

SOPHIE TAUEBER-ARP (1889-1943)

PEINTRE, SCULPTRICE,
ARCHITECTE, DECORATRICE,
DESIGNER, STYLISTE...

Sophie Taeuber est une artiste radicale et multiple, qui fit partie des mouvements avant-gardistes du début du 20ème siècle : Dadaïsme, Constructivisme, Abstraction géométrique.

Sa démarche, son programme peuvent se résumer ainsi : **abolir la frontière** et les hiérarchies entre les différents domaines artistiques, **entre les arts appliqués, l'artisanat, la danse, l'architecture et les arts plastiques.**

Collier d'inspiration africaine

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

Collier,
1918-1920 perles
filetées;
longueur 40 cm

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

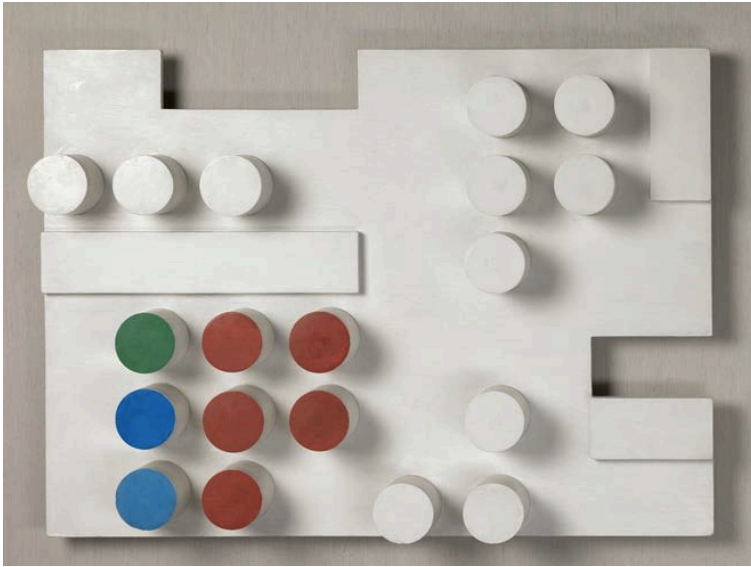

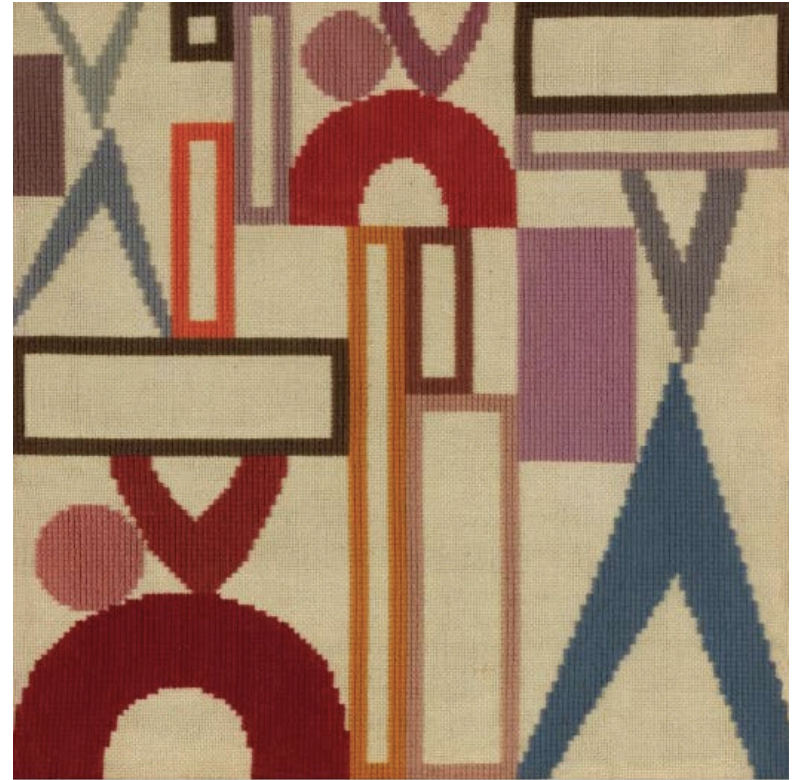
Sans titre, coussins
1924

Sans titre, coussins
1924

Les trois œuvres au programme

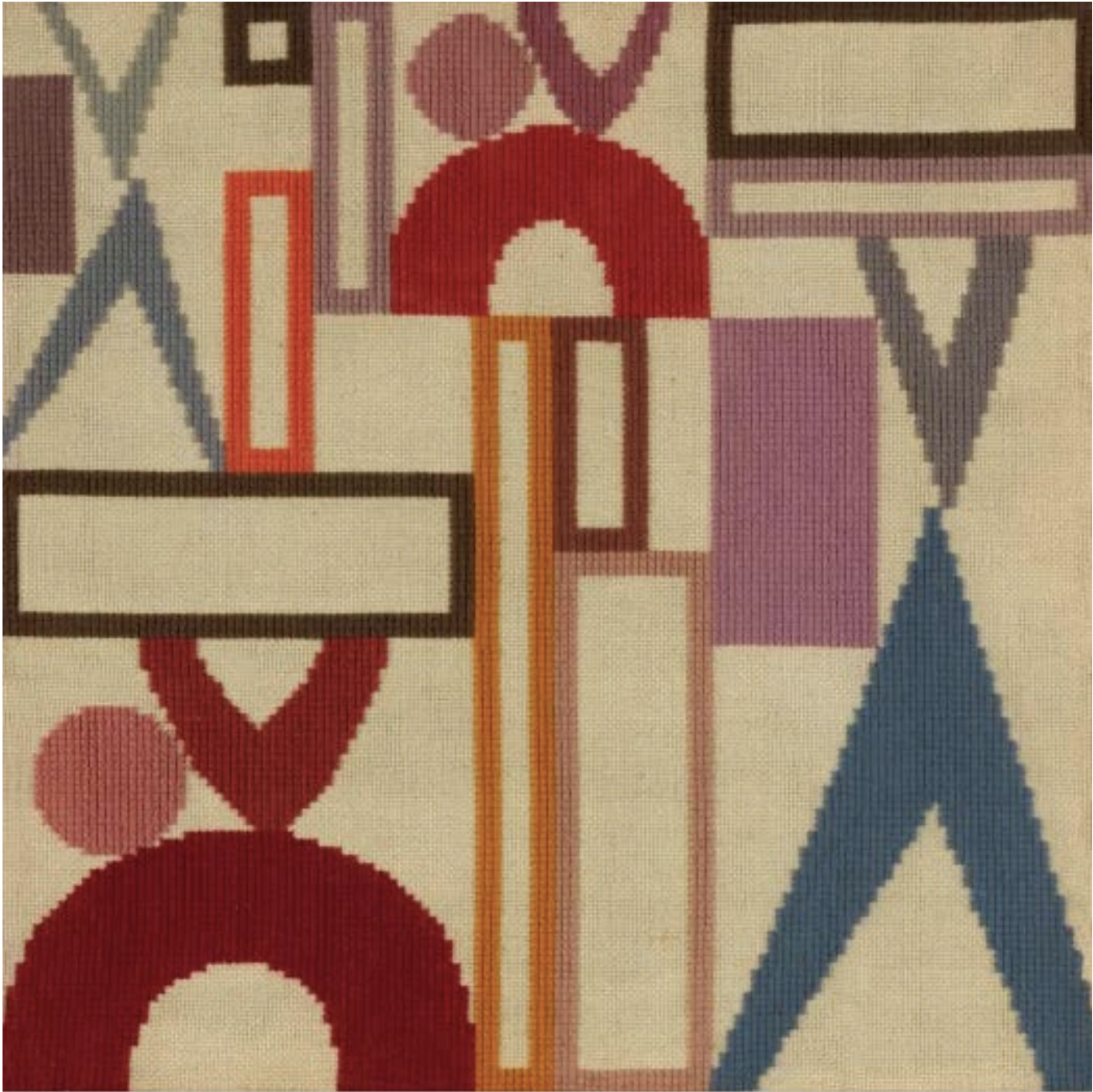
*Relief rectangulaire, rectangles découpés
rectangles appliqués et cylindres surgissants*
1936

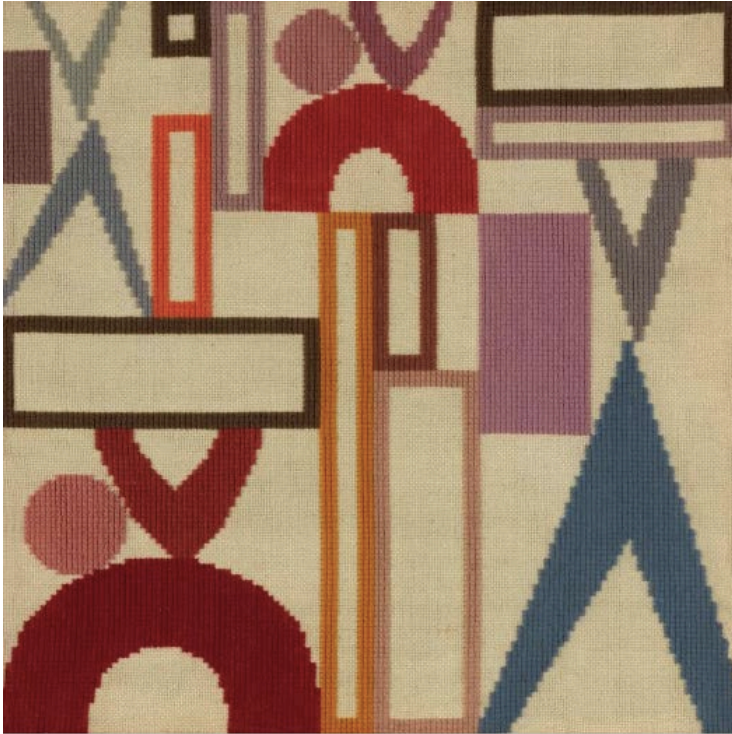

*Tapiserie dada Composition à triangles
rectangles et parties d'anneaux* 1916
41X41cm

