MASI Lugano

Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano

Via Canova 10 CH - 6900 Lugano

comunicazione@masilugano.ch +41 (0)58 866 42 40 www.masilugano.ch

Ernst Ludwig Kirchner et les artistes du groupe Rot-Blau

17 novembre 2024 – 23 mars 2025 Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano Lieu d'exposition LAC

Commissaire: Cristina Sonderegger

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lugano, le 30 octobre 2024

Le MASI s'apprête à inaugurer l'exposition « Ernst Ludwig Kirchner et les artistes du groupe Rot-Blau », qui présente l'œuvre de l'un des représentants majeurs de l'expressionnisme au XX° siècle, Ernst Ludwig Kirchner (Aschaffenburg, Allemagne, 1880 – Davos, Suisse, 1938). Peintre, sculpteur et graveur, Kirchner était une figure de proue de l'avant-garde allemande du début du XX° siècle. Avec Fritz Bleyl, Erich Heckel et Karl Schmidt-Rottluff, il fonde le groupe Die Brücke (Le pont), qui prône un renouvellement radical de l'art visuel dans une tonalité anti-académique, soit une peinture qui se veut la traduction immédiate de l'intériorité de l'artiste, exprimée par des lignes marquées et des couleurs vibrantes, non naturelles. Kirchner, l'un des artistes européens les plus importants à avoir élu domicile dans les Grisons, a contribué de manière fondamentale à faire connaître le monde alpin dans le monde entier grâce à son œuvre.

À travers une sélection de dix tableaux moyens et grands, dont certains rares, provenant d'importantes collections publiques et privées, l'exposition du MASI met en lumière les liens et les relations du maître allemand avec le Tessin et Davos. L'exposition vise également à mettre en évidence l'influence profonde de Kirchner sur toute une génération de jeunes artistes bâlois, tels que Hermann Scherer, Albert Müller et Paul Camenisch, fondateurs du groupe artistique Rot-Blau. Conçue comme une étude thématique approfondie dans le cadre de l'exposition permanente de la collection du MASI intitulée « Sentiment et observation », l'attention portée à Kirchner est donc en dialogue avec une partie des collections du musée, en particulier avec la salle consacrée aux œuvres du groupe Rot-Blau, dont les artistes s'étaient établis dans la région de Mendrisio.

Kirchner a passé la dernière partie de sa vie près de Davos, où il était arrivé de Berlin en 1917 dans un état physique et mental précaire, traumatisé par l'expérience de la Première Guerre mondiale. La période passée dans la station de vacances des Grisons, qui culmine avec son suicide en 1938, a fortement marqué la production de l'artiste ; en effet celui-ci a trouvé une nouvelle inspiration dans la population locale et le paysage de montagne. Alors que le langage pictural s'ouvre à des tons plus clairs, les scènes sombres de la vie urbaine trépidante de Berlin, du cirque et du cabaret, qui avaient caractérisé les années précédentes, cèdent la place à des paysages de la vie alpine : transhumance, paysans, arbres et forêts de mélèzes, jusqu'à la silhouette du Tinzenhorn. L'exposition du MASI montre ce changement dans les œuvres que Kirchner a réalisées au cours

des premières années de son séjour dans les Alpes suisses, entre 1918 et 1923, ainsi que dans une sélection d'œuvres de 1925-1926, lorsque les membres du groupe Rot-Blau rendaient fréquemment visite à leur mentor. Parmi les œuvres exposées figure *Bauernmittag* (Midi des paysans), confisquée à la Kunsthalle de Hambourg par les nazis et qualifié de mauvais art dans l'exposition « Entartete Kunst » (Art dégénéré) à Munich.

Outre le parcours stylistique de l'œuvre de Kirchner, l'exposition offre également des aperçus du contexte historique et culturel évoqué par les différentes œuvres exposées, auxquelles le public peut accéder grâce à des codes QR ou aux feuilles de salle qui accompagnent à la visite.

L'exposition

Pour l'exposition du MASI, un noyau de dix tableaux a été retenu, à savoir des œuvres montrées dans deux expositions clés d'Ernst Ludwig Kirchner et qui, malgré des réactions publiques différentes, ont contribué de manière décisive à faire connaître son œuvre en Suisse : l'exposition collective à la Kunsthalle de Bâle en 1923 et l'exposition personnelle au Kunstmuseum de Winterthur en 1924. Malgré l'exil qu'il s'est imposé et son choix de vivre en marge de la société locale, Kirchner a continué, depuis Davos, à orchestrer et à contrôler la diffusion de son art en Suisse et en Allemagne. L'artiste lui-même souligne le changement qui s'est opéré après son installation en Suisse : « Dans les nouvelles œuvres de ces six dernières années, les couleurs deviennent pures et lumineuses. C'est l'air pur des montagnes qui a déclenché ce nouveau rendu des couleurs... Les changements de forme et de proportion ne sont pas arbitraires, mais servent à rendre l'expression mentale large et incisive et à faire percevoir les couleurs dans les proportions appropriées à l'expression recherchée », écrit-il en 1921, se cachant derrière le pseudonyme qu'il a inventé, celui du critique d'art Louis de Marsalle.

