

ACCÈS

métro : Palais-Royal, Pyramides, Tuileries
autobus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95
parkings : Carrousel du Louvre, Pyramides

TARIFS

- > plein tarif : 8 €
- > tarif réduit : 6,50 €
accès gratuit aux moins de 18 ans
- > Ce billet donne accès au musée des Arts décoratifs (sauf nef),
au musée de la Mode et du Textile, et au musée de la Publicité.

> **Visites (public individuel) :**
programme consultable sur le site www.lesartsdecoratifs.fr
Renseignements : adac@lesartsdecoratifs.fr, 01 44 55 59 26

> **Pour les étudiants (18-25 ans) de l'union européenne :**
visites guidées (1h) : 60 € / groupe (incluant l'entrée)
visites guidées (1h30) : 90 € / groupe (incluant l'entrée)
visites libres : gratuit

> **Pour les étudiants (18-25 ans) hors UE :**
visites guidées (1h) : 60 € / groupe (incluant l'entrée)
visites guidées (1h30) : 90 € / groupe (incluant l'entrée)
visites libres : 30 € / groupe

Les groupes sont limités à 25 personnes maximum

> **Accès pour les personnes handicapées**
le musée est accessible par le 105, rue de Rivoli

> **Ouverture de l'exposition**
du mardi au vendredi de 11h à 18h
nocturne le jeudi de 18h à 21h
samedi et dimanche de 10h à 18h
fermée le lundi

DÉPARTEMENT PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL

> Pour le public étudiant et adulte

visites pour groupes, renseignements et réservations :
mail : adac@lesartsdecoratifs.fr
tél. : 01 44 55 59 26 / 75 // fax : 01 44 55 59 58

> Pour les jeunes de 4 à 18 ans

ateliers, parcours et visites guidées pour les jeunes de 4 à 18 ans
renseignements et réservations :
mail : jeune@lesartsdecoratifs.fr
tél. : 01 44 55 59 25 / 75

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

AUSSI ROUGE QUE POSSIBLE

19 mars 2008 – 1er novembre 2009

fig. 1
Gourde double,
Chine, dynastie des Qing, XVIIIe siècle
Laque de Pékin, bois
H. 40 ; D. 20 cm
Dépôt de la Fondation
Salomon de Rothschild
inv. Rothschild 24.A

En choisissant une couleur – le Rouge –, le thème de ce nouvel accrochage s'ouvre à l'ensemble des collections mobilier, céramique, verre, bijoux, papiers peints, arts graphiques, jouets, mode, textile, publicité. Cette présentation permet de montrer, avec plus de 400 oeuvres, la diversité des fonds et l'importance de cette couleur à travers sa symbolique et son omniprésence matérielle. Il s'agit d'évoquer les nombreux domaines où le rouge apparaît de manière incontournable principalement en Occident, du Moyen Âge à nos jours. Il importe aussi de souligner l'infinie variété des rouges : alezan, andrinople, bourgogne, cardinal, carmin, cerise, cramoisi, écarlate, magenta, pourpre, rouille, terra cota, vermillon...

Aussi rouge que possible, envisage cette couleur en mêlant techniques et symboles à travers tous les matériaux et supports qui témoignent de l'ambivalence du rouge.

La couleur rouge est orgueilleuse, multiple, effrayante, puissante, majestueuse, luxueuse, érotique, féérique et infernale. Sa force symbolique est aussi liée à ces deux référents principaux que sont le feu et le sang.

Cette présentation à plusieurs entrées permet de découvrir les facettes du rouge tout à fait librement sur les deux niveaux de la galerie d'étude : le rouge signe du danger, le rouge infernal, le rouge plaisir et volupté, le rouge et le pouvoir, le luxe et l'habit rouge, l'intemporalité du rouge dans l'architecture et l'aménagement intérieur, les techniques tinctoriales...

