

Visite de la Fondation Barnes le vendredi 18/9/2009

C'est à l'occasion de cette visite que nous avons commencé à avoir de sérieux doutes sur les compétences de notre guide au delà de Washington : elle ne connaissait pas ce musée et ne comprenait pas pourquoi l'organisateur avait

insisté pour y aller alors qu'elle nous aurait volontiers emmenés au musée Rodin qui regroupe à Philadelphie la plus grande collection de Rodin du monde (en fait seulement des Etats Unis après Paris...Ouf !). Le chauffeur, malgré l'aide de son GPS, a d'ailleurs eu du mal à trouver l'entrée après 45 mn de route depuis Philadelphie. De plus, la veille en car, puis le jour même, elle nous a menacés de contraintes de sécurité extrêmement sévères à la fondation Barnes, et elle aurait voulu nous décourager, qu'elle ne s'y serait pas prise autrement. Rendons grâce à l'organisateur qui avait insisté ! L'entrée, difficilement trouvée donc, est modeste, voire terne malgré une décoration en céramique inspirée d'un masque et d'un crocodile baoulé qui

s'opposent aux colonnes doriques du portique, et certains membres du groupe, après ces flottements, n'hésitent pas à brocarder l'appréciation du guide "Le petit Futé" qui estime que cette visite est "époustouflante" !

Tout ceci est de la faute du cher Dr Barnes (1872-1951) : Albert Barnes né dans un quartier ouvrier de Philadelphie d'un boucher et d'une méthodiste pieuse, devient docteur en médecine à 20 ans et se tourne vers la pharmacologie; il met au point l'Argyrol, antiseptique puissant qui assurera sa fortune. Vers 1912 il commence une collection d'œuvres d'art: Cézanne, Picasso, Van Gogh... et crée en 1922 la Fondation Barnes, à Merion, comme un levier d'action sociale pour permettre l'accès des arts aux plus modestes

Aidé par le peintre américain W. Glackens et Leo Stein grand amateur, avec sa sœur Gertrude, de Matisse et Picasso il amasse 181 Renoir, 69 Cézanne, 60 Matisse, et des Picasso, Braque, Van Gogh, Seurat, Gauguin, Modigliani, Rousseau, Soutine ...Il traite également avec les marchands connus Durand-Ruel, Vollard, Paul Guillaume qui lui fit connaître l'art africain etc...

Mais il a des idées bien arrêtées et se brouille avec "l'establishment des arts", d'où des conditions très particulières imposées à sa fondation : pas de visites jusqu'en 1960, jamais de prêts de tableaux ni d'expositions ailleurs, pas même de reproductions en couleurs jusqu'en 1993. Pas de publicité non plus! Donc la fondation est peu connue...y compris de certains guides...

Le bâtiment de la fondation spécialement construit par le Dr Barnes pour abriter sa collection souffre néanmoins et quand il s'agit de rénover les installations le tribunal autorise une exceptionnelle sortie de chefs-d'œuvre de Cézanne à Matisse

en une exposition organisée par la National Gallery et la RMN ; cette exposition ira donc à Washington, à Paris (musée d'Orsay fin 1993) et à Tokyo.

Grâce à cette décision, un catalogue en couleurs, des cartes postales en couleurs des posters ont pu être réalisés.

Ayant visité l'exposition en 1993 et conservé ce catalogue, j'en ai extrait l'essentiel de cette note et quelques photos d'œuvres vues réellement lors de notre visite (on pourra juger ce choix arbitraire!) pour l'illustrer, toute photographie sur place étant strictement interdite.

Dr Barnes -De Chirico (1926)

La disposition des tableaux ("l'accrochage") a été soigneusement étudiée et choisie personnellement par le Dr Barnes, comme en témoigne cette photo d'une salle où voisinent une vitrine de masques et statuettes africaines, deux portraits de Jeanne Hébuterne (par Modigliani), deux têtes de Picasso en forme de masque, deux gouaches de Ch. Demuth, le tout surmonté de l'odalisque assise de Matisse.

Ces rapprochements dûment justifiés par le collectionneur ne plaisent pas à tout le monde et en particulier à certains experts.

En effet donc, la visite est ÉPOUSTOUFLANTE et on ne peut que souscrire à l'analyse du Dr Barnes qui motivait ainsi son refus d'autoriser les reproductions: rien ne vaut une observation directe de l'œuvre.

Difficile de faire un choix, car on est véritablement submergé de Renoir dont Barnes était éperdument amoureux avant de cesser ultérieurement tout achat de ce peintre.

La toilette (vers 1900)

1,45x0,95 m

Barnes émettait des réserves sur ce tableau acheté en 1935, préfigurant les nus de Maillol, mais il le considéra plus tard comme alliant la tradition à la modernité.

