

Jouets utopiques

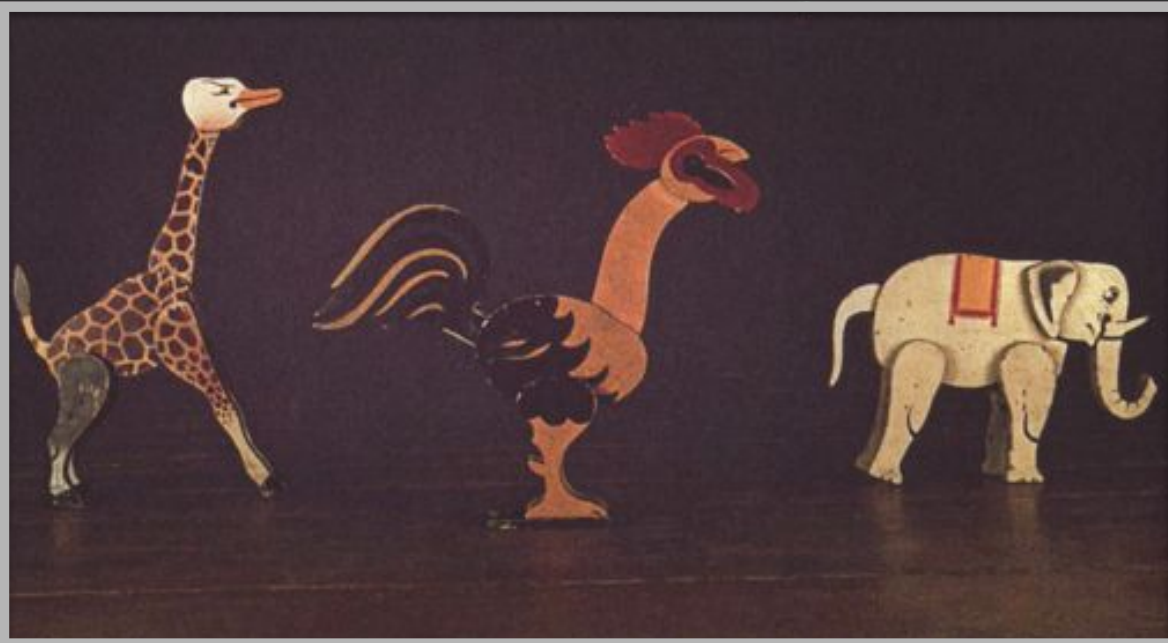
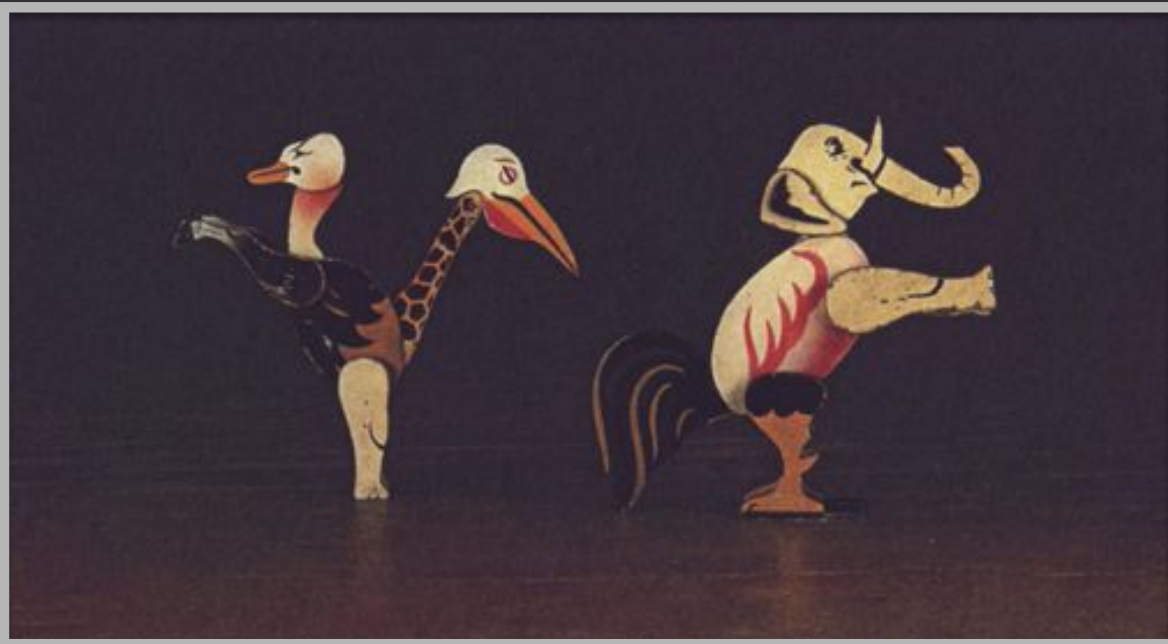
Créations artistiques et philosophiques
des Premières Avant-gardes
(1910-1960)

« Les grands artistes
ont un enfant dans
leur imagination »

VLATISLAV HOFMAN
« Zrození fantazie »
(La naissance de la fantaisie)
1920

O'GALOP (MARIUS ROSSILLON)
(France, 1867-1946)

JOUETS INTER-CHANGABLES
Autruche, éléphant, coq,
pélican et girafe
(c. 1915)
Auvers-sur-Oise:
Musée du Dr. Gachet

JOSEF HOFFMANN

(Moravie – République Tchèque, 1870-1956)

Usine futuristes (jouets)

Ateliers de Vienne – Wiener Werkstätte (c. 1920)

Bois peint, diverses mesures: 50,8 x 63 x 12,7 cm.