Temps de visite conseillé : 1h30

LES ARTS DÉCORATIFS
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
tél. : 01 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr

NOTES

Le Rouge, le dictionnaire des mots et expressions de couleur, Annie Mollard-Desfour, CNRS Editions
Une autre forme de dictionnaire et la préface de Sonia Rykiel

L'extraordinaire saga du rouge : le pigment le plus convoité, Amy Butler Greenfield - Editions Autrement 2008
Un vrai roman historique sur la cochenille

Couleur et culture, John Gage – Thames & Hudson 2008
Sont abordés tous les aspects techniques et scientifiques de la couleur dans les Beaux-Arts avec une grande amplitude chronologique : tout l'art occidental, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle.

Auteurs dont les ouvrages anciens sont à lire ou à télécharger sur le site de la bnf, gallica.fr

Sabin Berthelot (1794-1880); Claude-Louis Berthollet (1749-1822); Félix Bracquemond; Théodore Châteauneuf; Eugène Chevreul (1786-1889); Jean-Baptiste Dumas (1800-1884); Jean Hellot (1685-1766); Le Pileur d'Apligny; Auguste Rosenstiehl (1839-1916); Frédéric Sacc (1819-?); Paul Schützenberger (1829-1897); Société anonyme des matières colorantes et produits chimiques de Saint-Denis.

l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert à lire ou télécharger sur <http://portail.atilf.fr/encyclopedie>
Articles Rouge – teinture, alun, cochenille, couleur, garance, hématite...

LES PROLONGEMENTS AUX ARTS DÉCORATIFS :

Dans les galeries chronologiques des Arts décoratifs, du Moyen Âge aux années 2000, les œuvres sont nombreuses qui révèlent le rouge, des retables au verre contemporain.

Dans la mode à travers les expositions :

> Valentino – Thèmes et Variations – du 19 juin au 21 septembre 2008
« La couleur rouge, l'unique couleur après le noir et le blanc » a dit ce créateur, dont un rouge a pris son prénom : Rouge Valentino
« Valentino, le dernier empereur », le film qui lui est consacré sera présenté à Cannes en mai.

> Sonia Rykiel – Exhibitions – du 20 novembre 2008 au 30 mai 2009.
« Rouge... comme l'excès, la jouissance, le sans limite, la liberté, l'extrême provocation, le trop plein, la folie d'un champ de coquelicots... la cristallisation dans l'amour fou » Sonia Rykiel, Préface pour Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle. Le Rouge, Annie Mollard-Desfour, cité en référence bibliographique

> « Napoléon. Symboles et pouvoirs sous l'Empire » – du 3 avril au 8 octobre 2008
« A Sainte-Hélène, où il arriva le 17 octobre 1815, l'illustre captif avait une garde-robe fort restreinte. Néanmoins on y voyait son habit de Premier Consul en velours rouge, brodé soie et or. » Comte Emmanuel de Las Cases (1766-1842)

> Dans la publicité, où il est établi que le rouge ayant une longueur d'onde élevée, est perçu plus rapidement que les autres couleurs et s'impose au graphiste. Selon les expositions, il est visible que les affichistes ou agences de création en usent plus ou moins.
« Le rouge et le noir sont des couleurs que j'aime beaucoup. Le rouge est une couleur puissante pour l'affiche. » René Gruau, Interview 1999

LES THÈMES TRAITÉS AU FIL DES 12 SALLES

1°/ LE ROUGE ET LE POUVOIR (SALLE A) :

Les uniformes civils ou religieux sont le plus souvent rouges. Le portrait d'un magistrat par Van Loo, un portrait du pape Pie V et un buste en porphyre rouge de l'empereur Hadrien symbolisent la puissance et l'autorité. (fig. 2)

2°/ LES HABITS ROUGES (SALLE B) :

Dans les codes vestimentaires de l'Ancien Régime, le rouge apparaît comme réservé à une classe aristocratique et privilégiée. La non-application des règles figurant dans ce code peut aller jusqu'à la sanction. Le vêtement de luxe s'approprie le rouge ; c'est la couleur du mariage, de la fête et de l'apparat comme le montrent une visite de la fin XIXe ou une tapisserie du début du XVIe siècle, « Le retour de l'enfant prodigue », qui témoignent de la sophistication du vêtement princier à cette époque.