Baigneuses dans la forêt (vers 1897)

0,74x1,0 m

Oeuvre achetée en 1932 après une longue recherche d'un tableau sur ce thème

Cézanne est très présent (avec des achats dès 1912) avec des œuvres maîtresses comme "les joueurs de cartes" dont a pu admirer une autre version au MOMA; celle de la Fondation est la plus grande et en constitue une des pièces majeures.

les joueurs de cartes
(vers 1891)
1,34x1,81 m

Portrait de femme au chapeau vert (1894-1895)
En fait, Mme Cézanne.
1,00x0,81 m

Barnes avait voulu l'acheter à Vollard, mais avait rompu les négociations et a acheté l'œuvre en 1915 en passant par l'intermédiaire de Durand-Ruel et en la payant moins cher selon l'audio guide de la Fondation.

Gardanne (1885-1886)
0,65x1,00 m

Pour les amoureux de la Provence ; pour certains experts, le cubisme est né à Gardanne.

Modigliani fut "découvert" par Paul Guillaume qui le fit connaître à Barnes

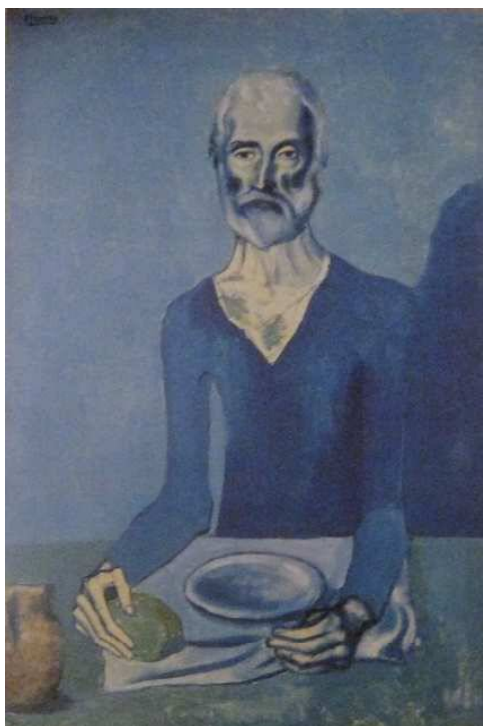

Nu couché de dos (1917)
64,5x1,0 m

Imitation de "*l'odalisque brune*" de Boucher, fait partie d'une série de toiles exposées en 1917, jugées indécentes et confisquées par la police parisienne.

Un nu de face du même artiste a pu aussi être admiré lors de notre visite au MOMA.

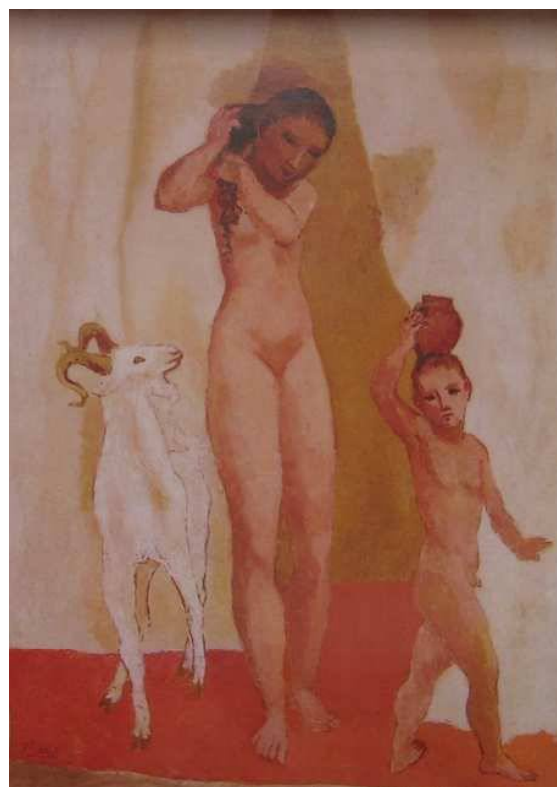
Barnes achète des Picasso dès 1912 et se limitera aux périodes bleue et rose, "avant que Picasso ne se moque du monde avec ses cubes" dira-t-il.

Picasso s'est mis à peindre en bleu après la mort de son ami Casagemas

L'ascète (1903)
1,30x0,97 m

La jeune fille à la chèvre (1906)
1,46x1,14 m

On retrouve le thème de la femme à la toilette avec la présence incongrue de la chèvre dont l'audio guide de la Fondation signale qu'elle veut représenter Picasso lui-même, grand amateur de femmes, en train de contempler d'un air averti la jeune fille.

Barnes découvre Matisse en 1912 et celui-ci deviendra l'un des préférés, avec Renoir et Cézanne.

