femme, 1909, Huile sur toile, 41 x 33 cm, MAM, Inv. AMVP 1129

Pablo Picasso, **La femme au pot de moutarde [Woman with mustard pot],** 1910, Oil on canvas, 73 x 60 cm Kunstmuseum den Haag, Inv. 0333239

Les Cubistes des Salons (à partir du Salon d'Automne 1911)

Henri Le Fauconnier, **L'Abondance**, Huile sur toile, 1910-1911, 191.5 x 123 cm, Inv. 0332114 Kunstmuseum Den Haag, Musée municipal 1974--173 Dde la Haye, Pays Bas. Sans doute l'œuvre la plus célèbre de cette catégorie

Roger de la Fresnaye, **Cuirassier,** Huile sur toile, 1910-1911, 179,5 x 179 cm, MNAM, Inv. AM 2187P, En dépôt au musée des Beaux arts de Lyon. Salon de 1911

Jean Metzinger, L'oiseau bleu, 1912-1913, huile sur toile, 230 x 196 cm, MAM, AMPV 1114
Salon des indépendants de 1912 / galerie la Boétie

Réception satirique des salons cubistes

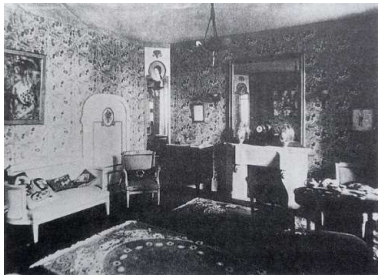

Georges Monca, **Rigadin peintre cubiste**, 1912. 7 min, Pathé Frères

La maison Cubiste (Salon d'Automne 1912)

Raymond Duchamp-Villon, **Façade de la maison cubiste**
A présenter un grand sur papier peint (le public du salon pouvait entrer dedans, par la porte centrale)

La Maison cubiste, le salon Bourgeois, Salon d'Automne 1912 Cheminée et pendule de Roger de la Fresnaye, trumeau du miroir peint par Marie Laurencin. Tableaux : **La femme à l'éventail** de Metzinger. Reflété dans le miroir : **Le passage à niveau** de Fernand Léger. Meubles de André Mare.

Fernand Léger, **Le passage à niveau (The Level Crossing***)*, 1912, Oil on canvas, 94 × 81 cm
Fondation Beyeler, Riehen

Emergence de l'abstraction

Piet Mondrian**,** Landscape with trees, 1912, huile sur toile, 120 x 100 cm, Kunstmuseum Den Haag – bequest Salomon B. Slijper, Inv. 0334309

2.3 La galerie Bernheim-jeune et « Les peintres futuristes », 1912

U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla, G. Severini, **Manifeste des peintres futuristes**, 1910, 29 x 23 cm, MNAM Centre Pompidou, bibliothèque Kandinsky

Gino Severini, **Les Voix de ma chambre**, 1911, Oil on canvas, 37,7 x 55,2 cm Staatsgalerie, Stuttgart, Inv. 3063

Carlo Carrà, **La Stazione di Milano**, 1910-1911, Oil on canvas, 50,5 x 54,5 cm, Staatsgalerie, Stuttgart, Inv. 2681

Gino Severini, **La danse du « pan-pan » au Monico**, 1909-1911/ réplique (1959-1960) de la peinture originale (1910-1911), réalisée à Rome par l'artiste. Clou de l'exposition à la galerie Bernheim-Jeune, Huile sur toile, 280 x 400 cm, MNAM Centre Georges Pompidou

3. Les salons du cycle, de l'automobile et de l'aviation

Geo Dorival**, Affiche 3e exposition de la locomotion aérienne. Grand-Palais. 16 décembre au 2 janvier,** Paris, impr. Cornille & Serre, 1911, affiche, 77 x 56,5 cm, musée du Bourget, Inv. 4387

Aéroplane Deperdussin type B, France 1911, Bois, toile enduite, peinture, métal, matériaux synthétiques. 240 x 700 x 850 cm, Musée de l'Air et de l'espace, Inv. 37

En 1909 a lieu au Grand Palais la première Exposition internationale de locomotion aérienne

Bicyclette Gérard, 1912. Modèle pliant, 95 x 80 x 40 cm, dimensions de présentation : 88 x 92 x 60 cm. Christophe Lagrange, Paris

Hélice intégrale Chauvière 1010, vers 1917-1918, Bois, 295 x 24 x 18 cm, musée de l'Air et de l'espace, le Bourget, Inv. 2007/63/1

Peugeot BB (BP1) dite « Bébé Peugeot », automobile particulière de sport, Code 1409, torpédo, 1913, 150 x 150 x 262 cm, poids : 450 kg, Cité de l'automobile, Mulhouse, Inv. MNA 1407, Inv. 2001.174.1

Influence sur les artistes

Marcel Duchamp**, roue de bicyclette**, 1913/1964, Ready-made. Exemplaire : Rrose Assemblage d'une roue de bicyclette sur un tabouret, 126,5 x 31,5 x 63,5 cm
MNAM Centre Pompidou, Inv. AM1986-286

Raymond Duchamp-Villon, **Le Grand Cheval**, 1914, 1984, bronze, 100 x 55 x 95 Musée de Nancy, Inv. 85.1.1

Montre-bracelet *Santos Dumont,* Cartier Paris, 1912
Cartier, WCL 140 A12

Robert Delaunay, **Hommage à Blériot**, 1914, huile sur toile, 46,7 x 46,5 cm, musée de Grenoble, Inv. MG 2921

4. Paul Poiret : un couturier « de son époque »

La robe Empire

Paul Poiret, **robe Directoire,** années 1910, Crêpe de soie, broderie au point de chaînette, perles de verre, Fondation Azzedine Alaïa, Inv. FAA VIO.0014

L'Atelier Martine

Paul Poiret**,** Atelier Martine**, Paravent à trois feuilles**, c. 1912-1913, Bois, broderie, 143,8 x 147,5 cm, Musée d'Orsay, OAO1692

Paul Poiret**, Robe « Estivale »**, vers 1911, Palais Galliera, Inv. 1986.1.176

Paul Poiret, Ateliers Martine, **Corsage avec faluche**, vers 1915 ?, Palais Galliera, Inv. 2005.8.25 (1-2)

Parfum et marketing

« L'art de la robe », *Art et Décoration*, avril 1911, pp 101-118. Photographies de Steichen, Collection privée Diktats.

Paul Poiret, Les Parfums de Rosine, **Borgia,** Flacon de parfum avec étiquette en papier collée sur le fond. Verre peint (fleurs roses), métal. Flacon : 15 x 6,5 cm, Vers 1911-1919, Palais Galliera, 2004.847.1

Les robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe, publié en octobre 1908, gravures rehaussées au pochoir, 32,5 x 31 cm chacune, Palais Galliera, Inv. GAL2011.5.1 .

Les folles fêtes : la Mille et deuxième Nuit (1911)

La Mille et deuxième Nuit. Image de la Cage dans laquelle Denise accueillait les invités.

Georges Lepape, **Femme au turban persan**, in Georges Lepape, Les choses de Paul Poiret, 1911, Palais Galliera.