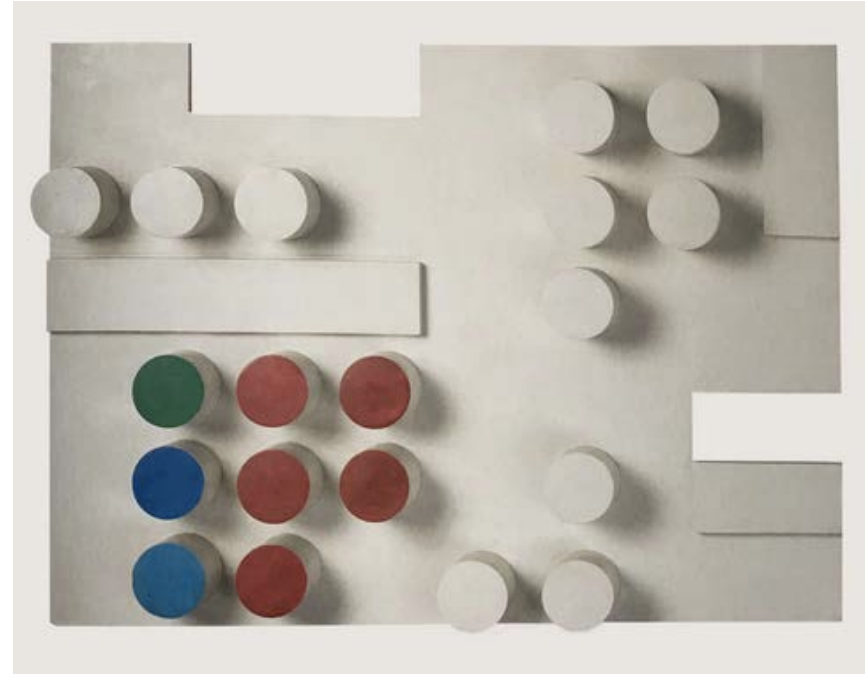

**Espace architectural L'aubette Le
foyer-Bar 1928 Strasbourg**

1916

1936

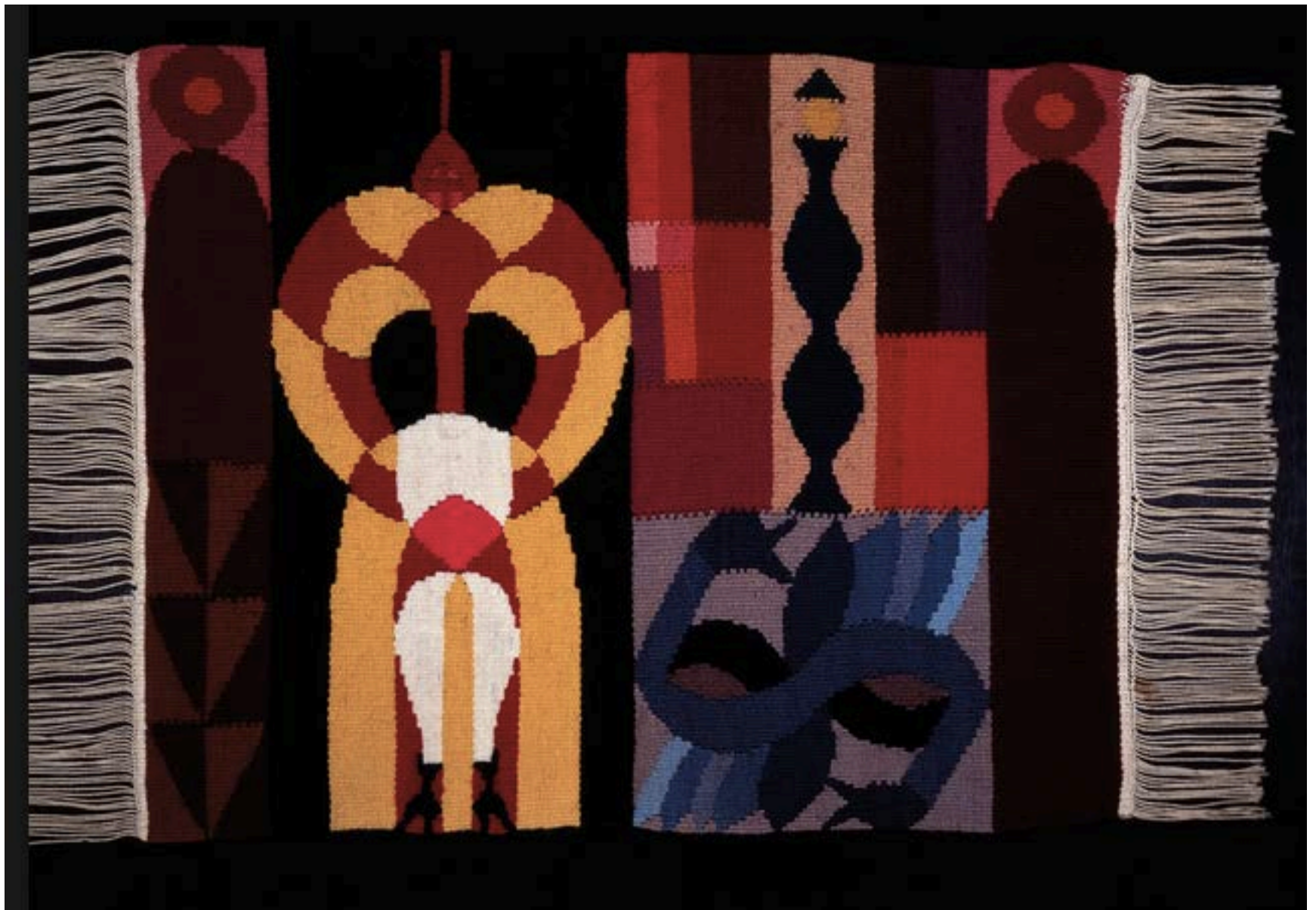
Composition ovale avec motifs abstraits 1921