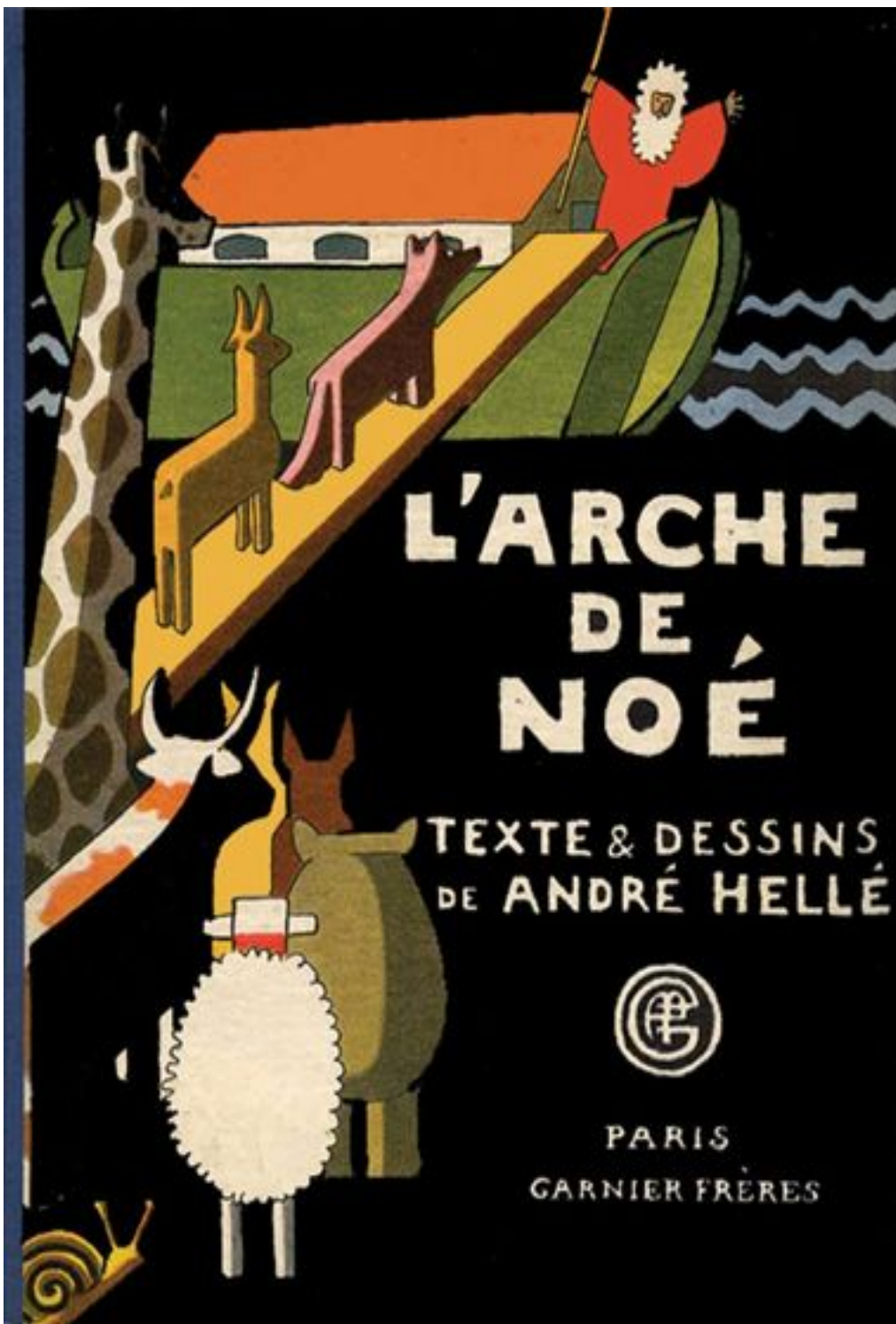
Montréal: Centre Canadien d'Architecture

ANDRÉ HELLÉ
(France, 1871–1945)

Arche de Noé (1911)
Bois découpé et peint
Poissy: Musée du Jouet

L'Arche de Noé
Textes et dessins d'A. H.
Paris: Garnier Frères,
1926, 64 p.

Première chambre d'enfant
GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS
Salon d'Automne, Paris, 1911
Art en Industrie, XII-1911

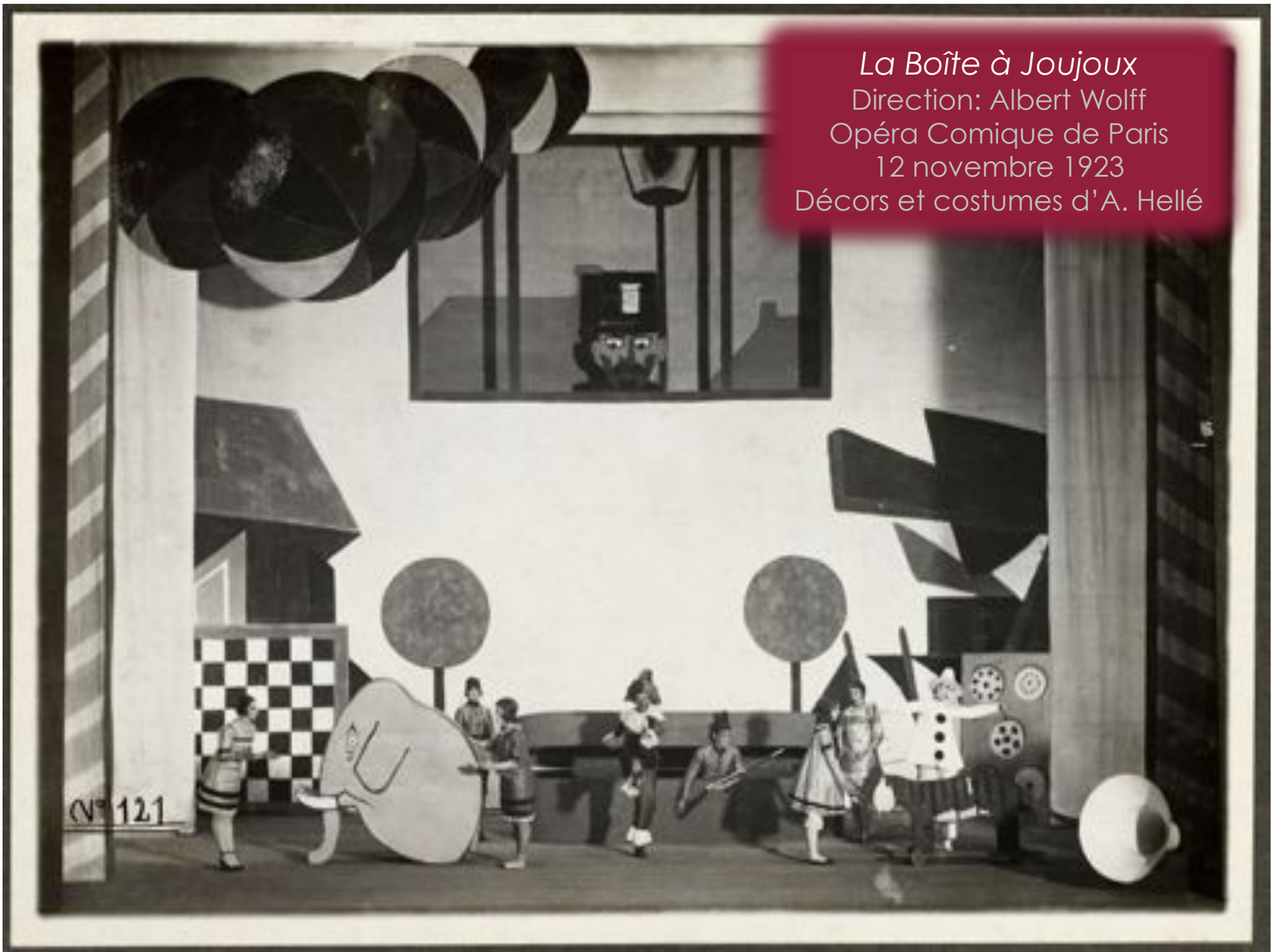
*La Boîte à Joujoux.
Ballet pour enfants*

Musique de Claude Debussy
Illustrations d'André Hellé
Paris: Durand & Fils, 1913

[https://www.youtube.com/
watch?v=I_ki8M5TGtI](https://www.youtube.com/watch?v=I_ki8M5TGtI)

La Boîte à Joujoux
Direction: Albert Wolff
Opéra Comique de Paris
12 novembre 1923
Décors et costumes d'A. Hellé

TONO (ANTONIO DE LARA GAVILÁN)
(Espagne, 1896–1978)

El cervatillo recortable por "Crisis" para el jardín.

El oso recortable recortable por "Crisis".