Paul Poiret, **Robe Minaret,** Collection particulière

La galerie Barbazanges

Exposition « Les peintres Robert Delaunay et Marie Laurencin », 1912

Marie Laurencin, **La songeuse**, 1910, huile sur toile, 91 x 73 cm, Musée Picasso-Paris, inv. MP3602

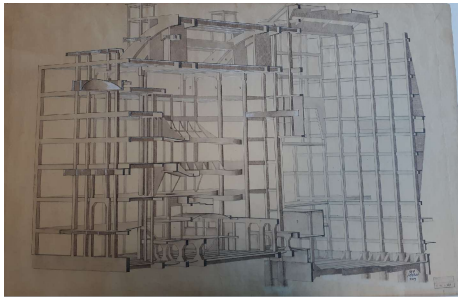

Robert Delaunay, **Portrait d'Henri Carlier**, 1906, Huile sur toile, 64 x 60 cm, MNAM, Inv. : AM 2592 P, en dépôt au musée Fabre, Montpellier

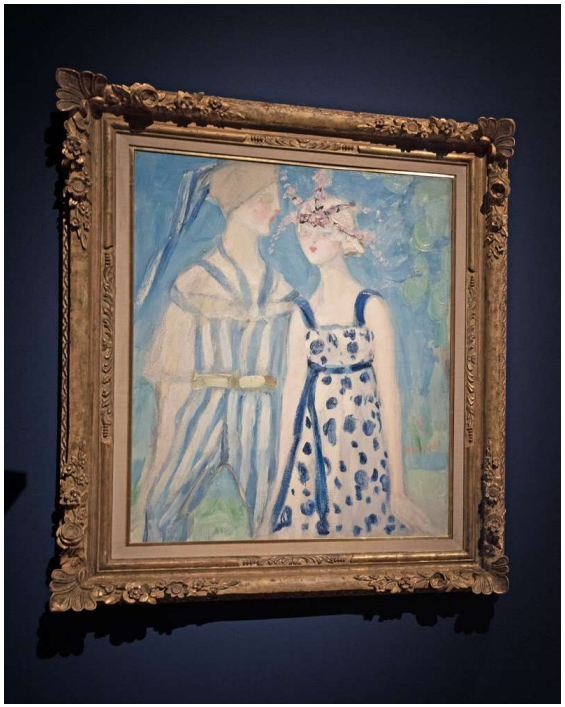
5. Le Théâtre des Champs Elysées en 1913

Antoine Bourdelle, *Onzième étude de la deuxième façade,* Crayon au graphite, plume et encre brune, aquarelle sur papier vélin. 44,2 x 56,0 cm - Fausses marges: 50 x 66 cm; passe-partout: 65 x 76 cm, Inv. MBD2009

Auguste Perret, **Vue axionometrique**, encre brune et gouache blanche, 67,5 x 106 cm, S.D.B.DR. : a.g.Perret, Archives de la Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris, Inv. 11.1.827.

Jacqueline Marval, Nijinsky et la Karsavina, vers 1910, huile sur toile, 81 x 65 cm, coll. Part., dépôt au Comité Jacqueline Marval, Paris

Le Sacre du Printemps

Jacques-Emile Blanche, **Igor Stravinsky**, 1915. Huile sur toile, 175 x 124 cm. Musée d'Orsay. Dépôt à la Cité de la musique, Paris, France. RF 1977 53, LUX 1746 P

D'après Nicolas Roerich, **Costume pour une femme rouge dans le Sacre du printemps**, ballet de Vaslav Nijinsky, Reprise à l'Opéra de Paris, 1991. Opéra de Paris.

D'après Nicolas Roerich**, Costume pour « L'Ours », dans le Sacre du printemps**, ballet de Vaslav Nijinsky. Reprise à l'Opéra de Paris, 1991.

Sem, **Le massacre du printemps**, 1913, Chromolithographie. 46 x 32,3 cm, G.20678-17. Musée Carnavalet

Cartier Paris, Diadème russe, 1908
La forme de ce diadème reprend le style des diadèmes russes kokochniks (de kokosch, « crête de coq » en russe), à la mode au début du XIXe siècle. Cartier, HO 03 A08

Cartier Paris, Lampe à parfum, 1907. Aventurine (urne et bouchon). Vermeil. Email translucide bleu sur fond guilloché, émail blanc. Huit cabochons de saphir. Cartier, FK 16 A07

Cartier Paris, pendentif égyptien, 1913. Platine. Diamants de forme triangulaire et poire, diamants ronds taille ancienne, 8/8 et rose. Onyx calibrés et de forme fantaisie. Serti millegrain. 4,95 x 4,9 x 0,37 cm. Cartier, NE 01 A13

Cartier Paris, Diadème, 1914
Platine. Diamants ronds taille ancienne. Quinze perles fines. Onyx calibrés et de forme fantaisie. Email noir. Hauteur au centre 4,3 cm. Cartier, HO 27 A14

Cartier Paris, **Montre-bracelet à motif taches de panthère**, 1914, Platine, or rose, Diamants taille rose, Onyx. Diamètre de la boîte 2.46 cm, WWL 98 A14

II. Le temps de la Grande Guerre (1914-1918)

6.1 Paris bombardé et patriote

Charles Lansiaux, **Départ de troupes place de la Concorde**, 8ème arrondissement, Paris. Entre 1914 et 1918. Photographie, 12,7 x 17,3 cm, Musée Carnavalet, Paris, PH25518

Les taxis parisiens devenus les mythiques « taxis de la Marne ».

Exposition des œuvres d'art mutilées au Petit Palais. 1916. "Lion d'Arras" couronnant le beffroi d'Arras présenté dans l'exposition des oeuvres d'art mutilées ou provenant des régions dévastées par l'ennemi, Petit Palais, 8ème arrondissement, Paris, 1916-1917

Bombe sphérique explosive de 60 kg du zeppelin LZ, 30 x 29 x 29 cm, Musée de l'armée, Paris, Inv. 229C1

Godefroy Ménanteau, Musée Carnavalet, 29 mars 1918, 22,4 x 16,5 cm, tirage au gélatino-bromure d'argent, montage 40 x 30 cm, Musée Carnavalet, PH16956

Fernand Cuville, **L'arc de Triomphe protégé contre les bombardements**, vu des Champs-Elysées, octobre 1918. Autochrome, archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A 13 892

6.2 Les Missions des peintres aux armées

Missions des peintres aux armées

Georges Bertin Scott, **Effet d'un obus dans la nuit**, avril 1915. Dessin, 67 x 101 cm. Musée de l'armée, 05456 C1; Eb 923

François Flameng, Combat du 25 septembre 1915. Bombardement du Bois de Ville-sur-Tourbe, 25 septembre 1915, Aquarelle, 30 x 45 cm. Musée de l'Armée, inv. 1125 C1 ; Eb 1228

Félix Vallotton, **Eglise des Hurlus en ruines***, 1*917. Huile sur toile, 73 x 100,5 cm Musée d'Orsay, Inv. RF 2012 11

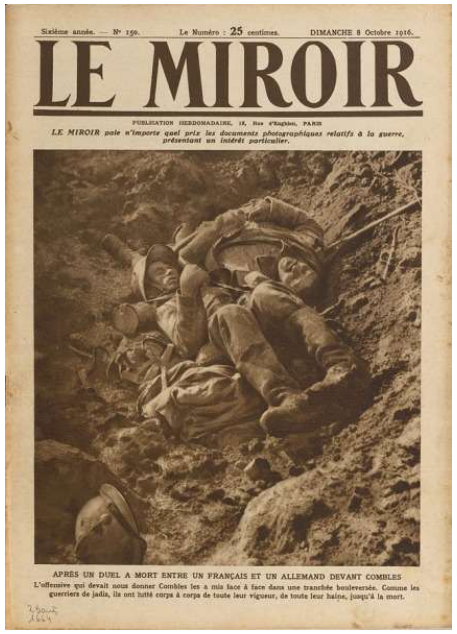
Félix Vallotton**, Les Tirailleurs sénégalais au camp de Mailly**, 1917. Huile sur toile, 46 x 55 cm, Beauvais, MUDO – musée de l'Oise, inv. 91.18

6.3 Une guerre scientifique et moderne

Le Crapouillot : « Les poilus n'aiment pas les dessins de guerre et leur reprochent de ne point représenter la guerre telle qu'elle est, ni le combattant tel qu'il est » (Le Rousseur, avril 1917).

Alfred Roll, **Soldat et Infirmières, étude d'affiche pour « Les blessés de guerre »**, 1916, Pastel, papier, toile, 94 x 109 cm, Petit Palais, PPD3472

Sixième année. — N° 250. Le Numéro : 25 centimes. DIMANCHE 8 Octobre 1916.