3°/ LE ROUGE DANS LES INTÉRIEURS PRIVÉS (SALLE C) :

Une sélection d'objets mobiliers témoigne de la permanence du goût pour le rouge dans les intérieurs privés. On y voit le goût pour la laque, le rôle prépondérant des tapis orientaux, la chaise de paille sur les murs. Deux œuvres, par exemple, symbolisent cette constante du rouge un fauteuil à oreilles du XVIIIe siècle et un siège des Frères Campana de 1993. (fig. 3)

4°/ LE ROUGE ET LE POLITIQUE (SALLE D) :

Un ensemble d'affiches retrace l'histoire des grands mouvements révolutionnaires allant de la Révolution de 1848 à la rose rouge du Parti Socialiste qui prend le pouvoir en France en 1981. Le dénominateur commun de tous ces mouvements politiques est le drapeau rouge. Une vingtaine d'affiches illustre les combats politiques, révolutionnaires et sanglants menés dans le monde entier. (fig. 6)

5°/ LE ROUGE, PLAISIR ET VOLUPTÉ (SALLE E) :

Le sous-vêtement rouge, sans doute banalisé aujourd'hui, est toutefois originaire du monde de la prostitution. La femme outrageusement maquillée de rouge a le désir d'attirer les regards. La bouche vermillon a d'ailleurs inspiré aussi bien les affichistes comme Gruau que les designers de mobilier contemporain : ce sont les lèvres de la célèbre actrice Mae West qui auraient inspiré une image de Salvador Dalí, source du canapé en forme de bouche réalisé par le Studio 65. Depuis l'épisode biblique de « Loth et ses filles », au string de Chantal Thomass, tous les aspects de la volupté et de la débauche sont évoqués dans cette salle. (fig. 5)

6°/ ENFER ET RÉDEMPTION (SALLE F) :

Les flammes de l'Enfer, perçues comme un vaste gouffre rougeoyant, symbolisent l'aspect le plus terrible du rouge. Mais il évoque aussi le sang du Christ versé sur la Croix en rédemption des péchés qu'illustre ici la « Le Christ » imprimée sur un papier peint de 1852 ; c'est là que se situe toute l'ambivalence de cette couleur. L'horreur de l'Enfer s'exprime encore par une tête de mort en ivoire aux yeux grenats. (fig. 4)

7°/ ENFANCE ET HÉROS (SALLE G) :

.....
Du Père Noël inspiré du légendaire saint Nicolas - que Coca Cola a utilisé dès 1931 dans ses publicités, en contribuant ainsi à fixer son image et développer sa popularité - jusqu'au petit Chaperon rouge que les enfants affectionnent tout particulièrement puisque cette couleur est la première qu'ils identifient. (fig. 8)

8°/ MATIÈRES ROUGES (SALLES H, I ET J) :

.....
Trois salles sont consacrées aux matériaux et aux techniques de teinture à travers les siècles, qu'elles soient organiques (cochenille), végétales (garance) ou encore synthétiques. Il existe des matériaux et des substances rouges à l'état naturel comme le porphyre et le corail mais la plupart des matières sont soit teintées dans la masse soit colorées en rouge : comme la laque d'Extrême-Orient, la cire à cacheter, les textiles, le cuir, le papier, la céramique, le verre ou le plastique. (fig. 1)

DU PORPHYRE AU PLASTIQUE (SALLE H) :

.....
Il est question d'une part du porphyre et de sa puissance symbolique, du corail, que la mythologie grecque fait naître du sang de Méduse décapitée par Persée. On y voit d'autre part, des matériaux colorés en rouge tels que la laque de Chine ou du Japon, la cire et le plastique. (fig. 7)

CUIRS, PAPIERS, TEXTILES (SALLE I) :

.....
Révèle l'origine et la nature des colorants de la racine de la garance aux bois rouges du Brésil, de la cochenille et du murex, petit mollusque jusqu'aux composés synthétiques. Une place de choix est réservée aux objets en maroquin rouge, le plus précieux des cuirs obtenu grâce au kermès du chêne puis à la cochenille du Mexique.