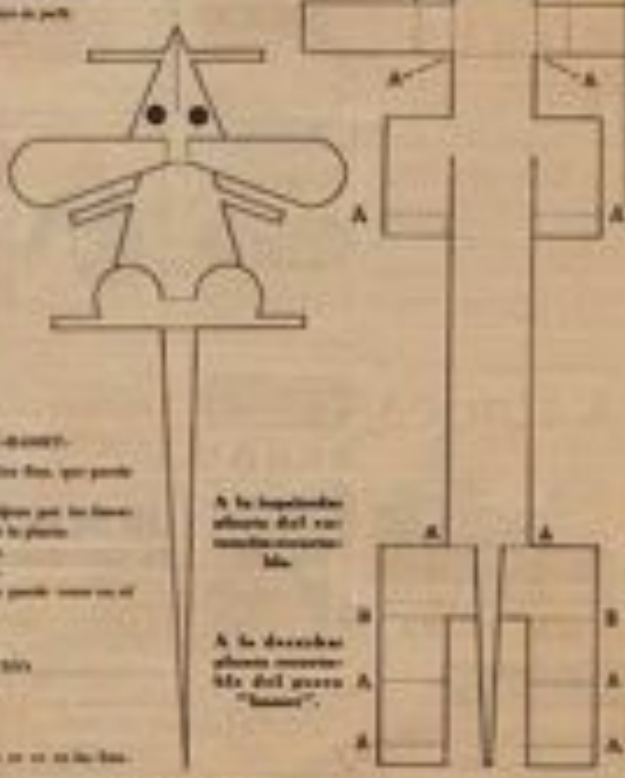
El conejito recortable por "Crisis" para el jardín.

El conejito recortable por "Crisis" para el jardín.

Una nueva sección para niños

El "Arca de Noé", o los animales recortables, recortados en una sola pieza por el gran cartoncista "Tono".

CRITICA

Recortables para el Arca de Noé
(Madrid, 1932-1934)
Carton, plusieurs mesures
Valence: Collection privée

LYONEL FEININGER
(Etats-Unis/Allemagne, 1871-1956)

« Die Stadt am
Ende der Welt »

L'Homme blanc
(1907)

Huile/toile

68,3 x 52,3 cm.

Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza

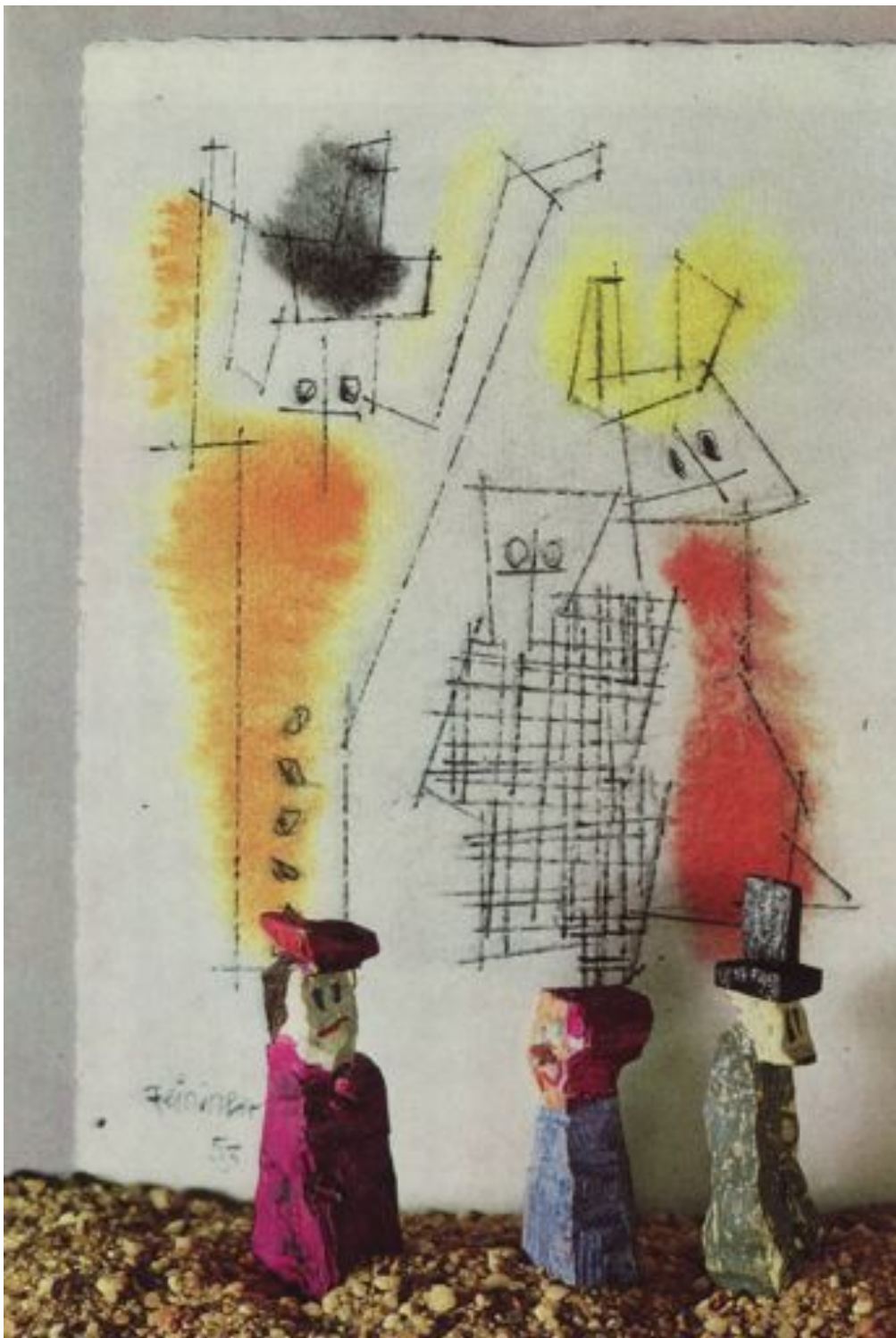
Trains et « ghosties », les petits fantômes (1907)
Bois découpé et peint. Mesures diverses / Collection privée

« Dès la première heure du matin je travaille sur les petits modèles jusque tard dans la nuit; je trouve que le thème des jouets est une source inépuisable de possibilités, séduisantes et stimulantes. Maintenant j'ai le sentiment de travailler sur ce qui va me m'aider à subsister; c'est mon avenir.

« Mon dessein est d'arriver à construire un modèle destiné au marché mondial. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une 'bonne idée' pour un cadeau de Noël, qui attirera le goût des acheteurs pendant un an ou deux, mais de faire quelque chose de bien plus durable, comme les blocs de construction du style *Anker Steinbau-Kästen* [...]; il faut créer quelque chose qui attirera tous les garçons et la plupart des adultes. J'imagine que les adultes qui aiment les trains, ou qui les aimaient quand ils étaient enfants, achèteront mes modèles et les utiliseront comme décoration... »

LYONEL FEININGER, *Lettres* (30 mai 1913)

Cité dans: T. Lux Leininger, *La ciudad en los confines del mundo*.
Madrid: Fundación Juan March, 2017, p. 24-25.

Sans titre (les « gosthies »)
Andreas Feininger. Photographie publiée
dans: *Lyonel Feininger: Die Stadt am Ende
der Welt*, p. 97.