LE MIROIR

PUBLICATION HEBDOMADAIRE, 18, Rue d'Enghien, PARIS

LE MIROIR paie n'importe quel prix les documents photographiques relatifs à la guerre, présentant un intérêt particulier.

APRÈS UN DUEL A MORT ENTRE UN FRANÇAIS ET UN ALLEMAND DEVANT COMBLES

L'offensive qui devait nous donner Combles les a mis face à face dans une tranchée bouleversée. Comme les guerriers de jadis, ils ont lutté corps à corps de toute leur vigueur, de toute leur haine, jusqu'à la mort.

Le Miroir du 8 octobre 1916. En couverture : **deux soldats ennemis entretués à la baïonnette, qui meurent ensemble**, 23,5 x 33,5 cm, Mémorial de la grande guerre, Péronne

Le film de guerre et les « Actualités » des films Pathé

***L'offensive française sur la Somme*. Actualités de guerre de la SCA, 1916. Collection -Restauration ECPAD (12 min), Archives Audiovisuelles des Ministères des Armées.**

Le camouflage

Casque américain de la première armée pour brancardier. Coque sablée aux couleurs de camouflage, 10 x 28,3 x 31 cm. Historial de la Grande Guerre, Péronne, Inv. 036148

Char en tôle évoquant vaguement la silhouette du Renault FT 17. Peinture camouflée avec mécanisme de remontoir. Marquage en-dessous : « jouet français », 21,5 x 8 x 9 cm. Historial de la Grande Guerre, Péronne, Inv. 015938

Paul Poiret et la modernisation de la capote militaire

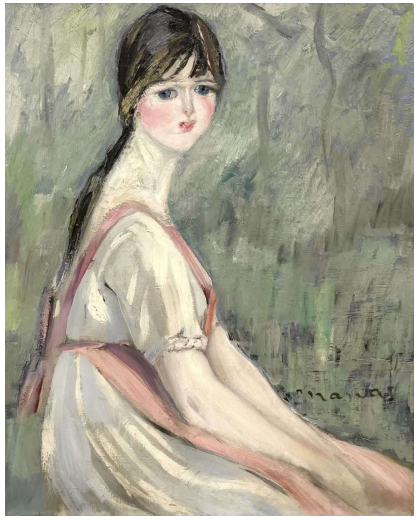
Paul Poiret, **Capote de troupe en drap bleu-horizon,** modèle 1915 peu courant, fermé par six boutons métalliques gris (Grenade), 118 x 68 cm, Historial de la Grande Guerre, Péronne, Inv. 003255
Produite à partir du 19 septembre 1914.

André Derain, **Portrait de Paul Poiret**, printemps 1915. Huile sur toile, 100 x 73 cm, musée de Grenoble, MG 2756. Portrait peint à Lisieux pendant la guerre, où Poiret et Derain se retrouvent dans la même garnison.

7. Les artistes disséminés

Jacqueline Marval, **Poupées patriotiques**, 1915, 80 x 70 cm, huile sur toile, Comité Jacqueline Marval

Jacqueline Marval, **Jeune fille**, vers 1918, huile sur toile, 81 x 65 cm, avec cadre : 98 x 82 cm, comité Jacqueline Marval.

Marevna, **La mort et la femme**, 1917, huile sur bois, 107 x 134 cm, Cadre : 108 x 136 x 3,5 cm, Petit Palais Genève, INV. 11245

Les étrangers qui s’engagent pour la France

Anonyme, Guillaume Apollinaire en 1917, tirage original, 18 x 13 cm, Collection Comité Jean Cocteau

Blaise Cendrars, La Main coupée, 1946, édition Denoël, 12 x 18,5 cm, Musée de la Grande Guerre, Péronne

Ossip Zadkine, L’escalier, 1918, Eau-forte sur papier, 36,4 x 27,2 cm, Musée Zadkine, MZE 44.7

Carte d’ambulancière établie pour Marie Vassiliev en 1914. Marie Vassilieff s’engage comme ambulancière à la Croix Rouge Française. 11 x 14 cm, Coll. Claude Bernès, Paris

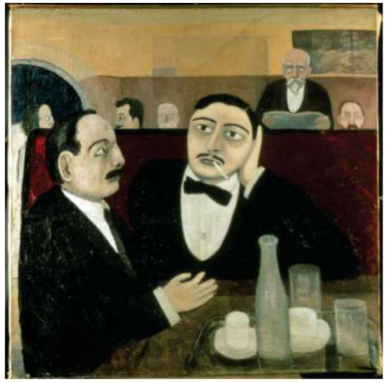
Les tirailleurs sénégalais

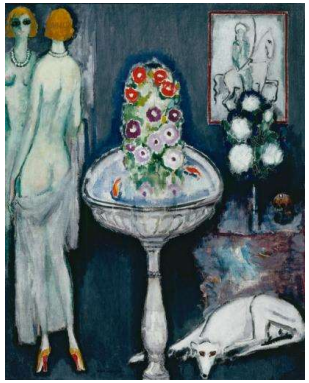
Mela Muter**, Les Soudanais**, vers **1919,** Huile sur toile, 100 x 100 cm, MAM, Inv. : AMVP 1094

8. Le renouveau artistique de Paris : 1916-1918

8.1 Montparnasse

Tullio Garbari, **Les intellectuels à la Rotonde**; 1916, huile sur toile, 101 x 101 cm, **Cadre : 123,5 x 124 x 9,5 cm,** Petit Palais Genève, INV. 8024

Kees van Dongen, **La vasque fleurie**, 1917. Huile sur toile, 100 x 81 cm. MAM, AMVP 472. Le modèle est la Casati

Léonard Foujita**, Fillette**, 1917, Huile sur toile, 35 x 27,5 cm, MAM, Inv. : AMVP 1897

Jeanne Hébuterne, **Autoportrait**, **1916.** Huile sur carton, 50 x 33 cm, musée du Petit Palais, Genève, Inv. 8797

Marie Vassilieff, **Le Banquet de Braque**, 14 janvier 1917. En 1917 pour fêter le retour de Braque, elle organise son fameux « banquet » ; une bagarre éclate avec Modigliani, Gouache sur carton, sans cadre : 24 x 31 cm, Coll. Claude Bernès, Paris

8.2 Première exposition de Lyre et Palette, 19 novembre- 5 décembre 1916

Afrique

Masque anthropo-zoomorphe, Afrique / Yaoure, 19e siècle, MQB 73.1965.9.2

Masque anthropomorphe, ngon ntang, Afrique / Fang, 19e siècle, MQB, 71.1941.13.14

(**idole de la maternité)** Guinée, D'mba, Nimba, Buste féminin, Guinée, avant 1933, MQB, 71.1933.40.13

Statuette de gardien de reliquaire, avant 1941, Gabon. MQB, 71.1941.1 3.6

Statuette de gardien de reliquaire, eyima byeri, Afrique / Fang, Bois, métal, 19e siècle, MQB, 71.1941.13.7

Kisling, Matisse, Modigliani, Ortiz de Zarate et Picasso sont présentés avec les « sculptures nègres » de Paul Guillaume, en écho aux Demoiselles d'Avignon présentées la même année au Salon d'Antin

Océanie

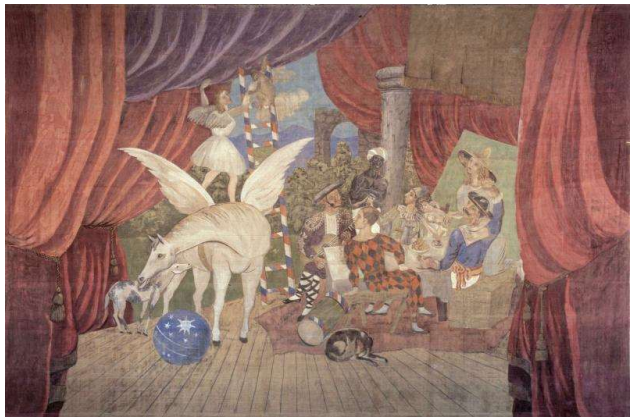

Ivi poo, Océanie, Iles marquises,19e siècle, Os humain sculpté et gravé 4 x 2,2 x 2,2 cm, 17 g, don du Prince Roland Bonaparte, Musée de l'homme (Océanie), MQB, Inv. 71.1887.31.19