Sans titre 1918

Sophie Taeuber-Arp, Tissage
"Vertical-Horizontal Composition"
1918

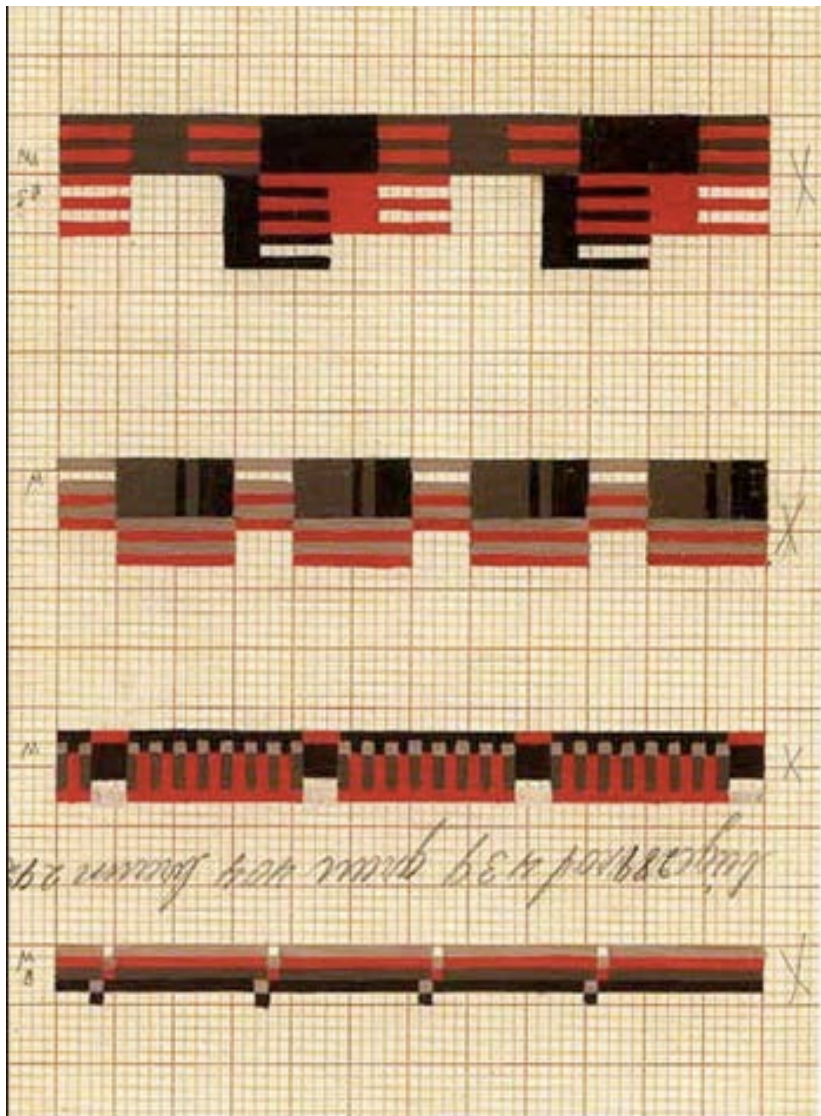
Sans titre 1918

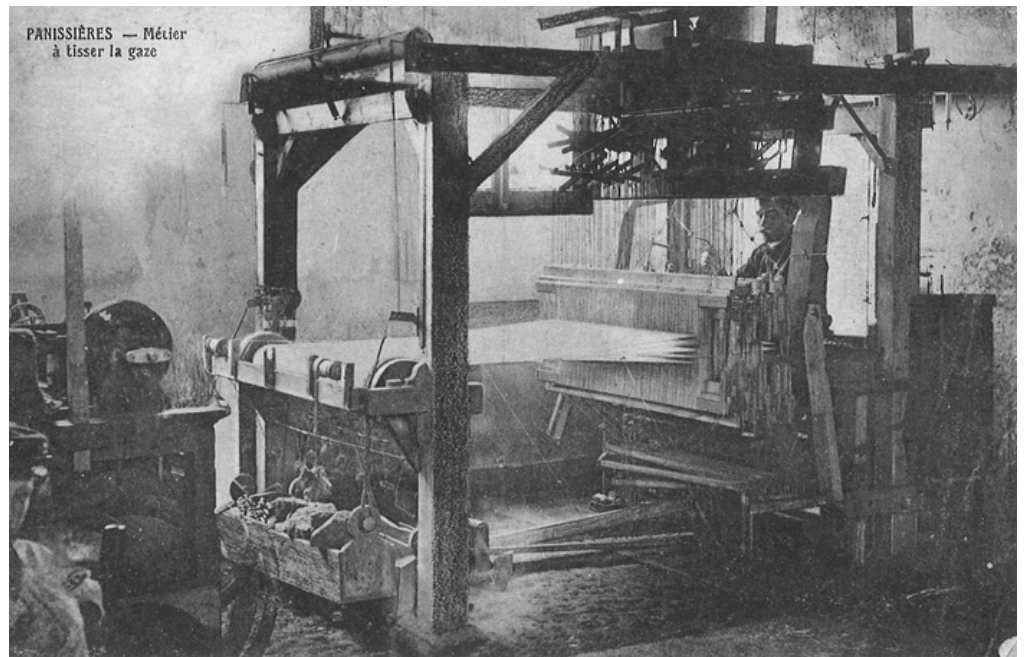
Figures 1926

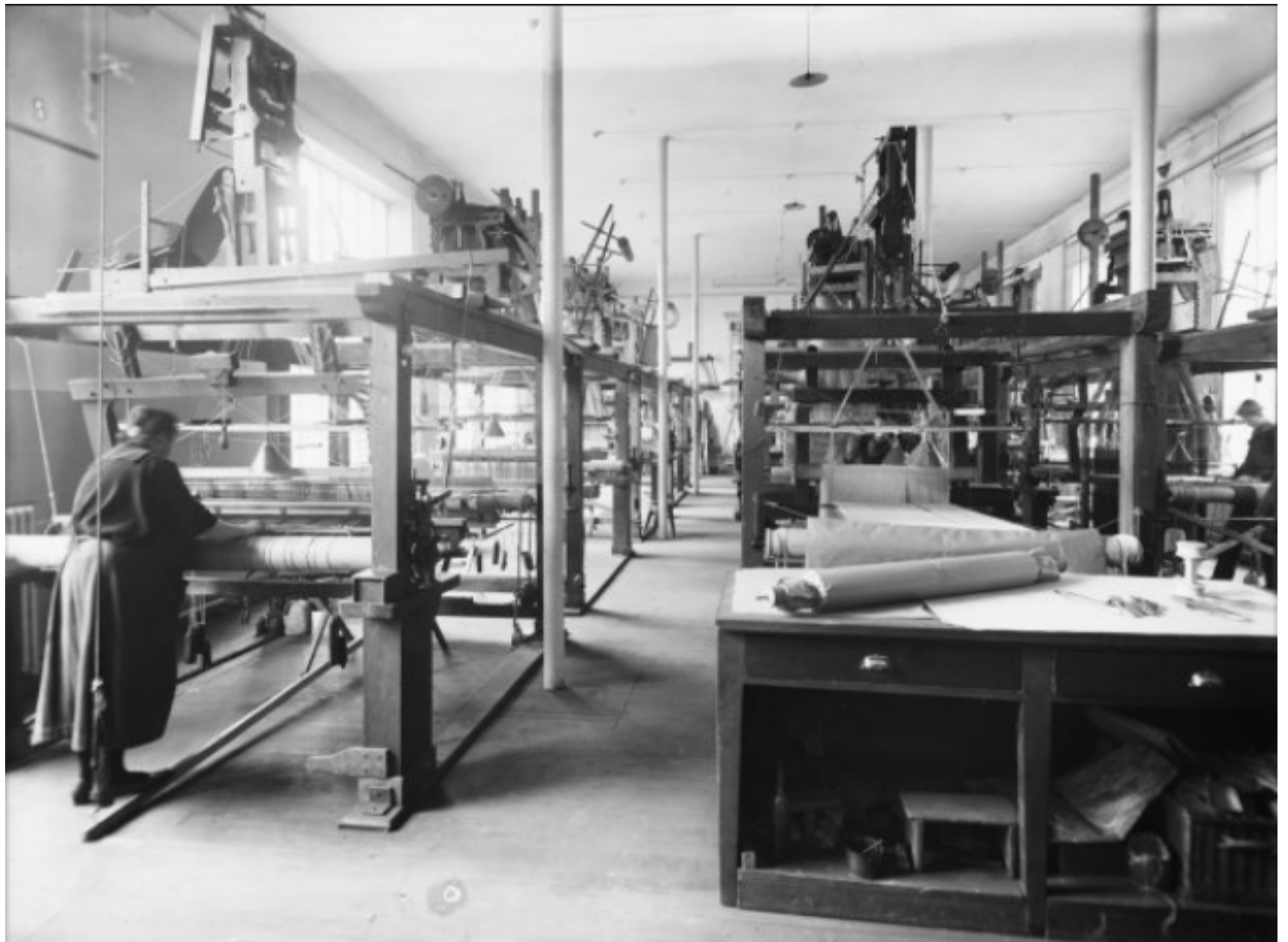

Hans Arp et Sophie Taeuber Arp, Symétrie pathétique, (1916-1917)
Broderie sur coton, 76 x 65 cm, Paris, musée national d'Art moderne -
Centre Georges Pompidou.

Tapisserie untitled 1916

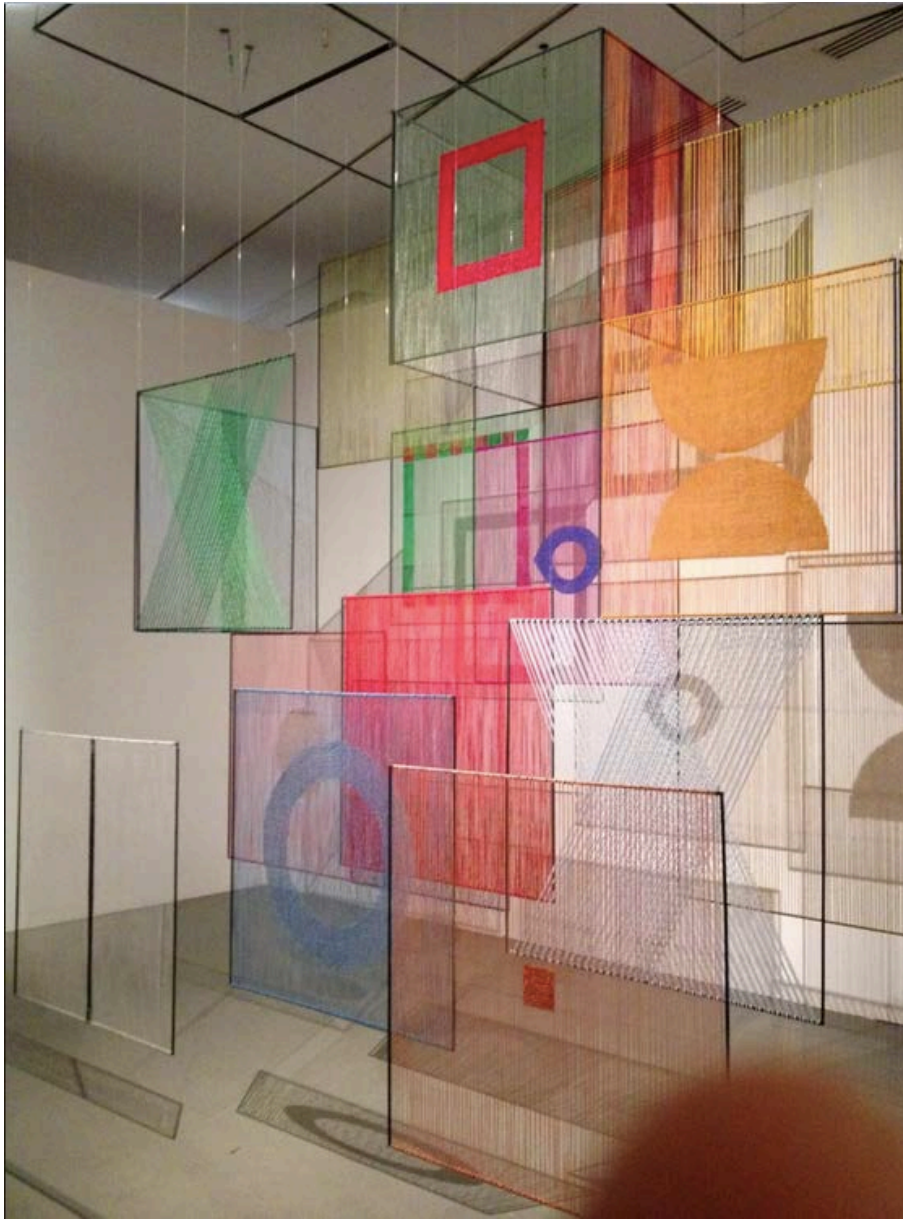

3. - Manufacture de Tapis - BRAQUENIÉ et Cie - AUBUSSON
Un Atelier de tapis savonnerie

C'est un atelier de ce genre que nous avons visité jeudi à Aubusson L. T.

Elsi Giauque Elément
spatial 1979

Biographie

Sophie Taeuber est née en 1889 dans une petite ville de la Suisse allemande dans une région où domine l'industrie textile. Presque tous les habitants possèdent un métier à tisser, c'est une ville de tisserands et de brodeurs.

A 20 ans, elle part pour Munich puis Hambourg, dans le but de devenir dessinatrice textile. Son école pose les bases de sa démarche : associer le savoir-faire artisanal au domaine des Arts Plastiques. Elle y apprend à tisser, à tourner le bois, à dessiner des motifs pour l'impression textile. Il s'agit de penser avec les mains, plutôt que de partir d'un concept pour créer. L'enseignement polyvalent qu'elle reçoit dans ces écoles progressistes, sensibles aux courants contemporains, sera déterminant pour l'orientation de sa carrière.

De retour en Suisse, en 1914, elle rencontre Jean Arp, artiste dadaïste, qu'elle épouse en 1922. Ils collaboreront toute leur vie.

C'est dès cette époque qu'elle renonce aux sujets figuratifs et fait une percée solitaire vers l'abstraction, parallèlement aux mouvements qui naissent à la même époque en Russie (Malévitch, Kandinsky), aux Pays-Bas (groupe De Stijl avec Van Doesburg, Mondrian, et Rietveld) et en Allemagne Johannes Itten.

En 1916, elle devient professeure à l'école d'arts appliqués de Zürich où elle dirige la section textile.

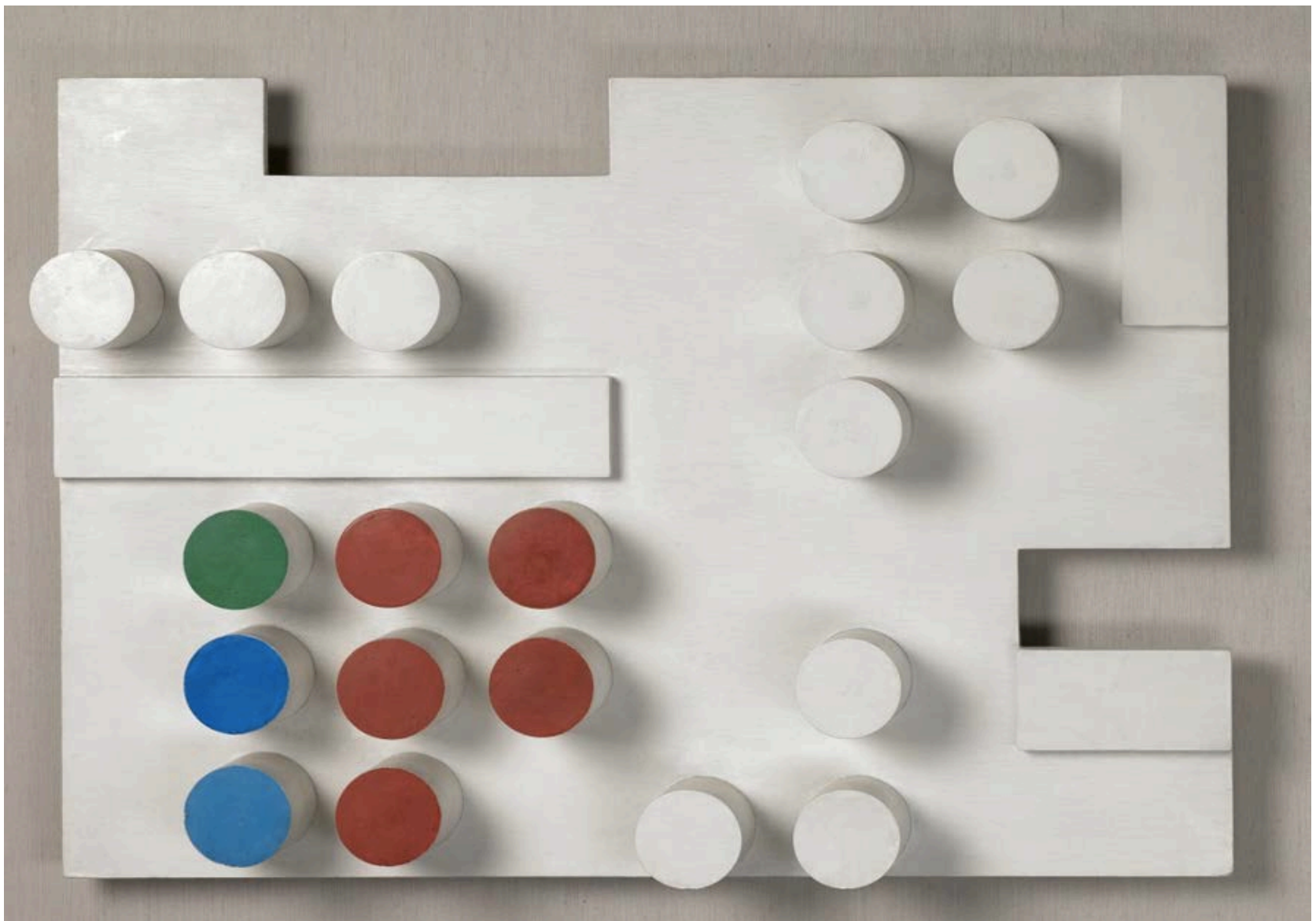
En 1929, ils s'installent à Meudon (près de Paris), Sophie Taeuber abandonne son poste de professeure en Suisse pour se consacrer totalement à son travail de création artistique. La même année, les deux artistes obtiennent la nationalité française. Ils se font construire une maison-atelier. Sophie Taeuber en dessine les plans.