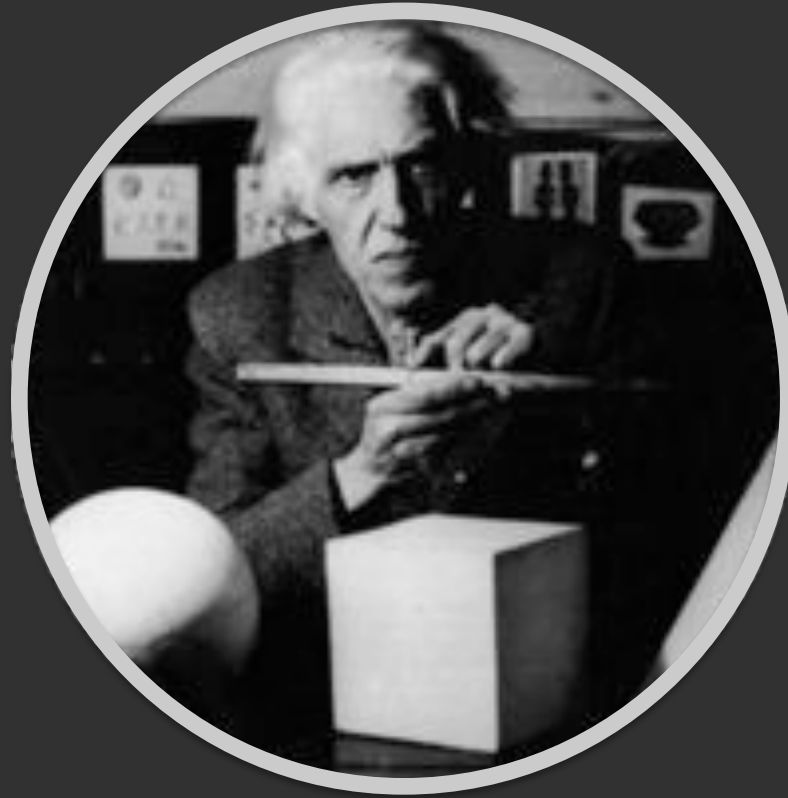
Gelmeroda (c. 1936)
Huile/toile, 100,6 x 80,6 cm.
New York: MoMA, N° inv. 42.158

Église de Gelmeroda
(c. 1920)
Bois découpé et peint.
New York: MoMA, inv. SC209.1972

La Ville de la fin du monde
(1925-1955)

Bois découpé et peint,
plusieurs mesures
Collection privée

JOAQUIN TORRES-GARCIA

(Uruguay, 1874-1949)

ALADIN TOYS – Jouets Transformables

Jouets en bois, 1917-1919
Barcelone: Collection privée

Carro de juguete con fonda

Bois peint
12,2 x 12 cm.
Huile/toile (fonds)

Archivo Fundación
Torres-García, Montevideo

JOUETS « TRANSFORMABLES »

« La
déconstruction de
l'univers et des
objets »

Deux hommes
(c. 1929)

Bois découpé et peint,
22,2 x 7,6 x 1,9 cm. / 26 x 8,9
x 1,9 cm.

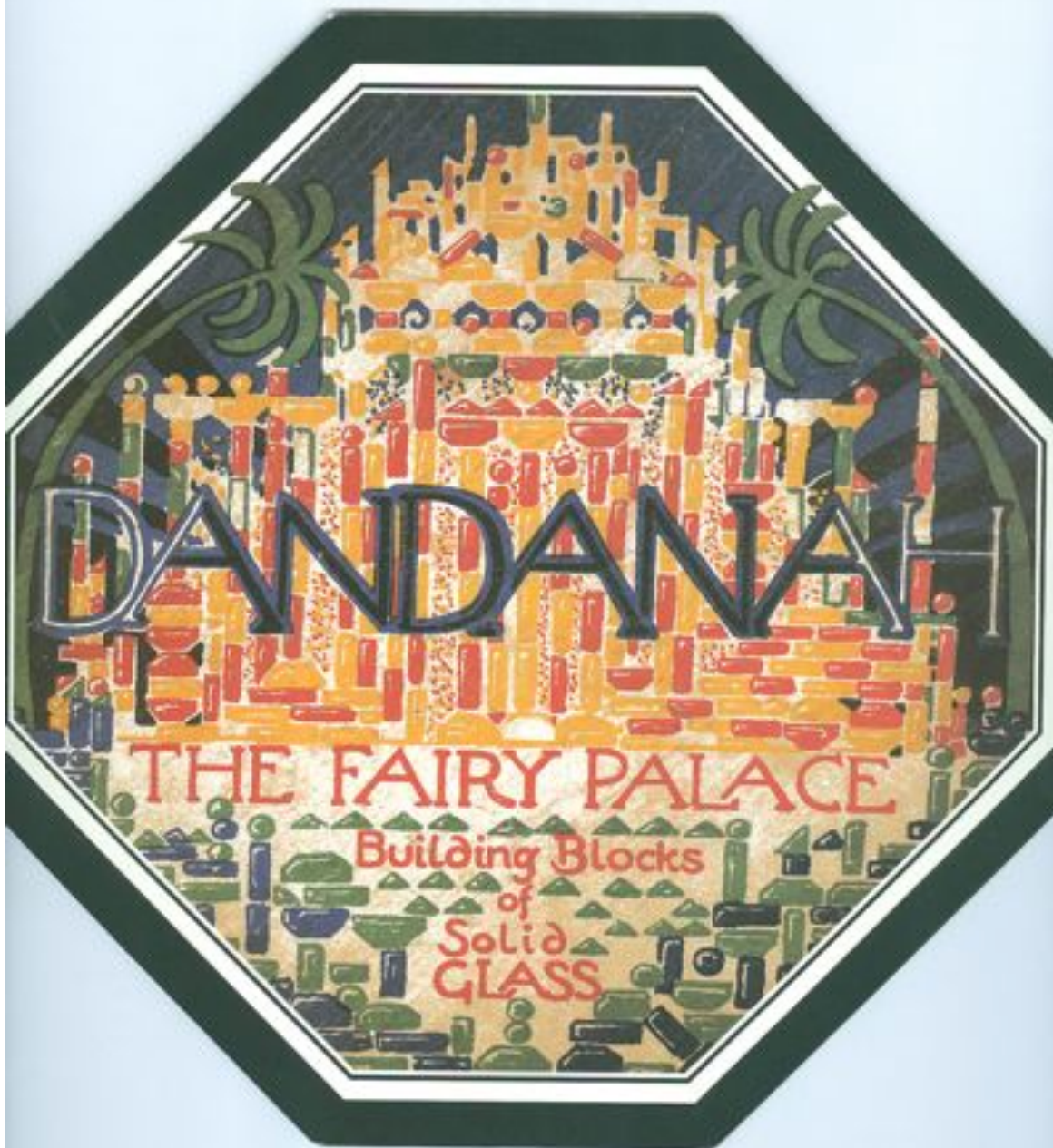
New York: Collection privée

BRUNO TAUT
(Prusse Orientale, 1880-1938)