Modigliani, **Portrait de Dédie,** 1918, huile sur toile, 92 x 60 cm, MNAM, AM 3974 P

8.3 Le ballet Parade, 1917 (Picasso, Cocteau, Darius Milhaud)

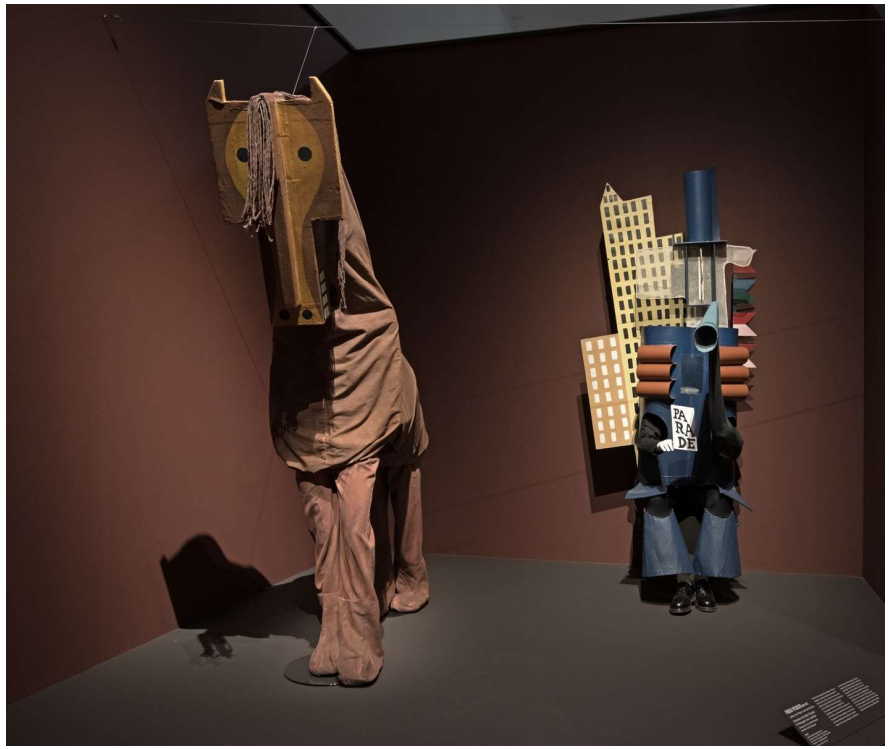

Picasso, rideau de scène du ballet Parade (non présenté au Petit Palais)

Jean Cocteau, **La petite fille américaine dans Parade,** tirage original, 1917, Collection Comité Jean Cocteau

Costume du ballet Parade, **Le cheval**. 260 x 70 x 170 cm, Opéra de Paris.

Costume du ballet Parade. **Le Manager new-yorkais**. H. 280 x L. 142 x P. 110 cm, Opéra de Paris

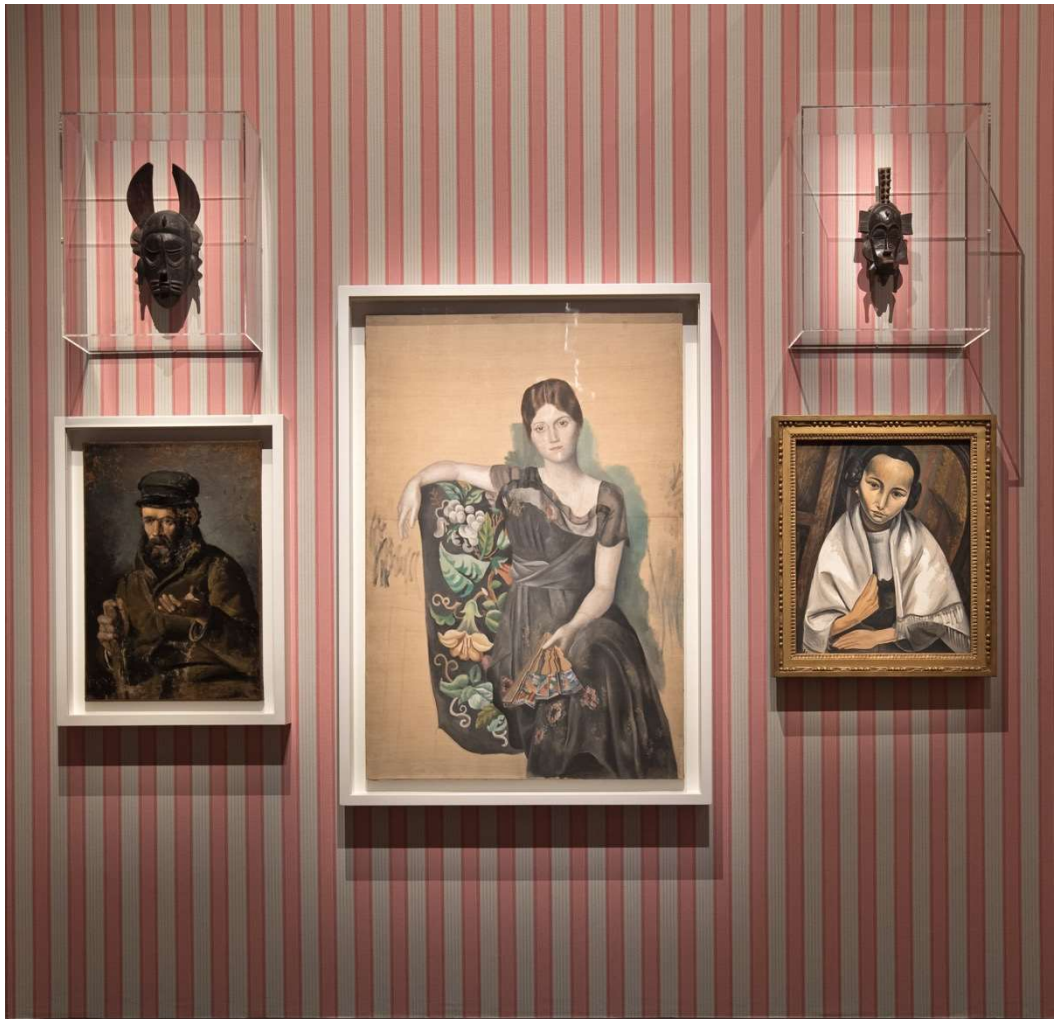
8.4 Chez Picasso et Olga, rue de la Boétie

Picasso, **L'Atelier de l'artiste rue La Boétie**, 12 juin 1920 [Paris-Saint-Raphaël], Crayon graphite et fusain estompé sur papier vergé chiné gris bleu, 63 x 48 cm, musée national Picasso-Paris, Inv. : MP918

Pablo Picasso, **L'Homme à la casquette**, début 1895, La Corogne, Huile sur toile, 72,5 x 50 cm, Musée national Picasso-Paris, MP1.

Masque anthropo-zoomorphe Kpélié, Sénoufo, Côte d'ivoire, début du 20e siècle, bois, 35 x 15 x 7 cm, musée du quai Branly, Inv. 71.1930.21.81

Picasso, **Portrait d'Olga dans un fauteuil**, 1918. Huile sur toile, 130 x 89 cm. Musée Picasso, Paris.

Masque Kpelié, Senoufo, bois, 38 x 20 x 13 cm, Musée du quai Branly, 73.2012.0.131

André Derain, **Portrait de jeune fille**, 1914. Huile sur toile, montée sur châssis fixe sans traverse. 61 x 50 cm, Musée Picasso, Inv. : MP2017-17.