1943 : Sophie Taeuber, de retour à Zürich à cause de la guerre, meurt accidentellement pendant son sommeil.

Sources

<https://artplastoc.blogspot.com>

Hors série L'objet d'art n°118, octobre 2017, exposition Dada Africa

Relief rectangulaire, rectangles découpés rectangles appliqués et cylindres surgissants 1936 50x68,5cm

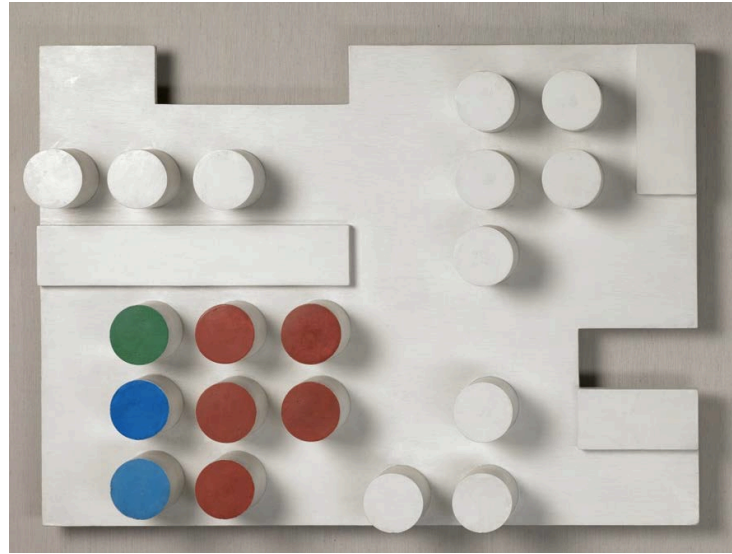

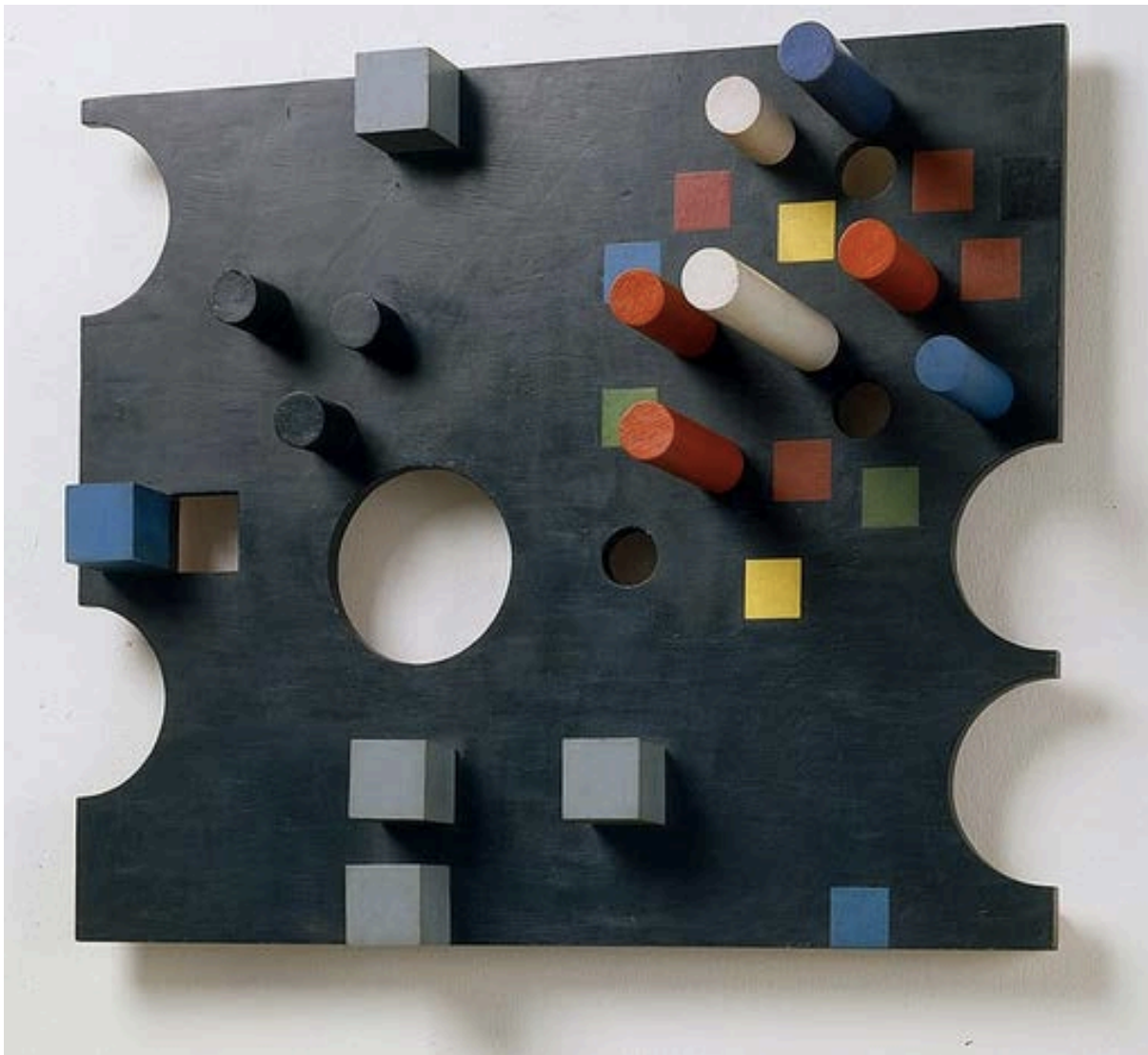
Tableau-sculpture : empreinte aux 2 médiums

Absence de cadre : bouscule la tradition, les codes érigés par l'Académie

Abstraction géométrique : cylindres et rectangles disposés de façon rythmique jouent avec le plein et le vide.

Palette chromatique réduite : dominante de blanc, toniques de bleu, rouge, vert

Parties tronquées, découpées : rupture avec les conventions

Relief rectangulaire, cercles découpés, carrés peints et découpés, cubes et cylindres surgissant. 1938, Huile sur bois, 55x65x22cm.

Néo-Plasticisme
1915
1917

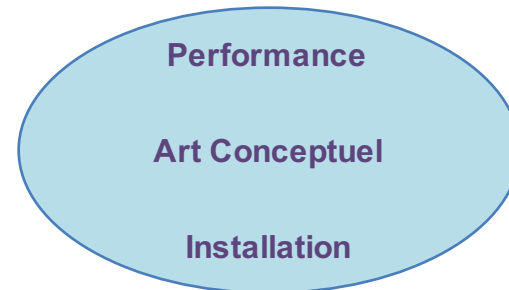
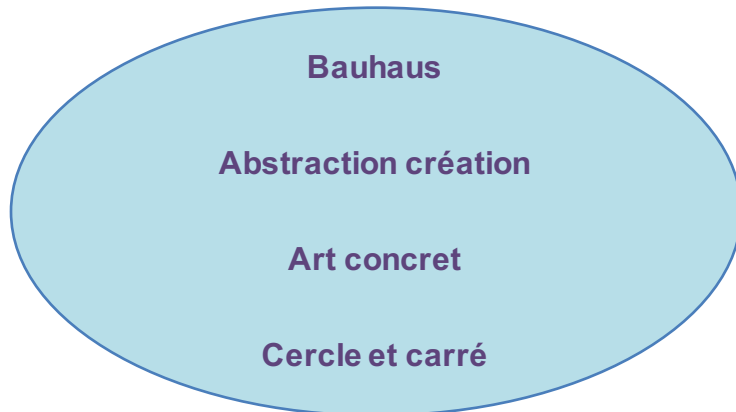
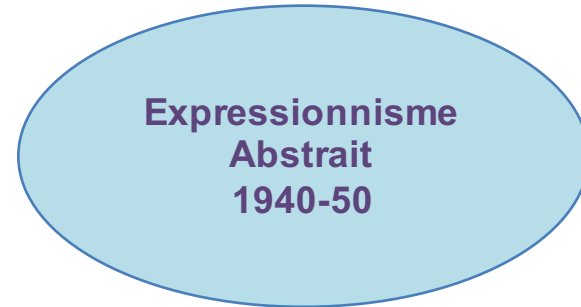
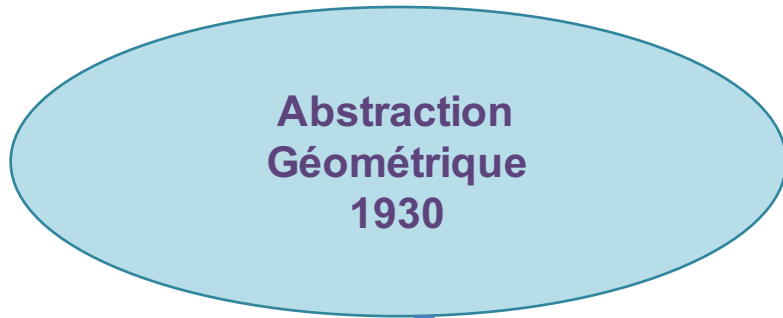
Suprématisme
1913

Constructivisme Russe

Abstraction Lyrique
1917

1910

DADA

L'AUBETTE, Strasbourg, Place Kléber, 1926-1928

Sophie Taueber, Hans Arp, Théo Van Doesburg

Ancien bâtiment militaire puis centre de loisirs, il fut construit au XVIII ème siècle, de 1765 à 1778.

L'aubette en 1926

En 1922, les propriétaires de l'aile droite du bâtiment (Paul et André Horn), projettent d'y installer un vaste complexe où s'imbriqueraient restauration et loisirs, avec une dizaine de salles comprenant notamment un bar américain, un caveau-dancing, un restaurant, une salle de billard, un ciné-bal, une salle des fêtes et un foyer-bar.