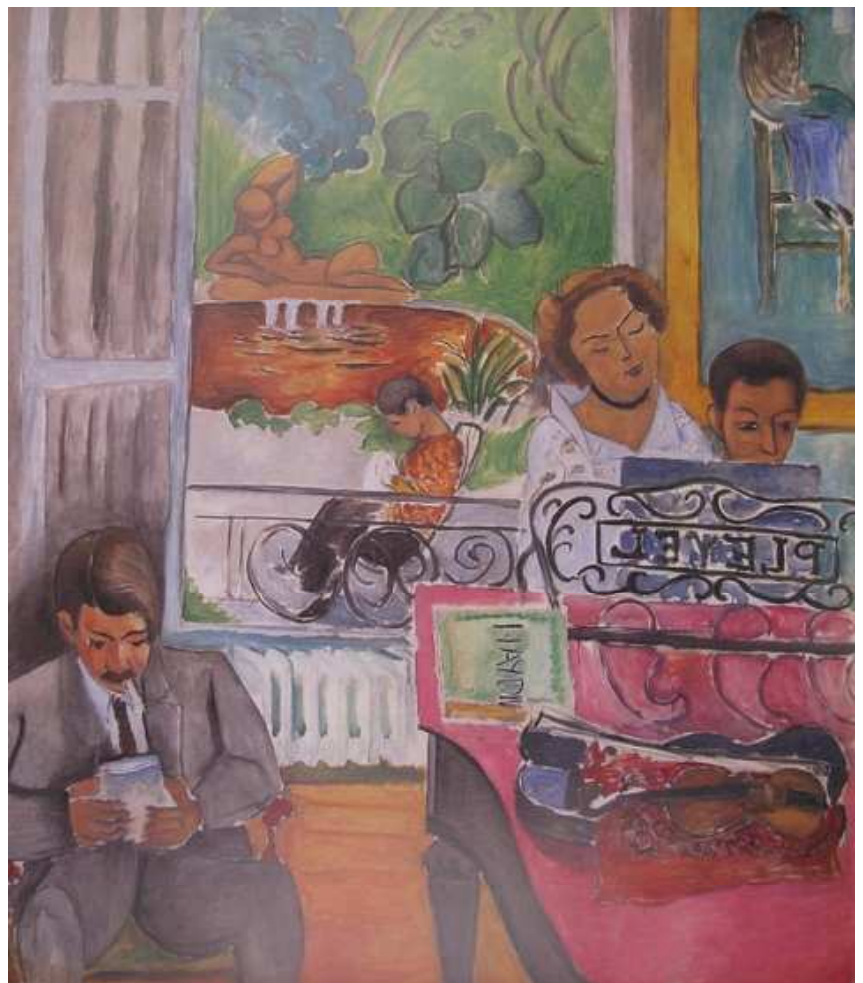
Madame Matisse (Madras rouge) (1907)
99,4 x 80,5 cm

Formes simplifiées et allure décorative avaient valu à Matisse plus de critiques que de louanges au salon d'Automne.

La leçon de musique (1917)
2.44 x 2.00 m

Cette grande toile ressemble à une aquarelle et vous assaille de couleurs et de lumière.

La scène représente la tranquillité familiale. D'après les experts, le grand nu couché dans un jardin luxuriant représente le désir de Matisse (symbolisé par le violon) de s'affranchir de cette vie trop rangée : il s'installera seul à Nice quelques mois après l'achèvement de cette toile.

Matisse a été en relations étroites avec le Dr Barnes qui lui a commandé fin 1930 lors d'une visite de Matisse à Merion une décoration au dessus des fenêtres de l'espace central de la Fondation. Ce sera la Danse II installée fin 1933 après avoir constaté que sa première version n'était pas aux bonnes dimensions.

La Danse (1933)

3,4x4,41 m

3,56x5.03 m

3,38x1,40 m

La Fondation a été inaugurée en 1925, alors que la Phillips Collection de Washington ouvre en 1921 et le MOMA en 1929 : elle constitue donc à cette période un centre unique au monde exposant les tendances les plus récentes de l'art français. Elle demeure une extraordinaire collection.

Dans cette brève présentation, il manque d'autres œuvres importantes de ces artistes, et aussi Bazille, Boucher, Braque, G. de Chirico, Gauguin, Van Gogh, Ingres, Manet, Monet, Rousseau, Seurat, Soutine (dont il acheta la totalité de l'atelier en 1923), Toulouse Lautrec. Que leurs admirateurs me pardonnent !

En espérant vous avoir fait partager notre plaisir, remercions encore l'organisateur pour cette visite!

Sources:

De Cézanne à Matisse, Chefs-d'œuvre de la Fondation Barnes

GALLIMARD/ELECTA RMN juillet 1993

Crédit photos : 1ère photo Claude Lemoine, toutes les autres sont tirées du livre ci-dessus

<http://www.barnesfoundation.org/>