8.5 La Victoire

Charles Lansiaux, Exposition de canons. L'armistice (1918), tirage au gélatino-bromure d'argent, 17 x 24 cm, collé sur papier 19,3 x 32,6 cm
Musée Carnavalet, PH 30283

Charles Lansiaux, Prises de guerre enchevêtrées devant un monument surmonté d'un coq, tirage au gélatino-bromure d'argent, 17 x 23 cm, collé sur papier 49 x 32,8 cm, Musée Carnavalet, PH 30356

Fête de la Victoire (14 juillet 1919)

Fête de la Victoire (14 juillet 1919) Précédée d'une veillée funèbre devant un cénotaphe, la journée du 14 juillet 1919 exalte le triomphe de la nation. La tradition du défilé annuel célébrant la fête nationale date de ces célébrations, qui durent près de six heures. *Illustration*, n°3984 du 12 juillet 1919. Coll. Chapotin, Neuilly-sur-Seine

Broche oriflamme *Arc de Triomphe,* Cartier Paris, 1919
CL 257 A19

Broche Arc de Triomphe,
Cartier Paris, 1919. Cartier, CL 285 A19

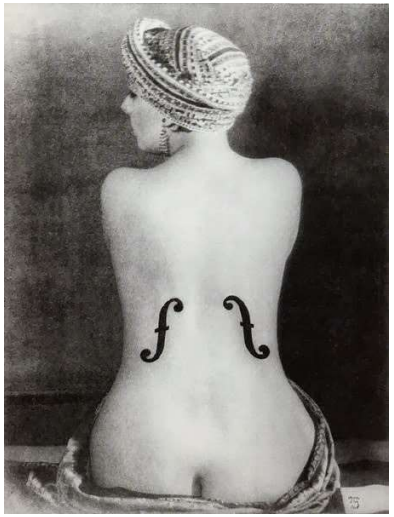

Montre-bracelet *Tank,* Cartier Paris, 1920, Platine, or, cabochon de saphir, 2,96 x 2,30 cm (boîte),
Cartier, WCL 115 A20

III. 1918-1925 : Paris « plus vite, plus haut , plus fort »

9. L’effervescence artistique d’après-guerre

Kiki et Montparnasse

Man Ray, **Le violon d’Ingres**, photographie, 1924-1977, 27 x 20 cm, tirage réalisé à partir du négatif original par Pierre Gassman, FRAC Bourgogne, Inv. 9990005

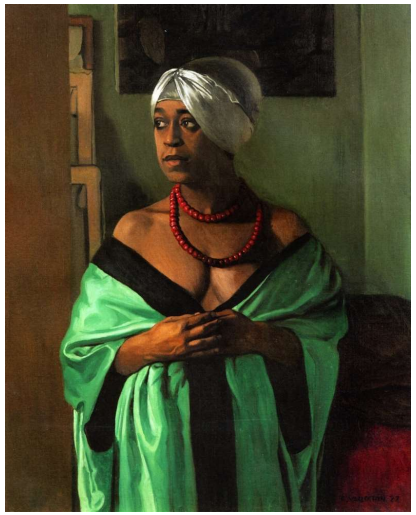
Man Ray, **Noire et blanche**, 1926 – 1980, Photographie noir et blanc, 18 x 23,5 cm, Frac Bourgogne, Dijon, Inv. : 9990007

Pablo Gargallo, **Kiki de Montparnasse**, 1928, bronze, 21 x 17 x 11 cm, MAM, Inv. AMS 572

9.2 Paris cosmopolite et « l'Ecole de Paris »

Aïcha Goblet

Félix Vallotton, **Aïcha**, 1922, Huile sur toile, 100 x 81 cm, Hambourg, Hamburger Kunsthalle, Allemagne

Foujita

Foujita, **Nu**, 1925, Huile sur toile, 54,5 x 65,5 cm, MNAM, Inv. : AM 4395 P, en dépôt au musée de Reims

Foujita, **Mon intérieur**, Paris, 1921, huile sur toile, 130 x 97 cm, MNAM, inv. AM 3057 P

Tarsila do Amaral

Tarsila do Amaral, **A Cuca**, 1924, Huile sur toile, 72 x 100 cm, Cadre de Pierre Legrain, FNAC 9454, dépôt au musée de Grenoble

Amedeo Modigliani

Modigliani, **Maternité**, 1919, Huile sur toile, 130 x 81 cm, MNAM, Inv. : AM 1994-425, dépôt au LAM

Chaïm Soutine

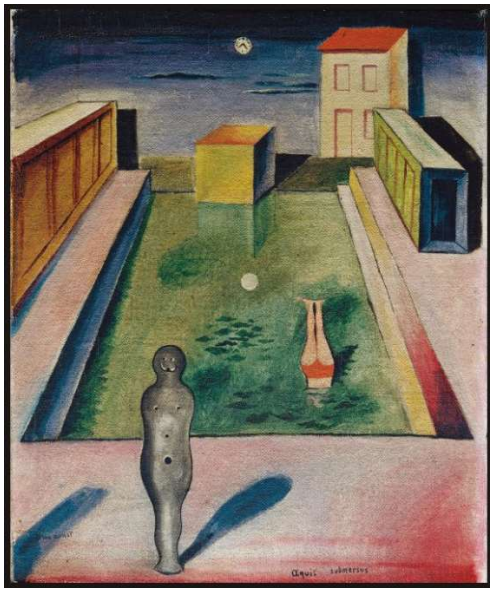

Chaïm Soutine, **La fiancée**1923, huile sur toile, 81 x 46 cm, avec cadre : 91 x 55 cm, Musée de l'Orangerie, RF 1960-51

Chaïm Soutine, **Portrait d'homme (Emile Lejeune),** entre 1922 et 1923, huile sur toile, 55 x 46,5 cm, Musée de l'Orangerie, RF 1963 94

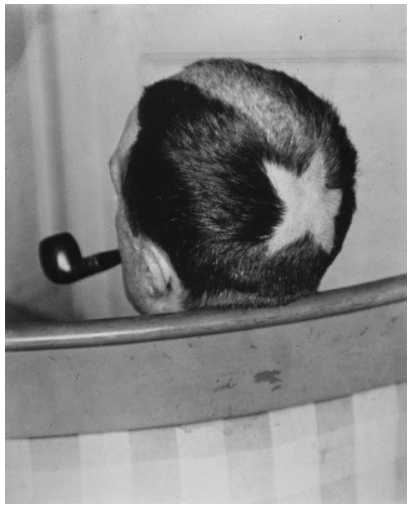
9.3 Dada et le surréalisme : la voie de nouvelles modernités

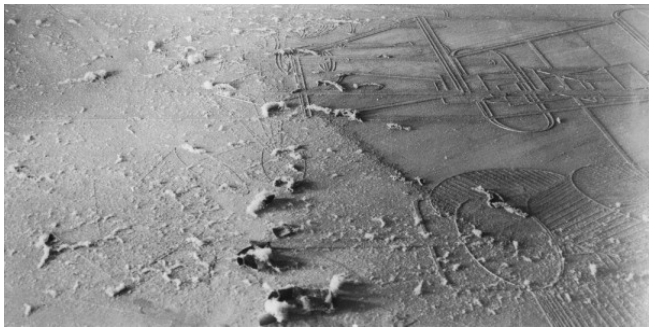
Max Ernst, **Aquis submersus**, 1919, Huile sur toile, 54 x 43,8 cm, Staedel Museum, Francfort, Inv. SG 1244

Man Ray, **Cadeau**, 1921 / 1970, métal, 17,5 x 10 x 14 cm, MNAM, Inv. AM 1976-1009. Premier objet Dada de Man Ray en France. Présenté à l'exposition de Man Ray à la Galerie Six de Philippe Soupault le 3 décembre 1921