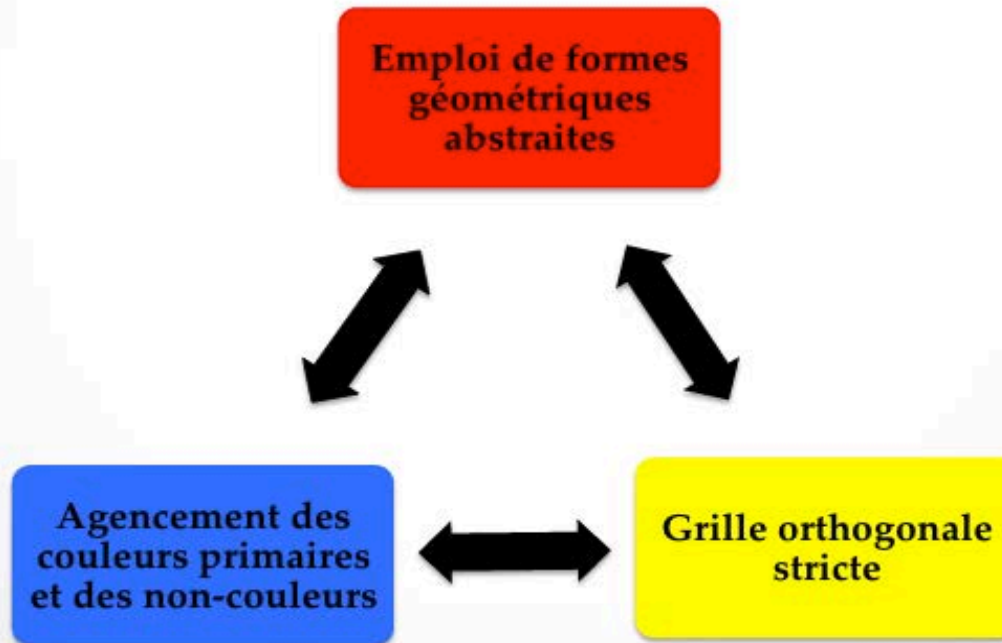
La conception en est confiée à **Theo van Doesburg**, en collaboration avec **Jean Arp** et son épouse, **Sophie Taeuber-Arp**. Ils mettent alors en pratique les théories du mouvement néerlandais De Stijl, alors en vogue en Europe, sur la conception de l'espace et de la décoration.

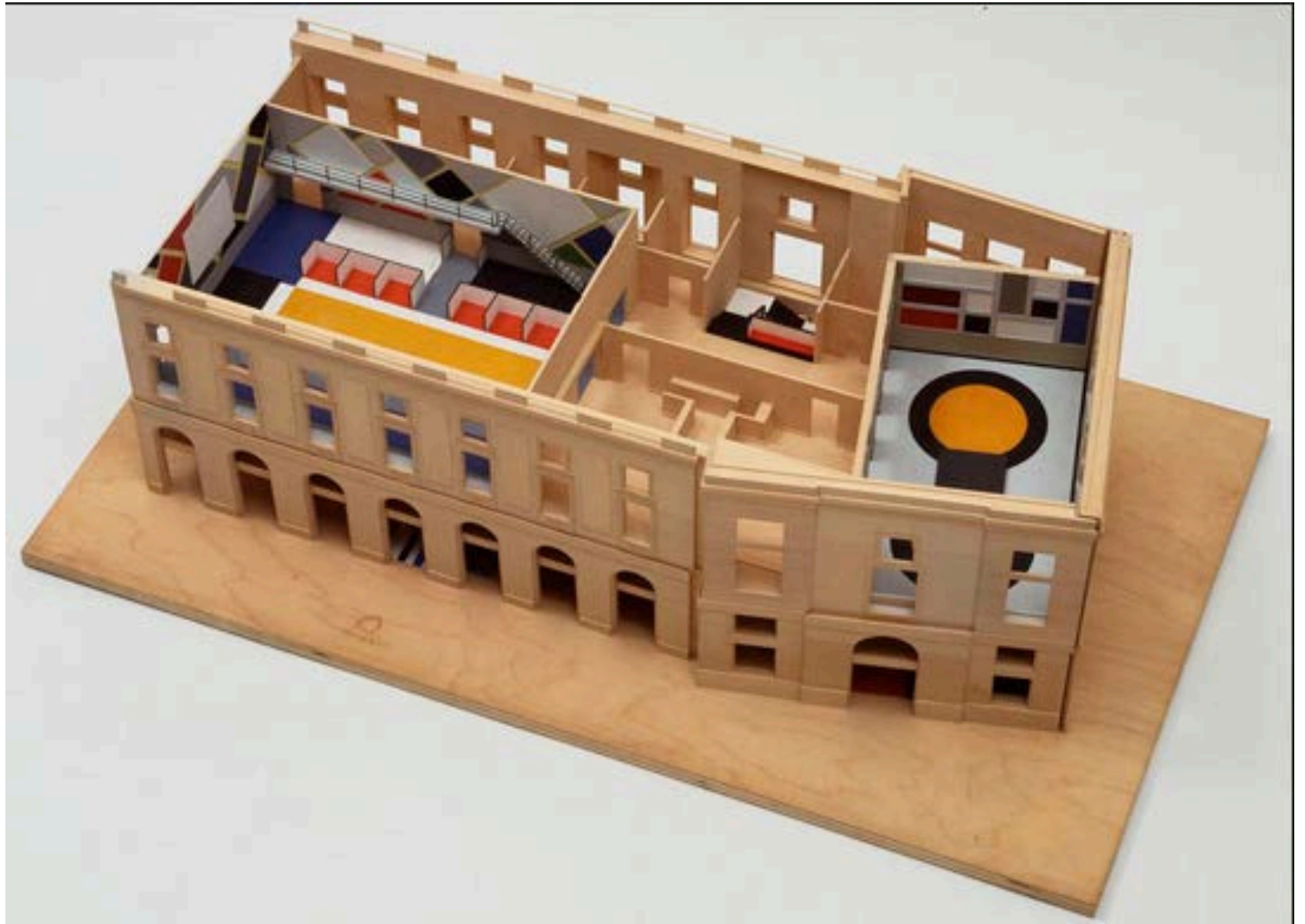
Ensemble, **ils aménagent une dizaine de salles** sur quatre niveaux :

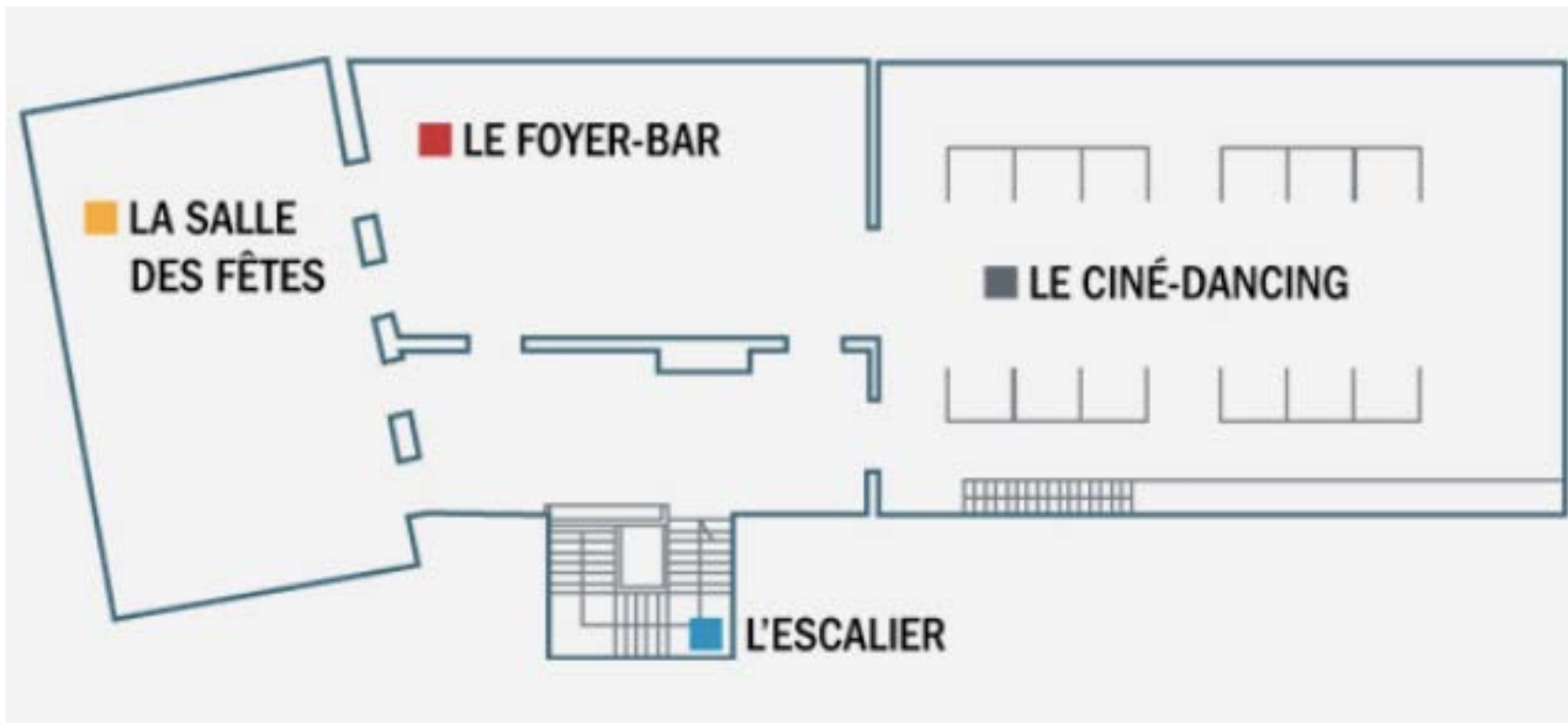
- au sous-sol (à l'est), un Caveau-dancing et l'American-bar attenant (décors disparus)
- à l'entresol (à l'est), une Salle de billard (décor disparu)
- au rez-de-chaussée (d'ouest en est, 4 salles), une toute petite salle "l'Aubette-Bar" (salle d'apéritif, décor disparu) attenante à un Salon de thé-pâtisserie, le "Five O'Clock Tea" (décor disparu) puis, après un **grand couloir transversal** (ou "passage", décor restauré), un Café-brasserie (dont il ne subsiste pas de trace) et un Café-restaurant (décor disparu)
- une **cage d'escalier** (à trois volées, décor restauré) menant jusqu'au premier étage où se trouvent 3 salles (au décor restauré) un **Ciné-dancing** puis un espace ouvert intermédiaire, un **Foyer-bar**, et enfin une **Salle des fêtes**.