Alpine Architecture (1917)
Dessin XVI (p. 16) - Collection privée

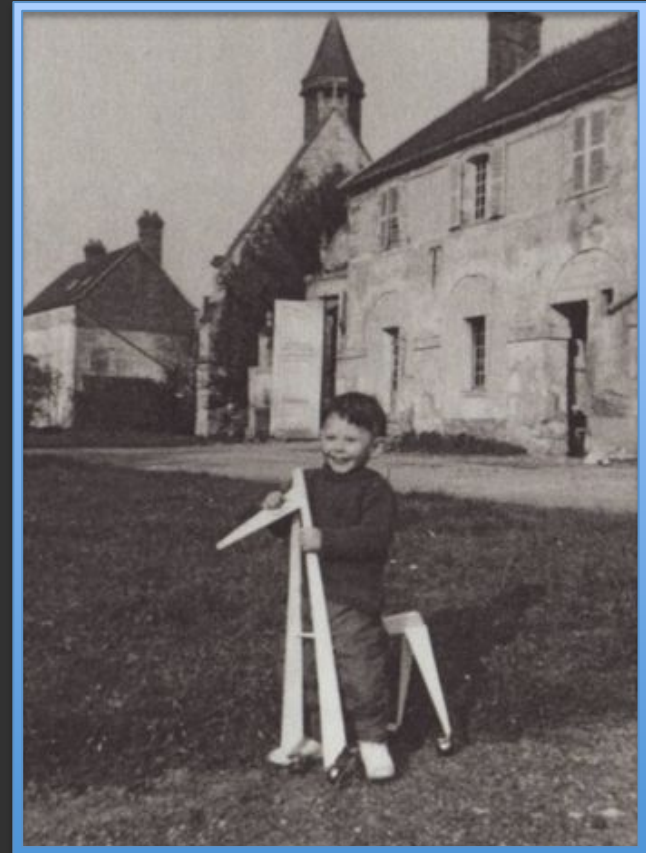
The Glass Pavilion
Colonia, 1914

*Dandanah: Le château
féerique (1919)*
64 pièces de verre
Montréal: Centre Canadien
d'Architecture, Phyllis Lambert
Collection

PABLO RUIZ PICASSO
(Espagne, 1881–1973)

Bernard Ruiz-Picasso, Boisgeloup
(c. 1962).

Cheval à roulettes
(Vallauris, 1960)

Tubes d'acier peint, roulettes,
66,5 x 60,5 x 18 cm.

Fundación Almine y Bernard Ruiz-
Picasso para el Arte

Voiture (jouet) – c. 1920

Bois peint et métal, 23,5 x 36 x 23 cm.

Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

MINKA PODHÁJSKÁ
(République Tchèque, 1881-1963)

Série de personnifications des bêtises enfantines
1930

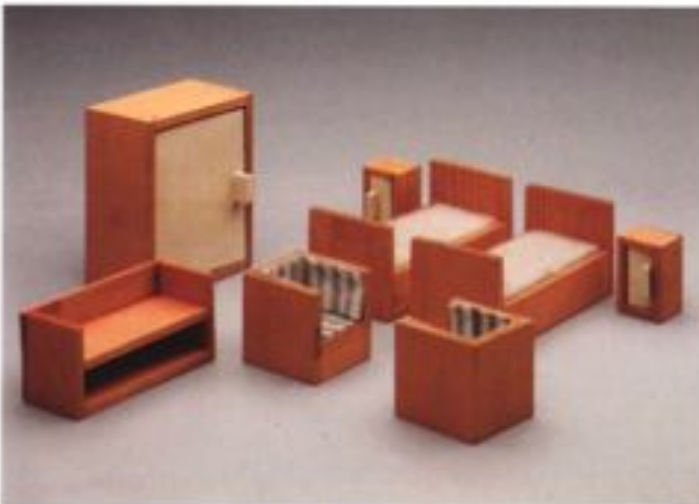
Bois tourné et peint
Prague: Museum of Decorative Arts of Prague

Modèles pour des tirelires enfantines
1930

Bois découpé et peint

Prague: Museum of Decorative Arts of Prague

Dînettes et jouets d'architecture (chambre d'enfant, jardin...)
c. 1934

Bois découpé et peint, dans la boîte en papier: 5 x 10 x 30 cm. (chaque modèle)
Prague: Museum of Decorative Arts of Prague

Chien, girafe et zèbre
1908

Bois tourné et peint
Coopérative de Jouets de Horice.
Prague: Museum of Decorative Arts
of Prague

HERMANN FINSTERLIN
(Allemagne, 1887–1973)

Huit objets assemblés
(c. 1914)

Bois peint, mesures diverses
Munich: Die Neue Sammlung
– The International Design Museum

Voiture hésitante

s./d.

Bois peint, 14 x 11 x 2,5 cm.

Stuttgart: Graphische Sammlung, Staatsgalerie

Jeux de style: neuf architectures basiques
(1922)

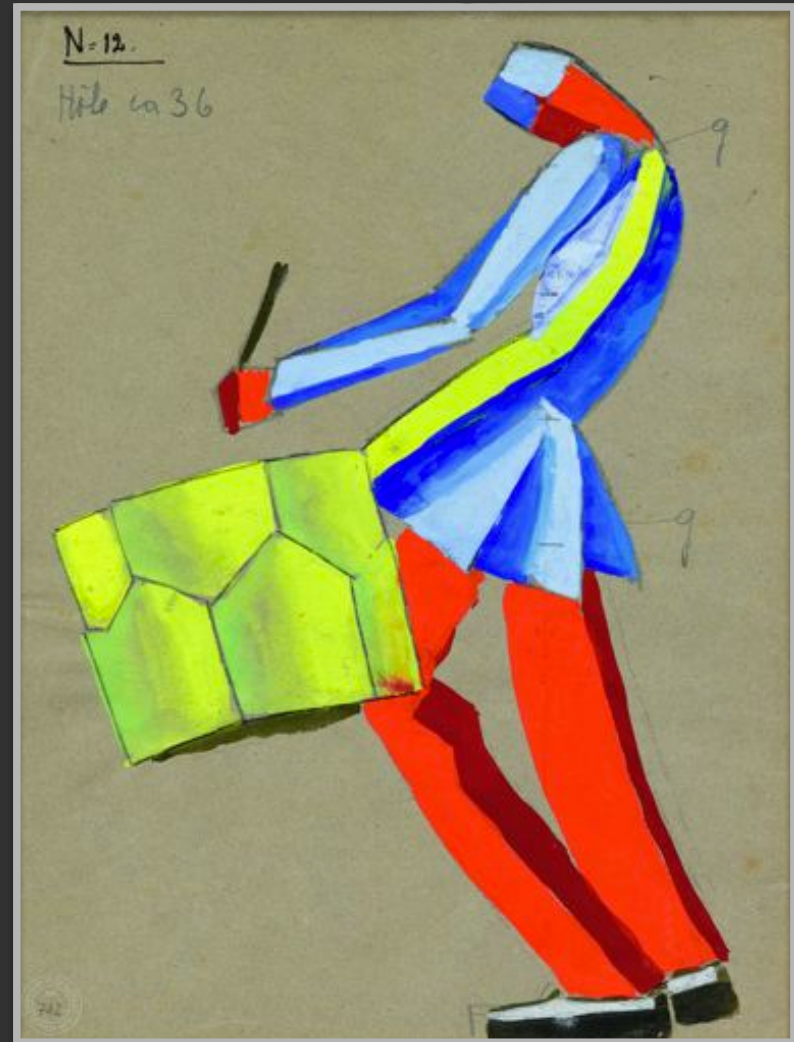
Bois peint, 95 pièces; mesures diverses
Stuttgart: Graphische Sammlung, Staatsgalerie

OTTO MORACH
(Suisse, 1887–1973)

La Boîte à joujoux: Arlequin et la poupée bleue (1918)
Bois peint, 8 x 1,5 x 1,5 cm. / 32 x 13 x 9 cm.
Zurich: Museum für Gestaltung Zürich, Kunstgewerbesammlung

*La Boîte à joujoux: Soldat
(1918)*

Bois peint, 35 x 22 x 21 cm.
Zurich: Museum für Gestaltung Zürich,
Kunstgewerbesammlung

« L'enfance, comme un monde nouveau, fait appel à tout ce qui est infiniment fantastique, à tout ce qui est infiniment directe [...] et qui s'oppose au monde des adultes.