Man Ray**, Tonsure**, 1921, épreuve Noir et Blanc, 30 x 23,1 cm, Frac Occitanie Montpellier, Inv. 82PH0254

Man Ray**, Elevage de poussière, 1920 – 1998,** Tirage : Tirage de 1998 Photographie noir et blanc, 21 x 37 cm, Frac Bourgogne, Inv. : 9980027

Le Surréalisme: André Breton et Simone Kahn

Simone Kahn dans l’atelier du 42, rue Fontaine, vers 1927

10. Le Paris des années folles, un nouvel art de vivre (danse, vitesse, jazz et cocktails)

10.1 Vitesse et cinéma

Fernand Léger, **l'homme à la pipe**, 1920, huile sur toile, 91 x 65 cm, MAM, Inv. AMVP 11 18

Henri Chomette, Jeux des reflets et de la vitesse, 1923 – 1925, MNAM Centre Pompidou, Inv. AM 1976-F0102

Marcel Duchamp, Anémic cinéma, 1925, MNAM - Centre Pompidou, Inv. AM 1976-F0127

10.2 La folle allure de la garçonne

Tamara de Lempicka, S**aint-Moritz**, 1929, Huile sur toile, 48 x 39 x 6 cm, Musée des Beaux-arts d'Orléans, Inv. 76.12.1

Cartier Paris pour New York, Paire de pendants d'oreille, 1919, Maison Cartier, EG 01 A19

Cartier Paris, Bracelet années 1920, Maison Cartier, Inv. BT 29 A24

Caroline Reboux, Chapeau cloche à petite passe asymétrique, Feutre ras noir, incrustations en chevron, Vers 1925, H 18 x L 20 x l 18, Palais Galliera, GAL 1979.44.23

Jean Patou, Veste en toile de laine rouge et noire. Doublure en sergé de soie blanc imprimé noir, 1922, Palais Galliera, GAL 1988.146.1

10.3 Sexe, genre et liberté : saphisme

Chana Orloff, **Portrait de Romaine Brooks**, 1923
Bronze, 132 x 63.5 x 50 cm, Petit Palais, Paris

Tsuguharu Foujita, **Les deux amies**, 1926, huile sur toile, 92 x 73 cm, Cadre : 109,5 x 90,5 x 6 cm, Petit Palais Genève, INV. 10133

Tamara de Lempicka**, « Perspective » ou Les deux Amies**, 1923, huile sur toile, 130 x 160 cm, Cadre : 135 x 166,5 x 5 cm, musée du Petit Palais, Genève, Inv. 10720 [appelé lors de sa présentation « Perspective » pour ne pas heurter le public.

Androgynie et jeux de genres

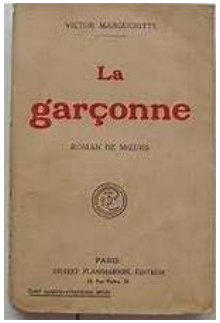
Man Ray, **Barbette**, 1921, Tirage de 1970, Epreuve noir et blanc, tirée sur papier Guilleminot, 30 x 23,1 cm, Frac Occitanie Montpellier, Inv. : 82PH0249

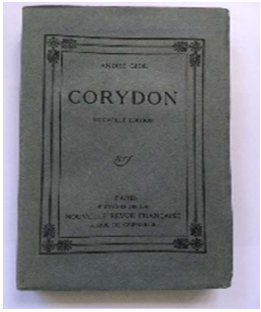
Man Ray, **Rrose Selavy**, 1921, Tirage de 1970, Epreuve noir et blanc, tirée sur papier Guilleminot, 30 x 23,1 cm, Frac Occitanie, Montpellier, Inv. : 82PH0248.

Jacques Emile Blanche
Etude pour le portrait de Raymond Radiguet, 1923, Huile sur toile marouflée sur carton, 61 x 50 cm, Musée des Beaux-arts de Rouen, Inv. 1923.1.6

Victor Margueritte, **La Garçonne**, 1922, BHVP

André Gide, **Corydon**, 1924, 17,5 x 11,5 x 1,7 cm, Petit Palais

10.4 Les années cocktail

Kees van Dongen, **Autoportrait en Neptune**, 1922, huile sur toile, 170 x 120 cm, MNAM, inv. LUX.0.182 P

Paire de salomé, Maurice Prévost, drap de laine noir, languette en peau de lézard marron, liseré noir et passepoil beige, entre 1920-1930, H 12 x L 23,3 x l 7,60, Palais Galliera, GAL 1987.183.4

obe de cocktail perles
ses sur tulle de soie
oir, Palais Galliera, Inv. 022.12.01

Anonyme, Eventail pliant à plumes d'autruche teintées en dégradé, bakélite, métal argenté, os, entre 1925 et 1927, H 58 cm, Palais Galliera, GAL 1993.392.3

Jean Cocteau**, Autoportrait**, « Ecrivez lisiblement », lithographie, 75,1 x 60 cm, Musée Jean Cocteau, Menton, Inv. 2005.1.637

Jean Cocteau, **Autoportrait fumant de l'opium,** encre sur papier, 27 x 21 cm, Collection Comité Jean Cocteau

10.5 Le jazz, le Groupe des Six et le Bœuf sur le Toit

Jacques-Emile Blanche
Le Groupe des Six, 1922
Huile sur toile, 190,2 x 112 cm
Musée des beaux-arts de Rouen,
Inv. 1924.1.29

Raoul Dufy, **Le Bœuf sur le toit**, 1920,
Xylographie sur papier, 38 x 27,8 cm
MNAM, Inv. : AM 10892 GR (133)

Anonyme, **Le Policeman, acteur costumé pour le Bœuf sur le toit, 1920,** Papier, Inv. : 2005.1.1027, Musée Jean Cocteau, Menton

Jean Cocteau, **Le Bœuf sur le toit**, vers 1923
MNAM, Inv. : AM 2019-231

11. Le Théâtre des Champs-Elysées : des Ballets Suédois (1920-1924) à la Revue Nègre (1925)

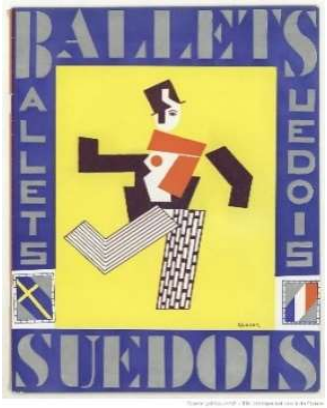
Marie Vassilieff, Poupée **des ballets suédois, 1924**, tissu, carton et rhodoïd, 85 x 27 x 11 cm, coll. Claude Bernès, Paris

Jean Börlin, **Projet d'affiche de Per Krohg pour la première saison des Ballets suédois**, 1920. Affiche. Lithographie, 165 x 125 cm. BNF, BMO, Musée 1168.

Fernand Léger, Skating Ring (1921)

Charlot patine, film, 1916

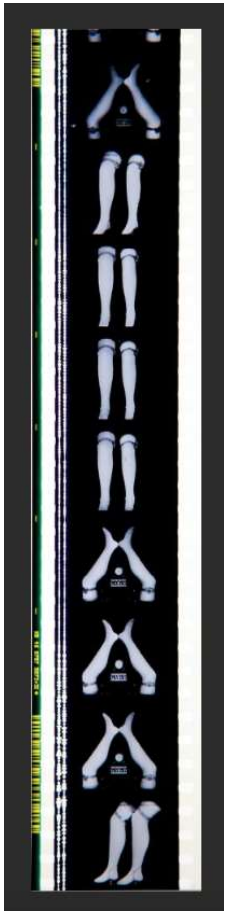
Ballets suédois, 1923
Programme imprimé, 32 cm
BMO, Paris, PRO F-94

Fernand Léger, **Charlot cubiste, 1924,** Assemblage
Eléments en bois peints, cloués sur contreplaqué
73,6 x 33,4 x 6 cm, Saint-Dié-des-Vosges

Jan et Joël Martel, Skating rink, Jean Börlin dans le rôle du fou, Statuette en céramique polychrome, 1922. H. 37 cm. Coll. Part, Paris

Fernand Léger**, Ballet mécanique** (1923), Durée : 19 minutes, MNAM Centre Pompidou, Inv. AM 1997-F1389

Fernand Léger**, Ballet mécanique** (1923), MNAM Centre Pompidou, Inv. AM 1997-F1389

Fernand Léger, La Création du Monde (1923)

On ne parle pas à son propos d'un « ballet » mais d'un « décor en mouvement ».