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

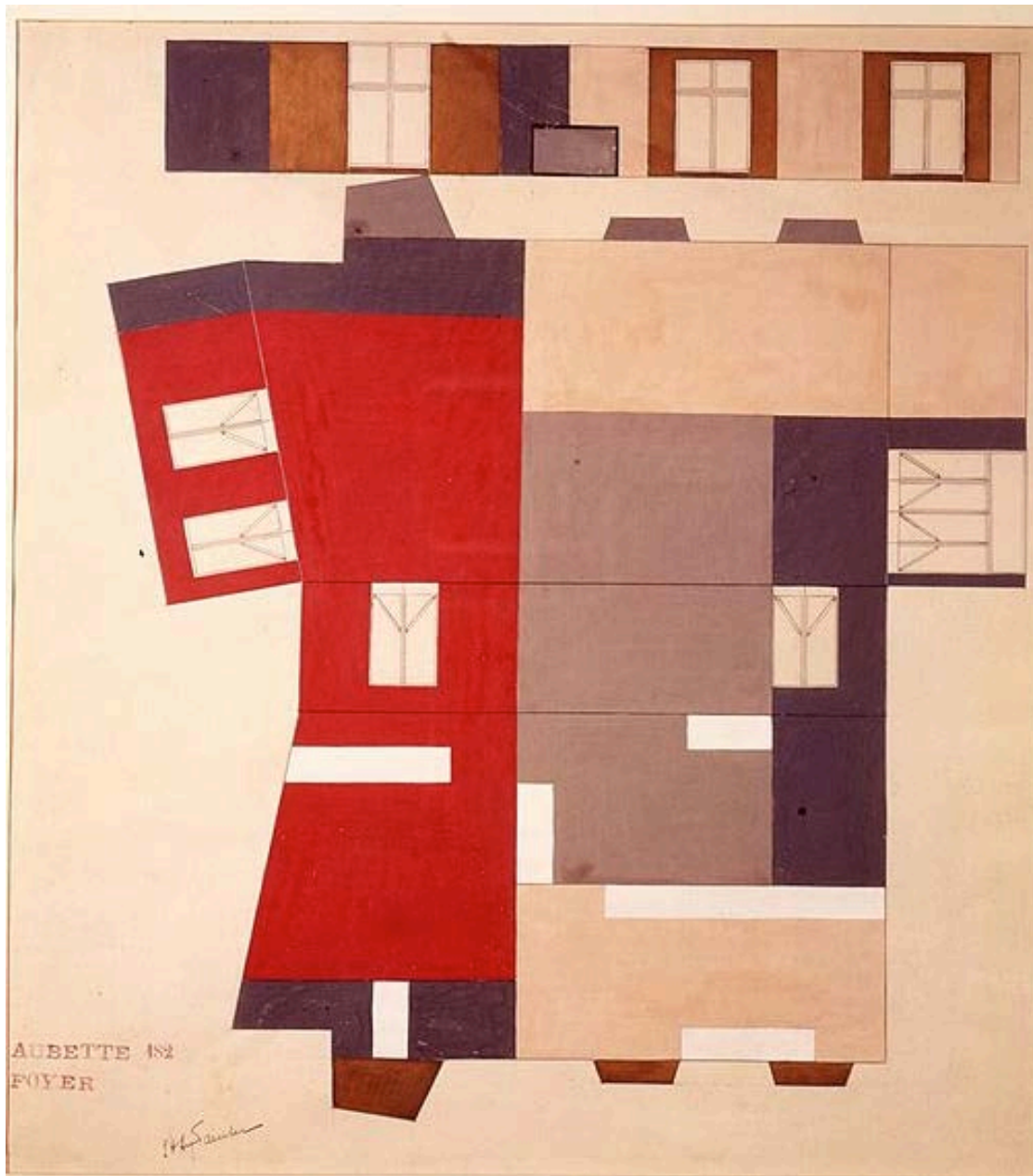
En 1938, les nouveaux propriétaires décident de masquer les décorations défraîchies et dont l'aspect avant-gardiste n'avait pas suscité l'adhésion populaire des strasbourgeois. Elles sont redécouvertes dans les années 1970 et classées monuments historiques en 1985 (pour ciné-dancing et l'escalier d'accès au premier étage) et en 1989 (pour le foyer-bar et la salle des fêtes).

Dans ce travail collaboratif, Sophie Taueber Arp a réalisé **le Foyer-bar**. Elle est aussi l'auteur avec son mari des motifs abstraits de l'escalier. Le Foyer-bar est conçu comme un trait d'union entre la Salle des Fêtes et le Ciné-bal. Il permettait de visionner le film projeté dans le Ciné-bal tout en conservant une liberté de mouvement. Le décor de Sophie Taeuber-Arp est composé de formes géométriques simples et colorées dans des nuances de gris et de rouge.

L'espace tridimensionnel est d'abord travaillé à plat comme un tableau

Sophie TAEUBER-ARP, Jean ou Hans ARP, Théo van DOESBURG, *l'Aubette*, 1926-1928, le Foyer-bar.

Sophie TAEUBER-ARP, Jean ou Hans ARP, Théo van DOESBURG, *l'Aubette*, 1926-1928, le Foyer-bar.

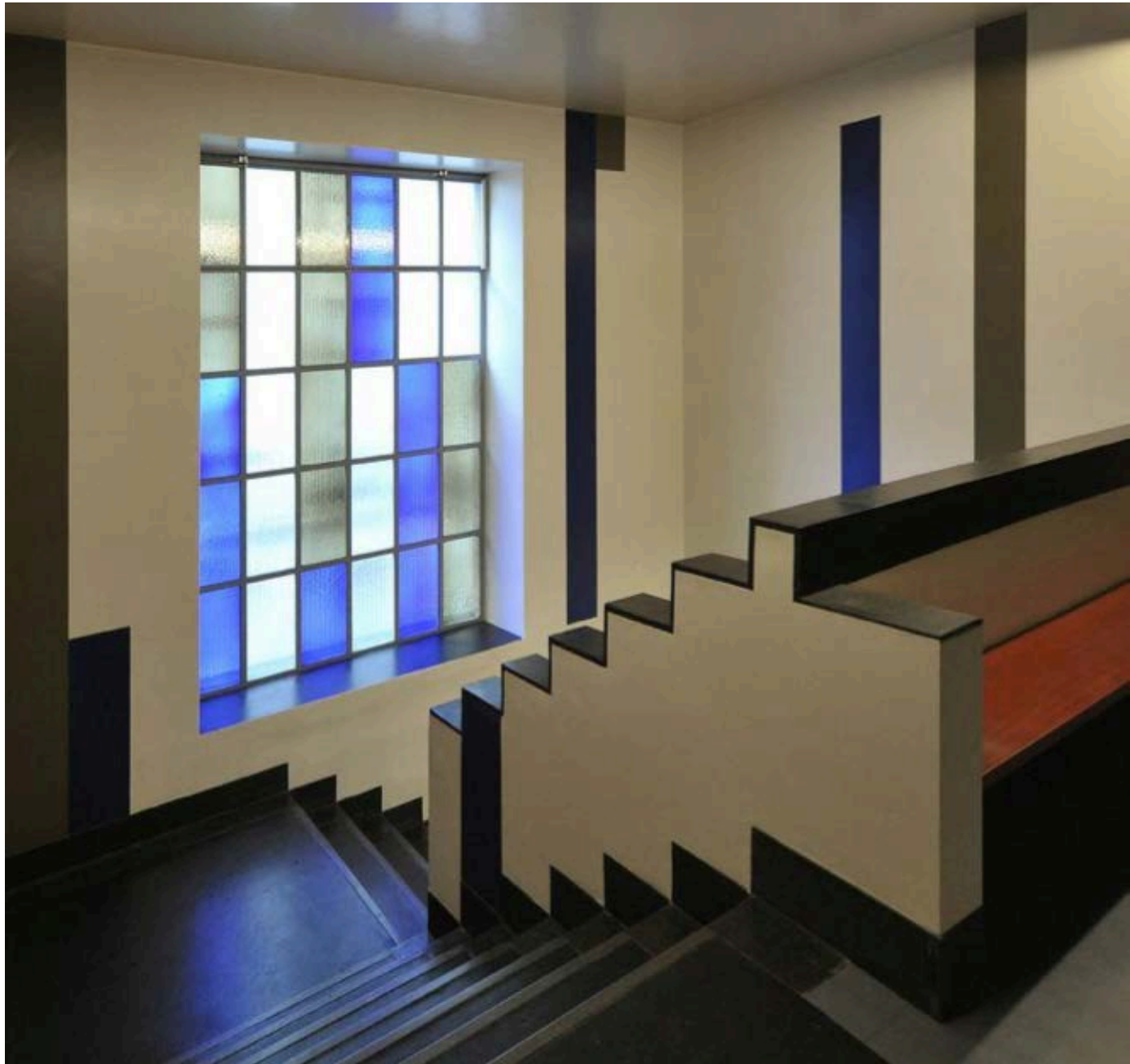
Sophie TAEUBER-ARP, Jean ou Hans ARP, Théo van DOESBURG, *l'Aubette*, 1926-1928, l'escalier.

Sophie TAEUBER-ARP, Jean ou Hans ARP, Théo van DOESBURG, *l'Aubette*, 1926-1928, l'escalier.