« [...] L'enfance n'est pas une réalité si simple, comme on le croit souvent.

« C'est un monde qui n'est guère compris et à peine pris en compte. Nous oublions souvent ses lois. L'art n'existerait pas sans lui; ce monde du jeu d'enfance est aussi à l'origine de la religion et de la philosophie. Or la fantaisie et la crédulité des enfants, malgré tout, restent exposées à toute sortes de perversions et d'absurdités.

« Accroître notre esprit naïf, le souffle ludique: voilà peut-être notre meilleur bouclier. »

HUGO BALL

Die Flucht aus der Zeit (« La Fuite du temps »)

5 août 1916

SOPHIE TAUEBER-ARP

(Suisse, 1889-1943)

Deramo
(1918)

Bois peint, métal et toile
60 x 15 x 9 cm.

Zürich: Museum für
Gestaltung Zürich,
Kunstgewerbesammlung

Gardien du Roi
(1918)

Bois peint, métal, 56 x 18 x 18 cm.
Zurich: Museum für Gestaltung Zürich,
Kunstgewerbesammlung

Cerf imaginaire
(1918)

Bois peint, métal
55,5 x 18 cm.

Zurich: Museum für Gestaltung
Zürich, Kunstgewerbesammlung

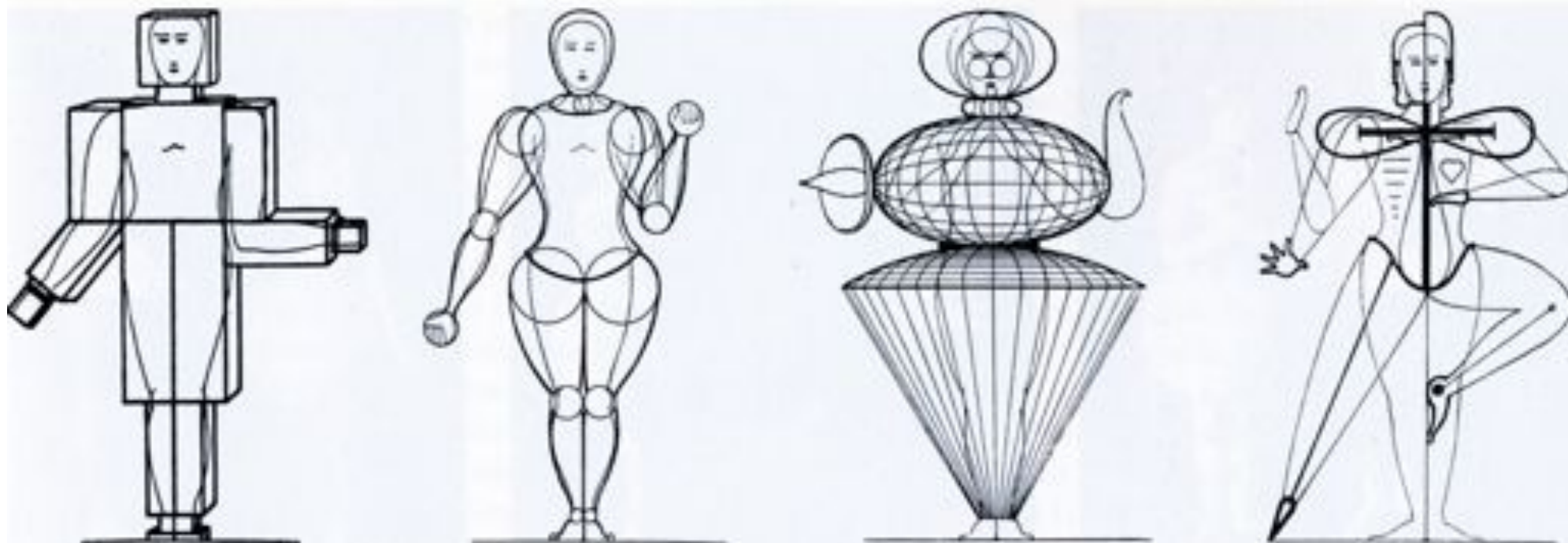

OSKAR SCHLEMMER
(Allemagne, 1888-1943)

*Marionnettes
et poupées articulées
(1923)*

Bois peint, métal, corde
Tailles diverses
Collection privée

Ballet Triadique (1922)
BAUHAUS
Musique de Paul Hindemith

FORTUNATO DEPERO

(Italie, 1892-1960)

« Les jeux et les jouets du passé ne sont qu'une imitation grotesque du réel (des petits trains, des carrosses, des poupées immutables, des caricatures aberrantes d'objets quotidiens). À travers les arts plastiques, nous construirons des jouets qui habituent l'enfant à rire ouvertement, à nourrir l'imagination, à conquérir l'infini et à dérouiller la sensibilité ; puis à éveiller le courage, la soif du combat. Le jouet futuriste est aussi nécessaire pour l'adulte, car lui permettra de rester jeune, vif, ingénieux, désinvolte, disposé à tout faire dans l'avenir. »

GIACOMO BALLA & FORTUNATO DEPERO

Manifeste de La Reconstruction futuriste de l'Univers, 1915

Le Peintre (danseur ou gymnaste) - entre 1922 et 1923

Bois découpé et articulé, 70 x 74 x 9 cm.

Rovereto: Casa d'Arte Futurista Fortunato Depero

Petit sauvage

1920

Bois découpé, 34,5 x 11 x 18 cm.
Milan: Galleria Fonte d'Abisso Arte

VARVARA STEPANOVA
(Empire Russe, 1894-1958)

ALEXANDER RODTCHENKO
(Empire Russe, 1891-1956)