CÉRAMIQUES ET VERRES (SALLE J) :

.....
Fer et cuivre forment les deux grandes familles de colorants permettant d'obtenir les rouges de la chimie des arts du feu. Une troisième famille, plus encore liée aux traditions alchimiques, met en œuvre l'or sous la forme du « pourpre de Cassius ». Avec les verres chinois et les couvertes de céramique rouge de cuivre, les liens Orient - Occident y sont particulièrement présents. (fig. 9 et fig. 10)

9°/ PRÉCIEUX, CACHÉ (SALLE K) :

.....
A l'opposé de l'exhibitionnisme souvent associé au rouge, cette salle présente l'aspect secret, précieux et raffiné de cette couleur. Il est fréquent de trouver à l'intérieur d'un coffret à bijoux, d'une boîte ou d'un vêtement une matière rouge soyeuse, un velours ou un damas qui donnent à l'objet un côté luxueux et intime.

10°/ ALERTE ROUGE (SALLE L)

.....
C'est par le biais des jouets et des affiches que la gravité du thème qui touche à la vie humaine, à la mort, au sang, au feu, à la guerre et à l'interdiction est ici exprimé. Une ambulance de 1920, des soldats d'infanterie, un véhicule de pompier, un meurtre sur une affiche (campagne Benetton), et les panneaux d'interdiction synthétisent l'incroyable puissance du rouge dans l'imaginaire collectif. (fig. 11)

Dès huit heures du matin, tout le personnel de la Madeleine, étendant sur les marches du haut perron de cette église qui domine la rue Royale un large tapis rouge, faisait arrêter les passants, annonçait au peuple de Paris qu'une grande cérémonie allait avoir lieu.
Bel Ami - Guy de Maupassant

Les couleurs « voyantes » vous regardent. Mettez un costume rouge, vous êtes plus que nu, vous êtes un objet pur, sans intériorité. C'est en relation avec le statut social d'objet de la femme que le costume féminin penche plus particulièrement vers les couleurs vives.
Le système des objets, note de bas de page - Jean Baudrillard

Je lègue à mes amis [...] Un vermillon pour faire circuler le sang allègrement [...] Une garance qui fait entendre le violoncelle.
Le testament, Viera da Silva

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
[...]
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
Voyelles, Arthur Rimbaud

Quelle chance j'ai d'être le Rouge! Je suis le feu, je suis la force! On me remarque et l'on m'admire, et l'on ne me résiste pas.
[...]
- C'est un beau sujet, a dit l'autre, mais n'oublie pas que les couleurs ne sont pas des signes, mais des sensations.
Mon nom est Rouge (1998), Orhan Pamuk, né en 1952

BIBLIOGRAPHIE NON EXHAUSTIVE

Dossier de presse de l'exposition : <http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/pdf/dp-rouge.pdf>

Ouvrages contemporains

Dictionnaire des couleurs de notre temps, symbolique et société, Michel Pastoureau, Collection Images et symboles, éd. Christine Bonneton, 1992
Toutes les couleurs décryptées

Andrinople le rouge magnifique, ouvrage collectif sous la direction de Jacqueline Jacqué, Musée d'impression sur Etoffes, Mulhouse, éd. La Martinière, 1995
C'est de cet ouvrage qu'est extrait le titre : « Je vous prie, Monseigneur, que le rouge soit aussi rouge que possible » écrit à son teinturier un négociant en tissu du Vieux Caire au XIe siècle ». Comme son sous-titre l'indique, « de la teinture à l'impression, une cotonnade à la conquête du monde », c'est un ouvrage historique et technique sur les colorants et teintures, le rôle des manufactures, et un petit tour du monde (presque) des productions.