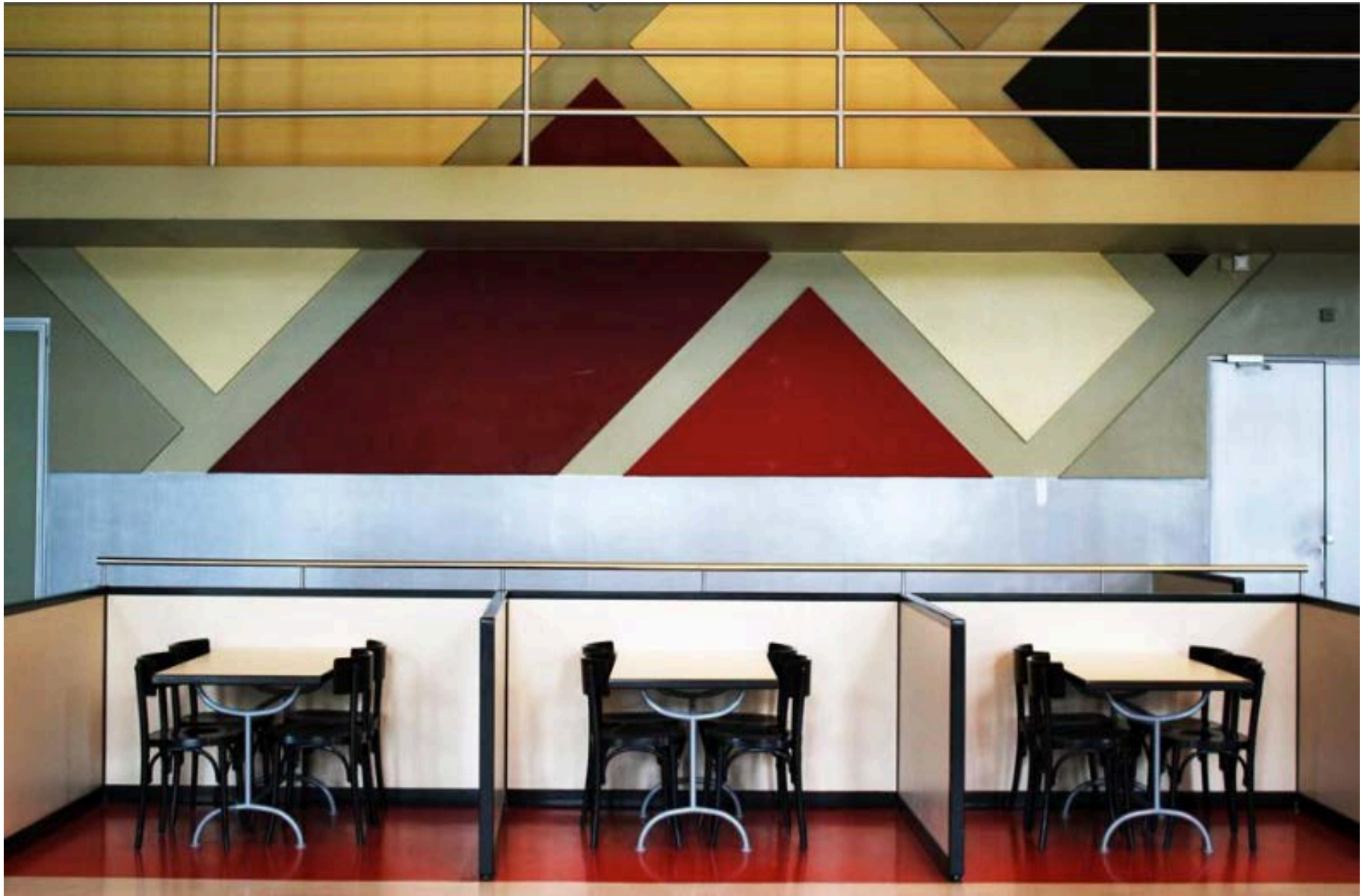

1927. JEAN ARP SOPHIE TAUBER : PROTOTYPE DU VITRAIL DE L'ESCALIER

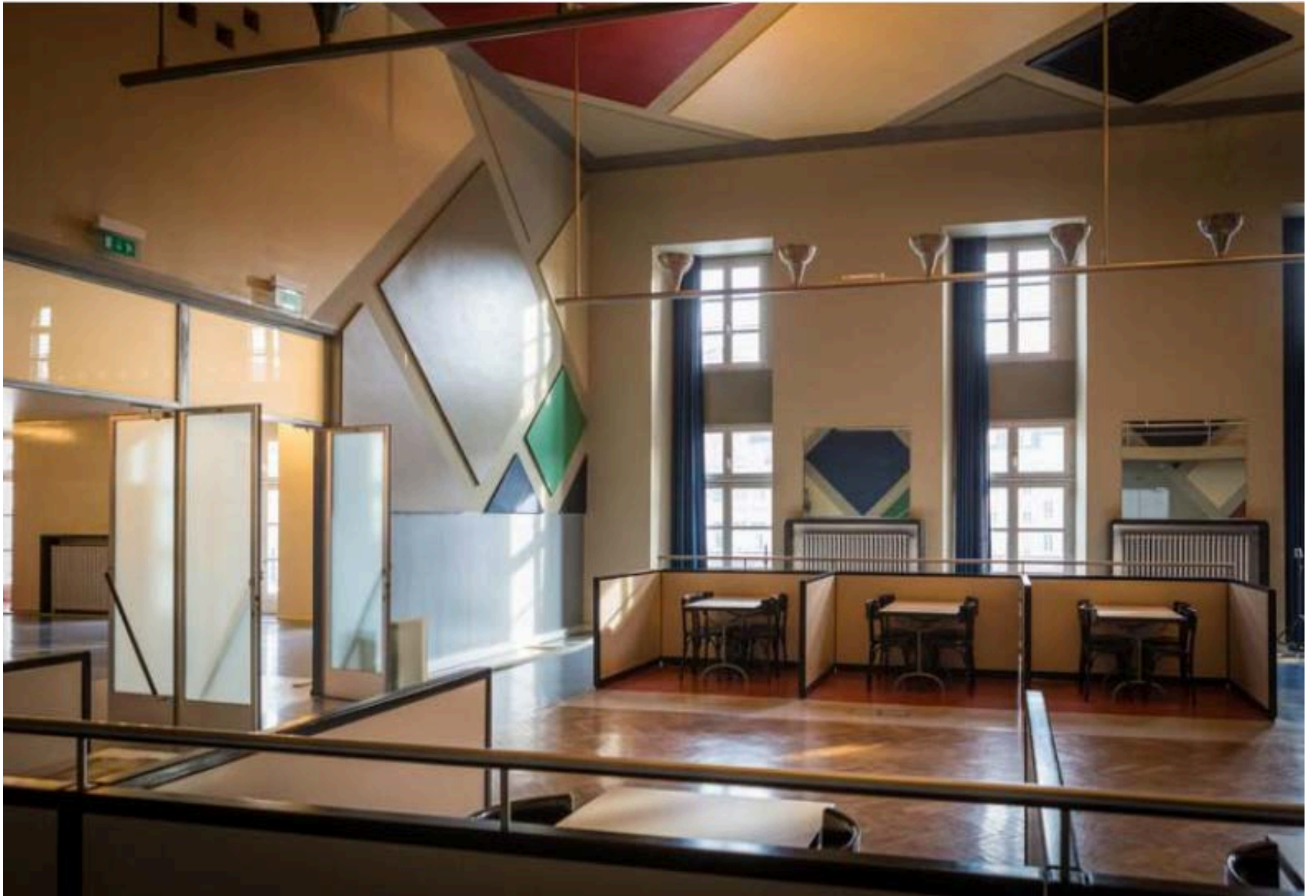

Ciné-bal (salle conçue par Théo Van doesburg)

Ciné-bal

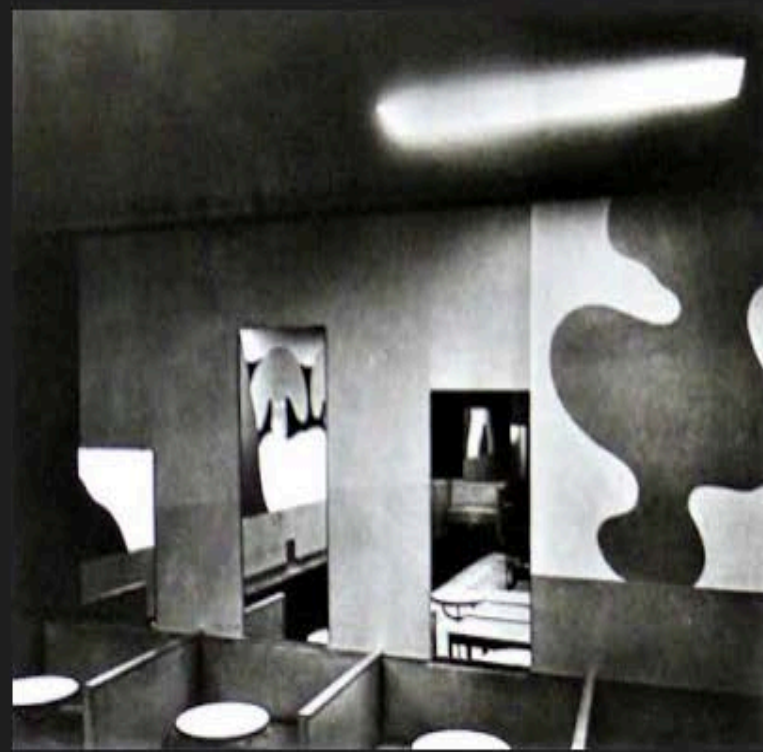

Ciné-bal

Ciné-bal

LE SOUS-SOL

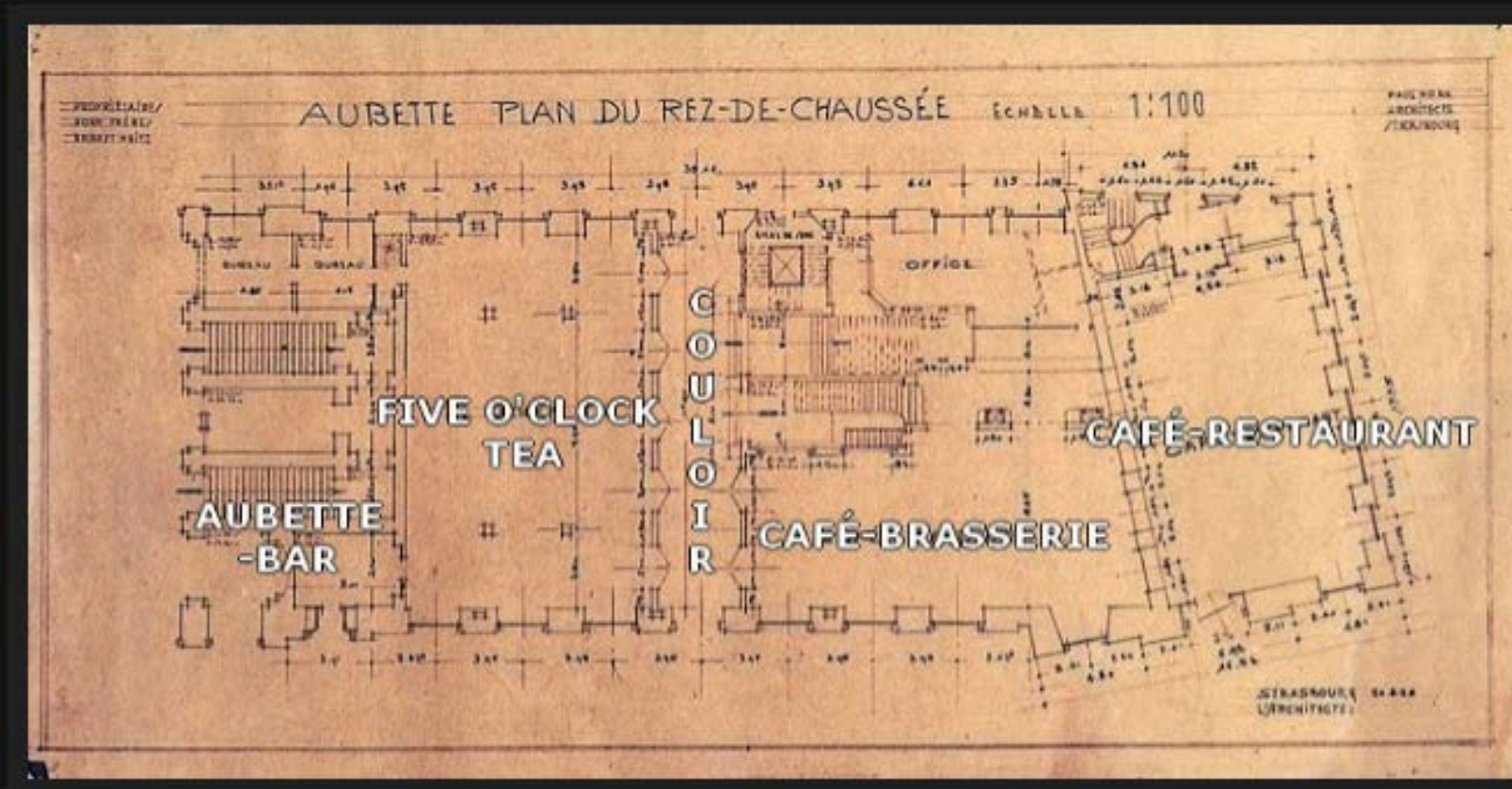
- TAEUBER-ARP Sophie (1889-1943), ARP Jean (1886-1966) et van DOESBURG Théo (1883-1931), *L'Aubette*, Strasbourg, 1927-1928,
Le Caveau-dancing, réalisé par Jean Arp avec un décor de formes organiques colorées.