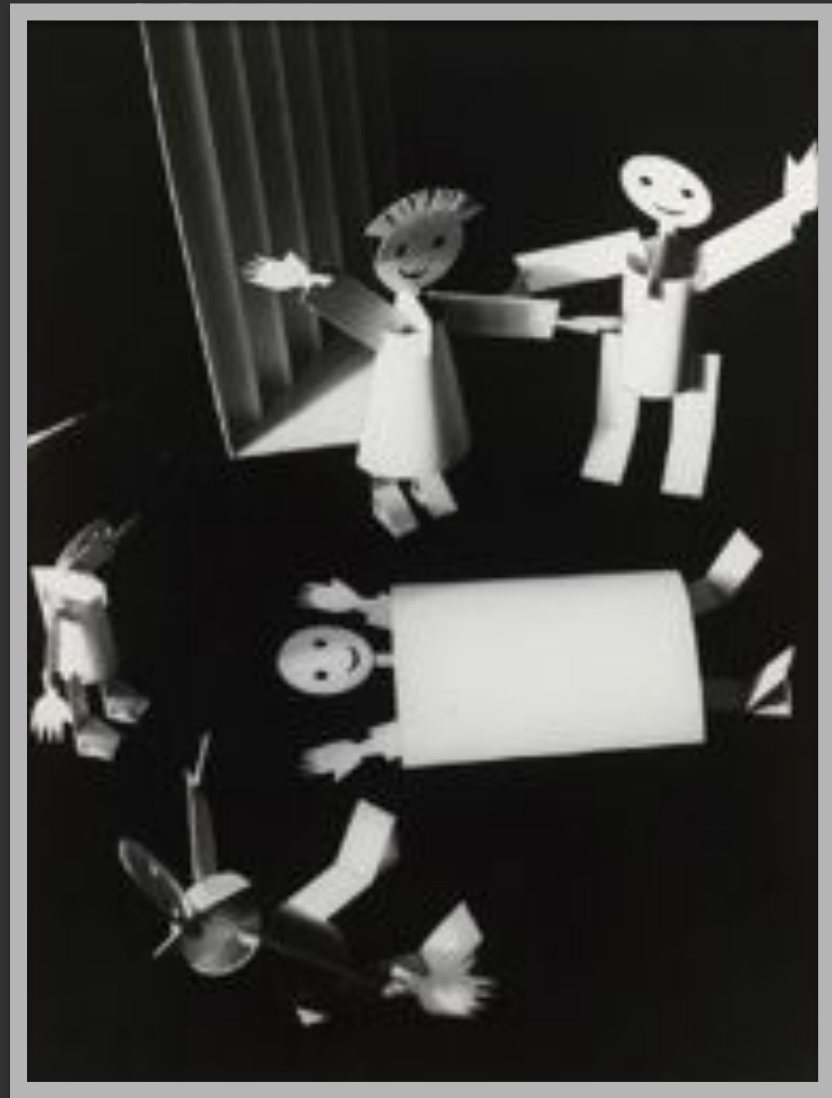

Photo-illustrations pour « Samozveri » (Autoanimaux) de Sergei Tretiakov (1926)

Papier découpé, photographie, 29 x 22,3 cm. / 29,7 x 23,4 cm.

Valence: IVAM, Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.

« Alexandre Rodtchenko prit son compas et un crayon, il décrocha une équerre du mur, se mit à tracer sur la feuille des cercles et des rectangles. Midi sonna à la pendule.

« [...] Alors, quand Varvara Stepanova vit sur la table la feuille de carton et ses dessins géométriques, elle comprit aussitôt que c'était un nouveau projet d'Alexandre. Elle se mit à découper les contours avec la pointe d'un couteau et des ciseaux. Il en résulta un ensemble de différentes formes: des ronds pleins ou percés, des rondelles, des cylindres, des cônes, des rectangles. Varvara essaya de les assembler avec de la colle mais surtout en faisant des entailles au milieu des pièces pour pouvoir les imbriquer l'une dans l'autre.

« [...] –Maintenant je vais les photographier, dit A. Rodtchenko, en retirant son manteau.

-Pour quoi faire? Demanda Varvara Stepanova.

-Nous allons en faire les illustrations du livre de Serge Tretiakov; il a écrit une histoire en vers, 'Animaux à mimer'.

« [...] Il y a bien longtemps maintenant, il a fallu faire de la place sur les étagères et ces poupées de papier n'ont pas été conservées. Elles ne subsistent que sur les photographies. Mais chacun peut les fabriquer soi-même. »

ALEXANDRE LAVRENTIEV

Alexandre Rodtchenko. Animaux à mimer. Ed. Valérie Rouzeau.

Éditions Memo, 2010

ALEXANDER CALDER
(États-Unis, 1898–1976)

Le Cirque (1926-1931)

Surface totale: 137.2 cm × 239.4 cm × 239.4 cm

New York: Whitney Museum

Jouets cinétiques

(Gould Manufacturing Company of Oshkosh, Wisconsin, 1927)

“Futuristic toys
for advanced
kiddies”

JOUETS « PUZZLE »
Éléphant (c. 1927)

Bois peint

18 x 33,2 x 19,6 cm.

New York: Calder Foundation

« TOY BOX »

La boîte de jouets (c. 1948)

Louisa's 43rd Birthday Present

Métal, bois, petits mobiles

New York: Calder Foundation

ALMA SIEDHOFF-BUSCHER

(Allemagne, 1899–1944)

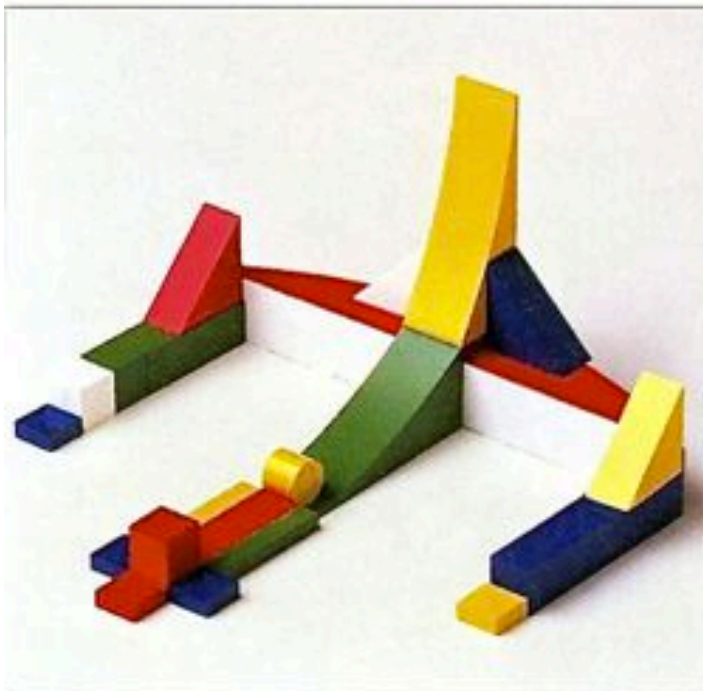
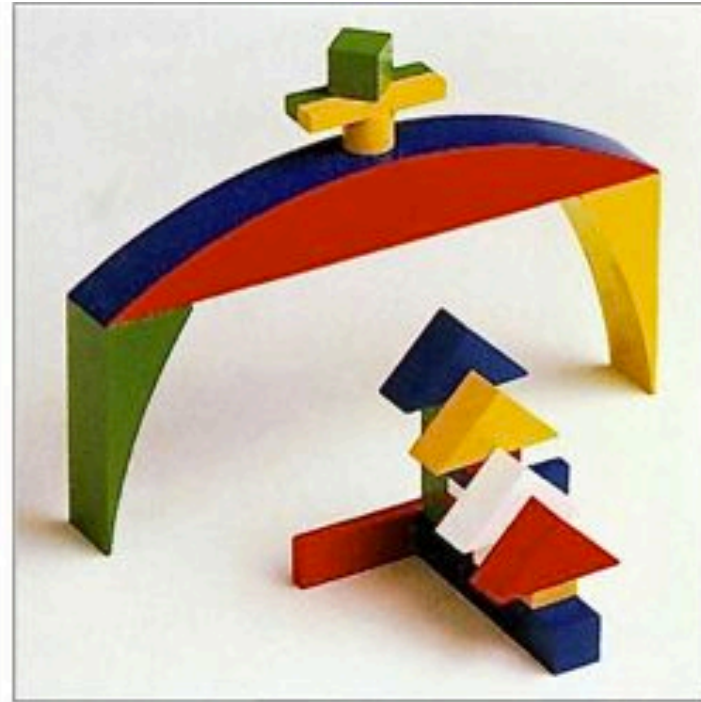
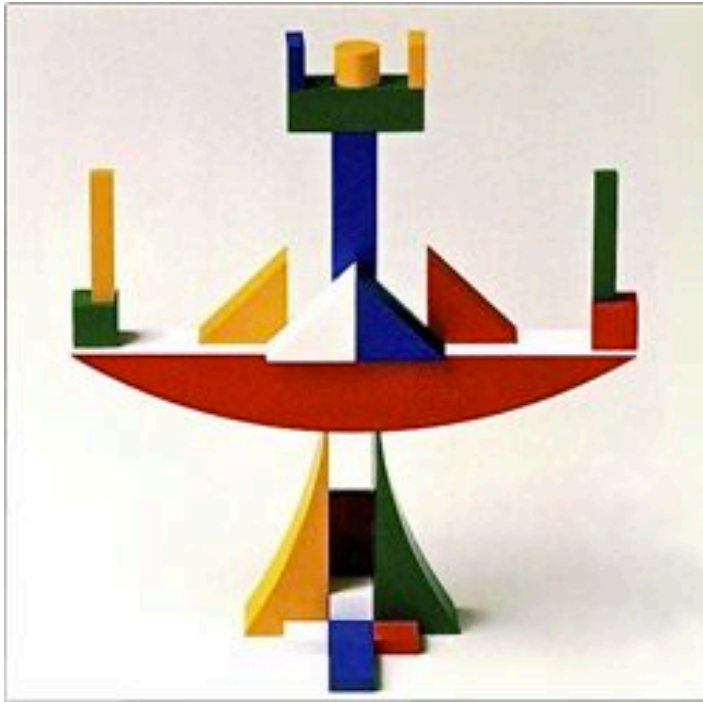
Bauhaus (Weimar, 1924)