Fernand Léger, étude de costume **pour la Création du monde**, 1923. Graphite, stylet et gouache Au dos au stylet, poncif fusain et graphite sur papier vélin beige. 26,9 x 19 cm, **Musée national Fernand Léger, Biot,** Inv. : MNFL 2018.2.1

Fernand Léger, étude de costume **pour la Création du monde**, 1923
Graphite, stylet et gouache Au dos au stylet, poncif fusain et graphite sur papier vélin beige. 32 x 24 cm, Musée national Fernand Léger, Biot, Inv. : MNFL Inv. : MNFL 95005

Fernand Léger, **Maquette du** ballet « La création du monde », 1922-1995 (reconstitution à l'identique). Musée National Fernand Léger, Biot.

La folle tornade de la Revue Nègre

Joséphine Baker au moment de la Revue Nègre, sur le toit du théâtre des Champs-Elysées. Paris, 1925. Collection Roger Viollet

Miguel Covarrubias, **Jazz baby**, 1924, in *Vanity Fair*, décembre 1924 (hors exposition)

Paul Colin, **La revue Nègre au Music-Hall des Champs Elysées**, 1925, Lithographie, 183 x 153 cm, BMO, Paris,

La danse sauvage qui crée le scandale (hors exposition)

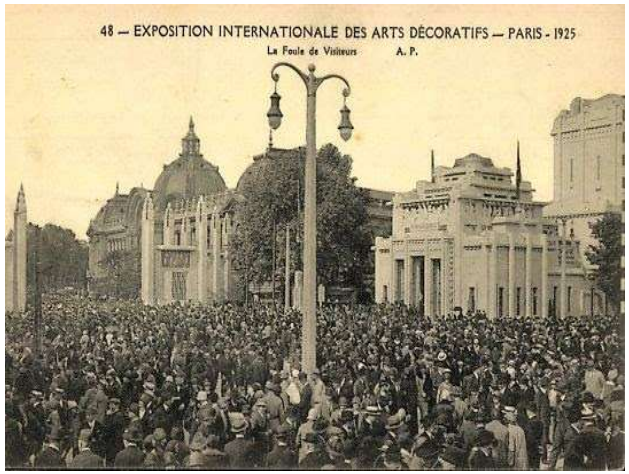
Kees van Dongen, **Joséphine Baker,** 1925, Encre de Chine et aquarelle sur papier, 71,1 x 48,3 cm, Collection André van Breusegem.

Poupée Joséphine Baker signée Joséphine Baker au dos, 1925-1927, Technique mixte, Collection Teboul

12. L’exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, 1925

Surnommée l’exposition des « Arts hâtifs ». 28 avril – 25 octobre 1925

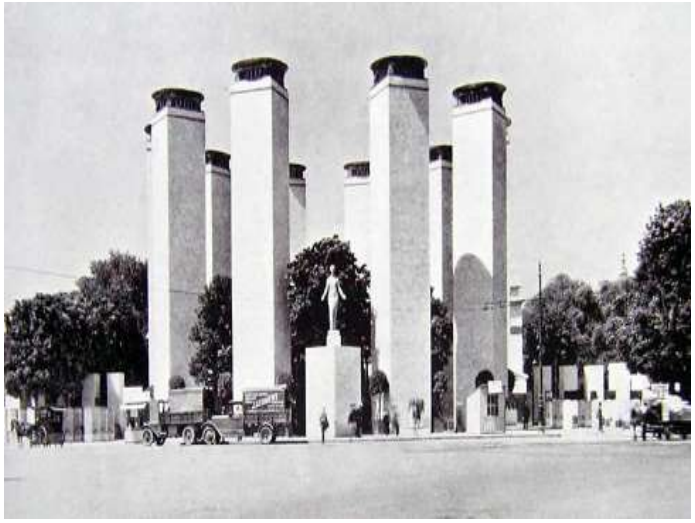

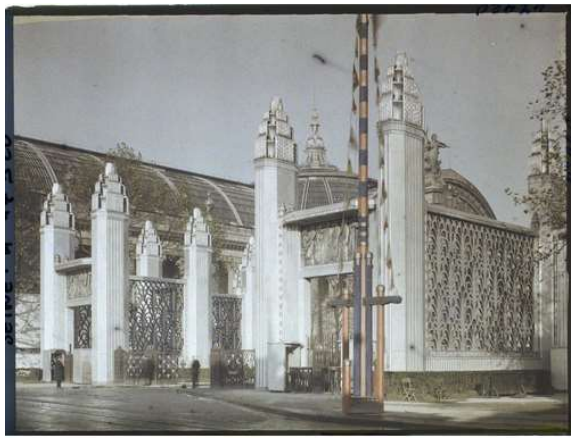

Carton d'invitation pour l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Paris, 1925.Inv. PF20/EVE/P29/1, Cartier, Paris

Les portes : un manifeste des arts et techniques industrielles modernes

Auguste Léon, Concorde, **L' Exposition des arts décoratifs , l' entrée place de la Concorde**, 10 juin 1925, Autochrome, Archives de la planète, Musée Albert Kahn, A45417S

Auguste Léon, Grand Palais, Paris **Porte d' honneur entre Grand et Petit Palais**. 5 novembre 1925, caisson lumineux, 50 x 60 cm environ, Autochrome, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A47920

René Lalique, **Fragment de la porte d'honneur de l'exposition de 1925**, 1925. Verre, 79,6 x 40,2 x 8,2 cm collection du musée du Conservatoire national des arts et métiers, Paris, inv. 18208-0001

Le Pavillon du Collectionneur, Groupe Ruhlmann

Roger Dumas, Invalides, **Le Pavillon de Rulhmann, dit du Collectionneur,** 22 juin 1925, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A45579S

Auguste Léon, **le jardin du Pavillon Ruhlmann, de Vacherot et Riousse , sur l'esplanade des Invalides**, 18 septembre 1925, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A47057S

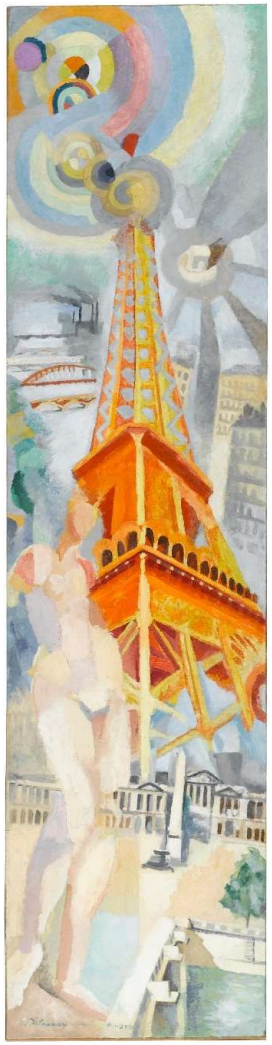
Auguste Léon, Invalides, Paris, **Pavillon Ruhlmann ou Hôtel d'un Riche Collectionneur, boudoir**, 15 septembre 1925, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A46733S

La Mode et l’architecture moderniste

Mannequins de Sonia Delaunay dans le jardin cubiste

Robert Delaunay, **Ville de Paris – La femme et la tour,** 1925, huile sur toile, 52,5 x 207,5 cm, Staatsgalerie Stuttgart, Inv. 2795