L'ENTRESOL

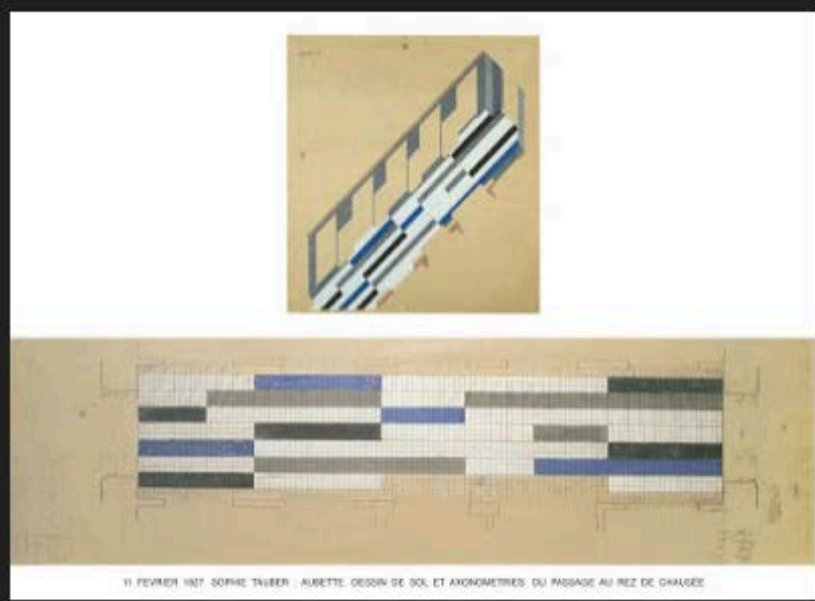

La salle de billard

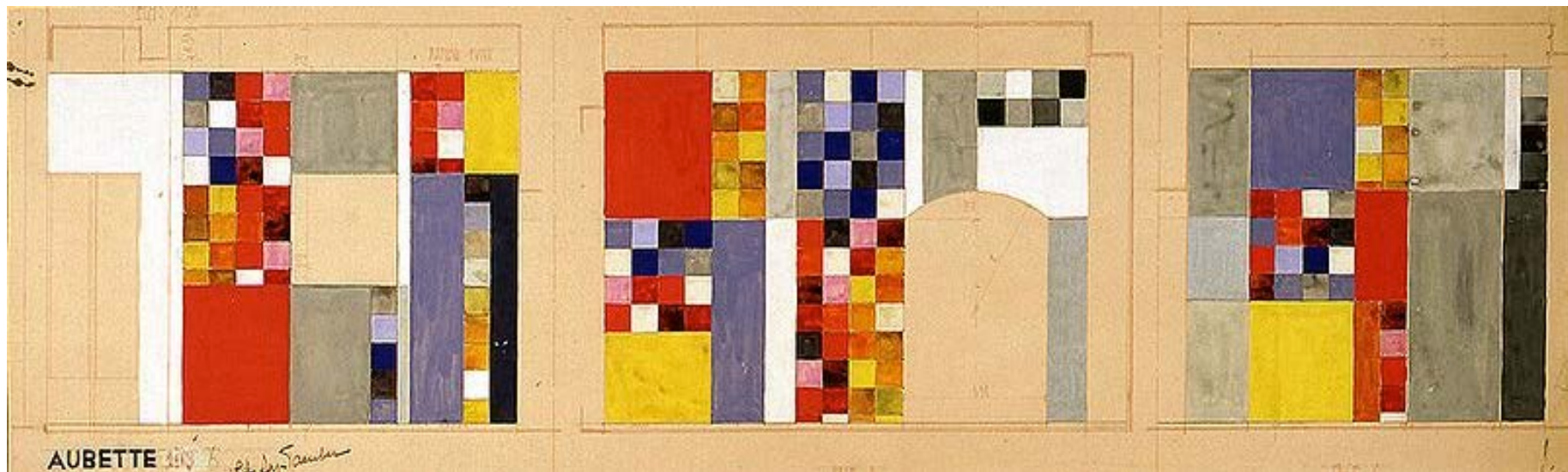
LE REZ-DE-CHAUSSÉE

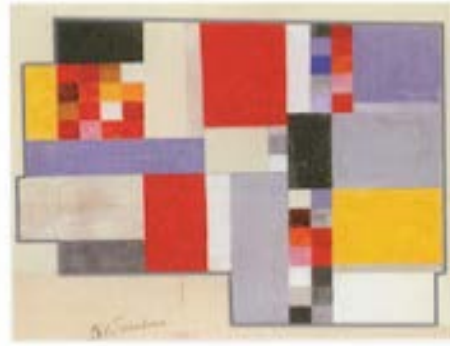
- HORN Paul (1879-1959, architecte), *Plan du rez-de-chaussée de l'aile droite du bâtiment de l'Aubette, Strasbourg.*

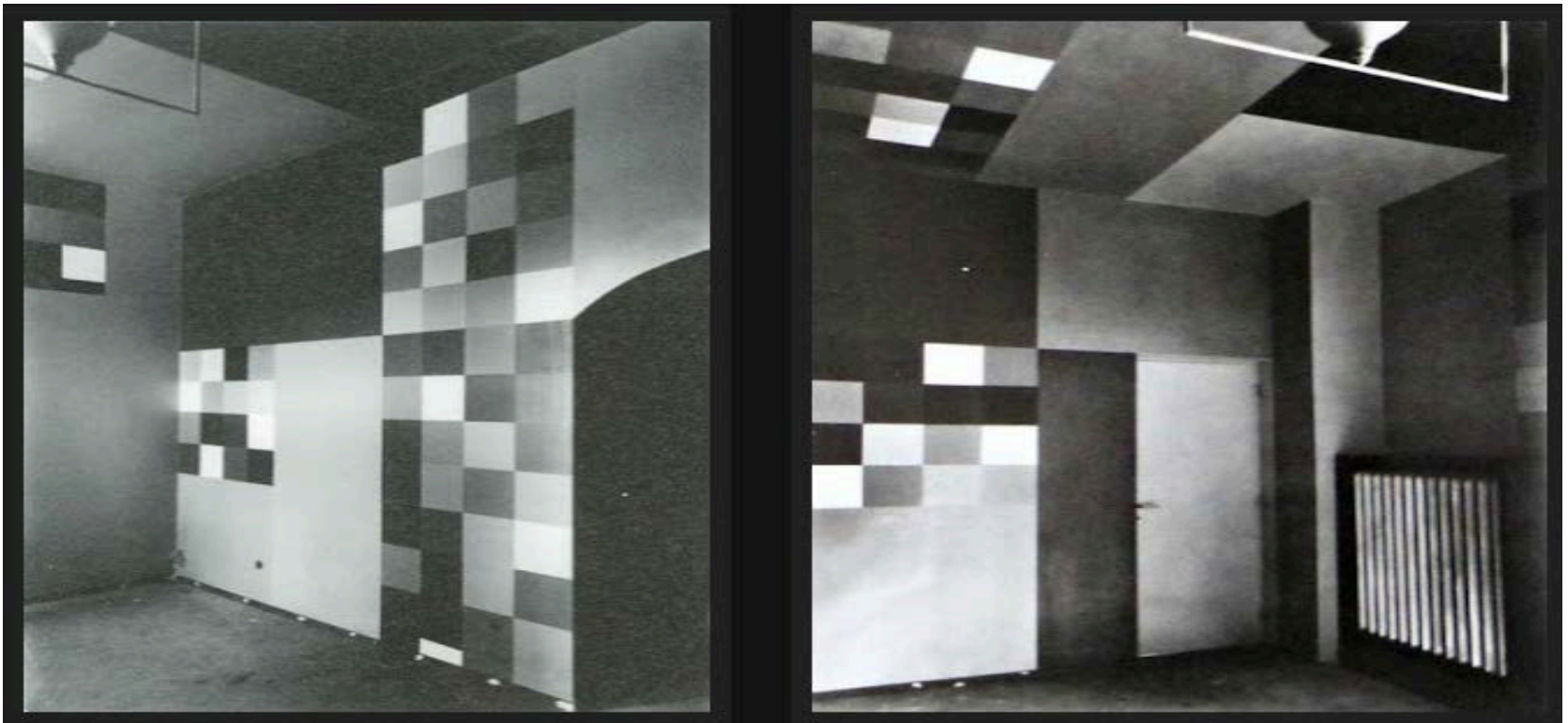
Le couloir ou passage

Le bar

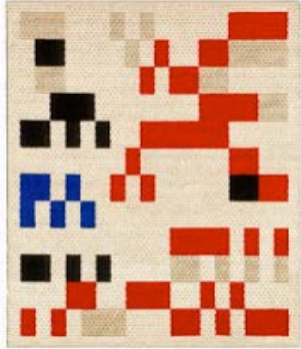

Projet pour le plafond du bar

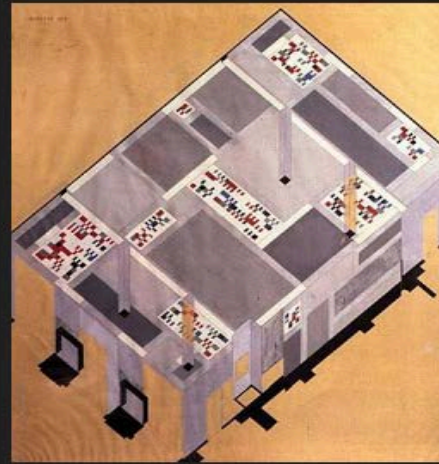

Reconstitution contemporaine du bar

1927 SOPHE THOUZEN : DESSIN ET TISSAGE POUR LE SALON DE THÉ DE L'AUBETTE

Projet pour
le salon de thé

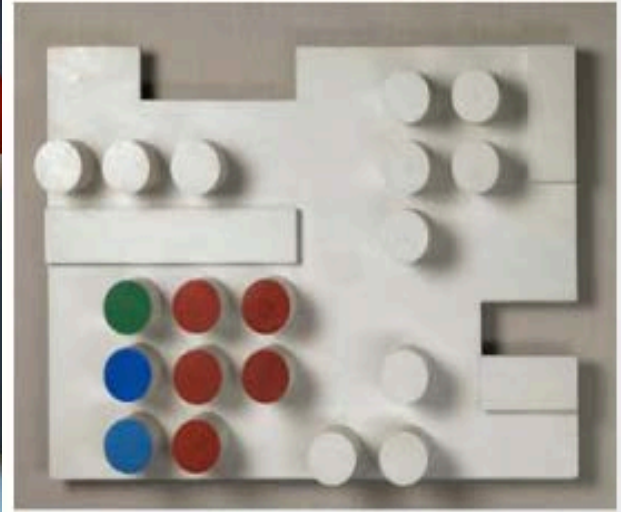
- Théo van Doesburg et Jean Arp dirigeant les artisans dans le Salon de thé de l'Aubette, 1927.

1916

1926-1928

1936