Jeu des sphères et Jeu de Construction « Bauspiel: Ein Schiffe » (1924)

Bois peint, 13.8 x 27 x 3 cm.

Munich: Die Neue Sammlung – The International Design Museum

LADISLAV SUTNAR
(Tchécoslovaquie, 1897–1976)

« Dans l'univers des arts, le jouet occupe une place fondamentale; c'est moyennant cet objet que l'artiste c'est-à-dire, celui qui anticipe le futur, touche directement l'enfant, qui est, à son tour, le récepteur principal des consignes du développement et des forces créatrices émanant de l'art.

« Pour l'artiste, [le jouet] constitue une occasion de façonner le matériel humain, afin de lui faire découvrir un nouvel avenir, de nouvelles idées et de nouvelles lois liées à la forme. »

LADISLAV SUTNAR

Co jest hrcka? (« Qu'est-ce un jouet? »)

1926

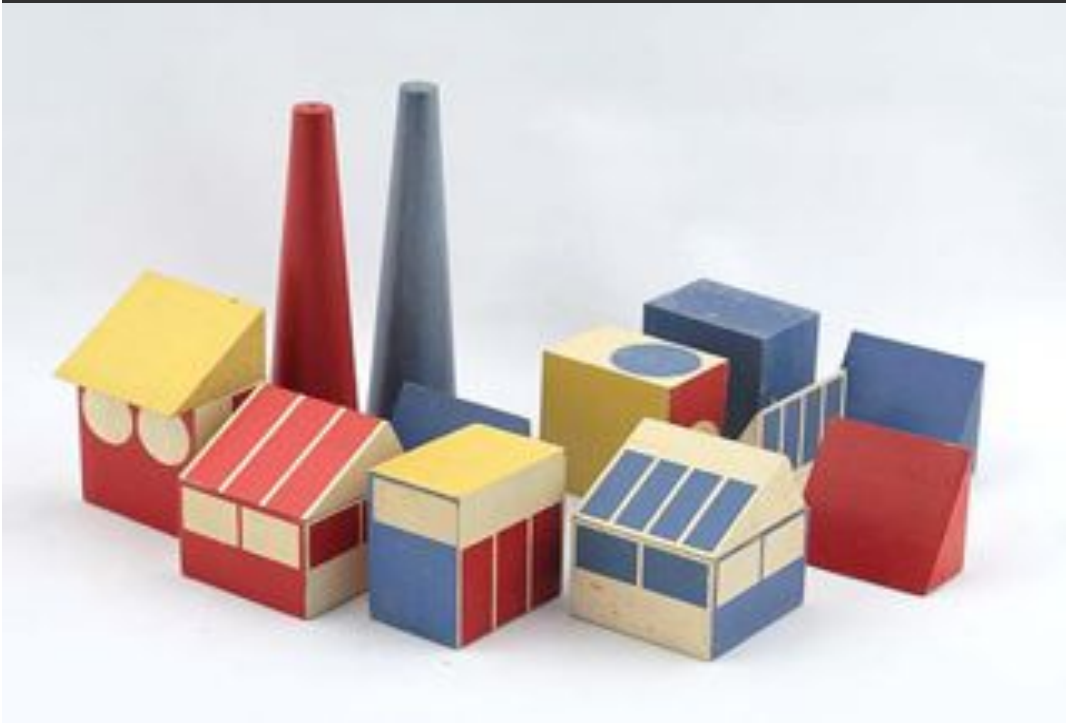
Construire la ville du futur

30 pièces; diverses mesures

Cheminée: 20 cm. (hauteur)

Prague: Museum
of Decorative Arts

LADISLAV SUTNAR - 1920
Chevalier (marionnette)
Bois tourné et vitrifié
Artél

VÁCLAV SPÁLA
Boîte à bonbons (démon)
Bois tourné et vitrifié
Artél

ANTONIO VITALI
(Suisse, 1909-2008)

*Canards roulants
(Nachziehfigur)*
1966

Bois, 16 x 27 x 16 cm.

Zürich: Museum of Design Zurich
Archive of the Zurich University
of the Arts

*Bateau de pêche pour trois
personnes
(Bootfisch mit 3 Personen)*
1964

Bois, 7,5 x 12,5 x 22 cm.

Zürich: Museum of Design Zurich
Archive of the Zurich University
of the Arts

Jeu pour construire un paysage utopique
1973

Bois, 5,9 x 2,1 x 2 / 6 x 2,5 x 1,9 cm.

Zürich: Museum of Design Zurich, Archive of the Zurich University of the Arts

CHARLES ET RAY EAMES
(États-Unis, 1907-1978 / 1912-1988)

*Jouet solaire /
Solar do nothing
machine*
1957
Bois, 7,5 x 12,5 x 22
cm.
Zürich: Museum of
Design Zurich
Archive of the Zurich
University
of the Arts

<http://www.eamesoffice.com/the-work/solar-do-nothing-machine/>

Robot - CHRISTIAN POUMEYROL - 1986
Bois laqué peint, plastique, 28 x 22 x 15 cm.
Paris: Musée des Arts Décoratifs