Auguste Léon, **Pavillon de l'URSS**, 18 juin 1925, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A45540S

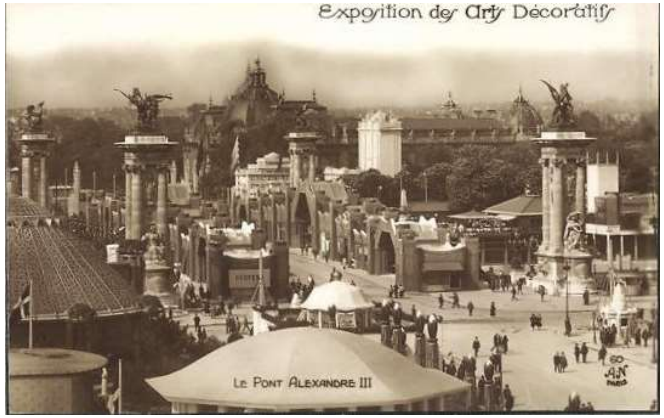

Frères Martel, **Maquette de l’arbre cubiste**, 1925, bois peint, 80 x 38,4 x 38,1 cm, Coll part. Paris

Philippe velu, Maquette du pavillon du Renseignement et du Tourisme de Robert Mallet-Stevens, structure en contreplaqué de bouleau finlandais recouvert d'un enduit, 146 x 125 x 60 cm (échelle 1/25), Cité de l’architecture et du patrimoine, Inv. ME2013.1.1

De la Porte d'Honneur à la Cour des Métiers

Auguste Léon, Paris, L' Exposition des arts décoratifs , Rue des Boutiques sur le pont Alexandre III, boutiques sur le pont, 18 juin 1925, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A 45 530

La Maison Siegel

Maison Siégel, Tête de mannequin, vers 1930
Plâtre polychrome, collection musée des années 30, Boulogne-Billancourt, Inv. 2005.3.3

Porte de la boutique Siegel à l'Exposition de 1925, fer forgé et verre, 234,2 x 75,8 x 6,8 cm, collection musée des années 30, Boulogne-Billancourt, Inv. 2017.0.288

Maison Siégel, Tête de mannequin, vers 1930
Plâtre polychrome, collection musée des années 30, Boulogne-Billancourt, Inv. 2005.3.2

Les péniches et le manège de la Vie Parisienne de Paul Poiret

Auguste Léon, **Exposition des Arts décoratifs, Rive gauche, avec les trois péniches Poiret, le manège de la Vie parisienne et les montagnes russes,** 10 juin 1925, Autochrome, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A 45 420 S

Auguste Léon, **Péniche les Délices, 12 mai 1925, a**utochrome, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A 73 765 X

Auguste Léon, **Péniche les Amours**, 1925, intérieur : **le salon central**, pour la présentation des ateliers Martine, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn, A 47 192

Ateliers Martine pour Paul Poiret, **Fauteuil cambodgien**, vers 1925, Hêtre laqué rouge et blanc, 74,5 x 57 x 57,5 cm. Coll. Particulière

Paul Poiret, robe, vers 1920. **Robe d'intérieur en toile de lin blanc** imprimée de rayures tabac, Fondation Azzedine Alaïa.

La Cour des Métiers et l'Ambassade de France

François Pompon, **Ours blanc**, exposé dans le hall d'entrée de l'Ambassade française, 1922-1925, plâtre patiné, 173 x 91 x 258 cm (avec socle); Museum national d'Histoire naturelle, MNHN.OA.Pompon.87

Le Pavillon de l’Élégance : le Salon de la Maison Lanvin

Jeanne Lanvin, **Robe « Lesbos »,** vers 1925, Patrimoine Lanvin. Restaurée en 2022. JL N°063

Jeanne Lanvin, **Robe « La Duse »**, robe de soie courte, vers 1925, Patrimoine Lanvin. Présentation sur mannequin assis.

Jeanne Lanvin, **Robe « La Cavallini »**, robe de style, vers 1925, Patrimoine Lanvin.

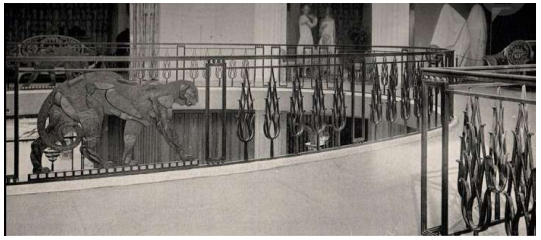

Flacon du parfum Arpège (flacon noir) de Jeanne Lanvin. Patrimoine Lanvin

Le Pavillon de l'Elégance : la Maison Cartier

Baguès Frères, Victor et Robert Baguès, **Panthère marchant dite Panthère Baguès**, 1925. Sculpture en fer forgé noirci sur base rectangulaire en bois vernissé, 68,5 cm x 119,5 x 20 cm, Maison Cartier, Inv. 416

Ornement de tête Orchidée, 1925
Exécuté en platine, onyx et diamants, motif monté sur un peigne en écaille, Cartier Paris, Inv. CL 367 A25

Fume-cigarette *Dragon,* Cartier Paris, 1925
Maison Cartier, Inv. CH 18 A25

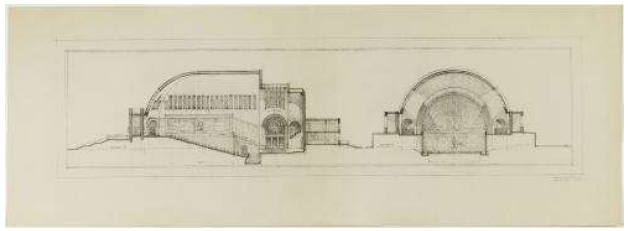
Bracelet Cartier Paris, 1922. Maison cartier, Inv. BT 56 A22

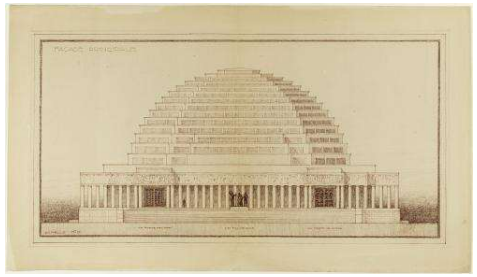
Bracelet Cartier Paris, 1924. Maison Cartier, Inv. BT 90 A24

Paul Landowski

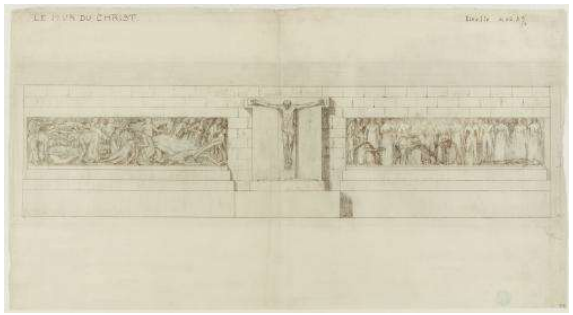
Le Temple de l'homme

Paul Landowski, **Coupe transversale avec le mur de Prométhée et le mur du héros**, dessin, 21 x 83 cm, avec cadre : 39 x 101 cm, Petit Palais PPD4284

Paul Landowski, **Le temple de l'homme, façade principale**, en 1922, dessin, 42 x 82 cm, avec cadre : 59,5 x 100 cm, Petit Palais, PPD4290

Paul Landowski, **étude pour le mur du Christ**, entre 1920 et 1922, dessin, 30 x 55,5 cm, avec cadre : 48 x 73 cm, Petit Palais, PPD4217

Le Christ du Corcovado

Paul Landowski**, Christ rédempteur**, 1926, plâtre patiné, 42 x 39 x 10 cm, musée Paul Landowski, Boulogne-Billancourt. Maquette de ce qui deviendra en 1931 la plus grande sculpture Art Déco du monde.

Fernando Jacopozzi

Merci !