Les éléments décrits par l'artiste se retrouvent dans l'exposition *Alpküche* (Cuisine d'alpage) de 1918. Exceptionnellement prêté par la collection Thyssen-Bornemisza de Madrid, le tableau représente l'intérieur de la petite maison que Kirchner a louée à partir de l'été 1917 sur la Stafelalp au-dessus de Frauenkirch, près de Davos. « La perspective déformée, les couleurs vives et la réduction du décor à l'essentiel évoquent certaines œuvres d'intérieur de Vincent van Gogh, dont la puissance expressive et l'utilisation de la couleur dans une tonalité psychologique l'avaient impressionné dès sa jeunesse », peut-on lire dans le catalogue. Dans le tableau, une porte s'ouvre sur un paysage ensoleillé, révélant la silhouette du Tinzenhorn. Ce motif, récurrent dans les œuvres de Kirchner consacrées aux Alpes, est représenté dans l'exposition par le puissant *Tinzenhorn – Zügenschlucht bei Monstein* (Tinzenhorn – Zügenschlucht près de Monstein). Ici aussi, la représentation d'une vision intérieure se fait de manière indépendante d'une figuration naturaliste du paysage : l'utilisation expressive des couleurs, des formes et des proportions restitue l'essence et la spiritualité du monde de la montagne.

Le rythme de la vie rurale intacte sur la Stafelalp est illustré dans l'exposition par *Alpaufzug* (Montée à l'alpage), l'une des premières peintures grand format de Kirchner sur un motif alpin. Dans d'autres œuvres, cependant, le paysage montagneux devient synonyme de la violente lutte intérieure de l'artiste, de cette alternance continue de paix et d'angoisse qui l'accompagnera tout au long de sa vie.

« Car Kirchner est, après Hodler, le premier peintre à représenter la montagne d'une manière nouvelle. » C'est ainsi que Kirchner lui-même résume la dernière décennie de sa carrière, se célébrant également comme le mentor d'une jeune génération d'artistes. En effet, entre 1924 et

1926, Hermann Scherer, Albert Müller et Paul Camenisch fréquentent assidûment la maison de l'artiste – la représentation en gros plan d'un paysage boisé dans *Waldlandschaft mit Bach* (Paysage boisé avec ruisseau) est une typologie que l'on trouve retravaillée dans leur œuvre.

D'autres œuvres témoignent en revanche de l'intérêt croissant de Kirchner pour la vie du canton des Grisons et le progrès technologique dans un paysage de montagne intact : ainsi *Italienische Bahnarbeiter* (Travailleurs italiens des chemins de fer) qui représente un groupe dans un moment de repos, probablement des ouvriers employés par les Chemins de fer rhétiques. Lié à des circonstances tragiques, *Bauernmittag* (Midi des paysans) – nous l'avons déjà évoqué – avait été qualifié de « dégénéré » par les nazis, au même titre que 32 autres œuvres de l'artiste. Notamment la physionomie des personnages était contestée, car jugée caricaturale et ridicule par rapport à l'idéal du paysan porteur des valeurs d'une vie simple et en harmonie avec la nature, tel que l'envisageait la propagande du parti. Avec un total de 639 œuvres confisquées, Kirchner est l'un des artistes les plus touchés par la condamnation national-socialiste. Sévèrement ébranlée par ces événements, la santé mentale de l'artiste, déjà fragile, se dégrade alors fortement, l'amenant même à détruire plusieurs de ses œuvres. Il se donne la mort dans sa maison au Wildboden en juin 1938.

« Sentiment et observation. L'art au Tessin 1850 – 1950 » : la collection MASI et l'art au Tessin

L'exposition sur Ernst Ludwig Kirchner est conçue comme un axe thématique au sein de l'exposition permanente de la collection MASI intitulée « Sentiment et observation ». Enrichie par un certain nombre de prêts importants, elle entend donner un aperçu de l'évolution dynamique de l'art au Tessin – depuis la fondation de l'État fédéral en 1848 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale – dans son contexte culturel spécifique, et à montrer quelles influences, du Sud et du Nord, se sont imposées dans la région. L'histoire des arts visuels au Tessin est en effet façonnée non seulement par la communauté artistique régionale, mais aussi par les artistes, collectionneurs, marchands et chercheurs qui ont choisi le Tessin comme terre d'adoption. Le parcours de l'exposition propose quelques étapes de cette histoire : expressionnisme, nouvelle objectivité et réalisme magique, en passant par le réalisme, l'impressionnisme et le post-impressionnisme, jusqu'aux prémices du symbolisme.

Contacts pour la presse

MASI Lugano
Bureau de presse
+41 (0)58 866 42 40
comunicazione@masilugano.ch

Pour la Suisse et la France:

INTERFACE Communication Cindy Maghenzani +41 (0)79 524 64 04

Espaces d'exposition

LAC

Piazza Bernardino Luini 6 CH – 6900 Lugano

Palazzo Reali

Via Canova 10 CH – 6900 Lugano

Fondateurs

Partenaire institutionnel

Schweizerische Eidgenossenschaft Confedération suisse Confederazione Svizzera Confederazione Svizzera

Partenaire principal

Partenaire scientifique

Avec le soutien de

FONDAZIONE LUGANO PER IL POLO CULTURALE

Images pour la presse

01.
Ernst Ludwig Kirchner
Alpküche (Cuisine d'alpage)
1918
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
© Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,
Madrid

02.
Ernst Ludwig Kirchner
Das Tobel (Le ravin)
1920 ca.
Düren, Leopold-Hoesch-Museum
Fotografia: Peter Hinschläger

03.
Ernst Ludwig Kirchner
Bauernmittag (Midi des paysans)
1920
Collezione privata, Svizzera

04.
Ernst Ludwig Kirchner
Vor Sonnenaufgang (Avant l'aube)
1925/1926
Collezione Glarner Kunstverein. Fotografia:
Urs Bachofen

05. Ernst Ludwig Kirchner *Waldlandschaft mit Bach* (Paysage boisé avec ruisseau) 1925/1926 Kunsthaus Zürich, 1950