Le petit livre des couleurs, Michel Pastoureau et Dominique Simonnet, Panama/Essai, 2005
Les couleurs ont une histoire mouvementée qui raconte l'histoire des mentalités. L'art, la peinture, la décoration, l'architecture, la publicité, nos produits de consommation, nos vêtements, nos voitures, tout est régi par ce code non écrit. Apprenez à penser les couleurs et vous verrez la réalité autrement !

Histoire du drapeau rouge, Maurice Dommanget, Le mot et le reste, 2006 - 1ère édition 1966
Consacré au drapeau rouge du « prolétariat et de la subversion sociale », ce livre brosse l'histoire rapide du drapeau de Spartacus à Baboeuf et développe l'histoire du drapeau de l'Empire à 1939 puis dans une brève postface de Roland Breton, traite le drapeau rouge dans son histoire internationale récente.

AUSSI ROUGE QUE POSSIBLE – DÉFINITIONS

.....
Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts (année) – Antoine Furetière – extraits liés au Rouge, année?

Colorer, v. act. Donner de la couleur. Le soleil commence à colorer les montagnes. Le rôl commence à se colorer. Les taverniers savent bien colorer leur vin.

Empourprer, v. act. Colorer de rouge ou de pourpre. Il ne se dit guère qu'en cette phrase figurée et poétique : « La terre fut empourprée du sang de cet amant infortuné », pour dire, teinte de son sang répandu. Ce mot vient du latin purpurare, impurpurare.

Incarnadin, subst. masc. Beau rouge qui représente la chair vive et fraîchement coupée. Une rose incarnadine.

Incarnat, ate, adj. Qui signifie la même chose qu'incarnadin. Une bouche incarnate et vermeille. Ce mot vient du latin incarnatum, qui signifie couleur de chair.

Pourpre, subst. fém. Petit poisson de mer à coquille (1), qui a un bec long, et creux comme un canal, tout armé de cercles, et garni de pointes. [...] Elle prend sa grandeur en un an. Elle porte en son gosier une veine blanche qui enferme une liqueur de couleur de rose parfaitement rouge, tellement estimée par les Anciens, qu'on en teignait les habits des rois et des empereurs : mais on dit qu'il fallait prendre la pourpre vive pour avoir cette liqueur, car elle la perdait en mourant.

(1) c'est-à-dire coquillage, ndlr

Rouge, adj. masc. et fém. et subst. Couleur éclatante qui est propre à représenter le feu. Ce mot vient de rubius, rubeus, ruber.

LE ROUGE EN LITTÉRATURE

.....
Des citations sont inscrites dans la galerie, d'autres vous sont livrées ci-après, évocatrices des différents thèmes pour poursuivre ou interpréter autrement.

Takarai Kikaku (vers 1661-1707), un des disciples de Matsuo Munefusa dit Bashô (1644-1694) avait composé ce haïku :

« Une libellule rouge
Arrachez-lui les ailes :
Un piment. »

Bashô le jugeant cruel, le transforma : « Un piment
Mettez-lui des ailes :
Une libellule rouge. »

Quoique ce dialogue se fit à mi-voix ; il fut d'autant plus compris que la maîtresse de la maison passa de la couleur des roses du Bengale au cramoisi des coquelicots.

Etudes de mœurs 1er livre, scènes de la vie privée T2, mémoires de deux jeunes mariées – Petites misères de la vie conjugale – Balzac

Une vraie courtisane, comme les Josépha, les Schontz, les Malaga, les Jenny Cadine, etc., porte dans la franchise de sa situation un avertissement aussi lumineux que la lanterne rouge de la prostitution, ou que les quinquets du trente-et-quarante.

La cousine Bette – Balzac

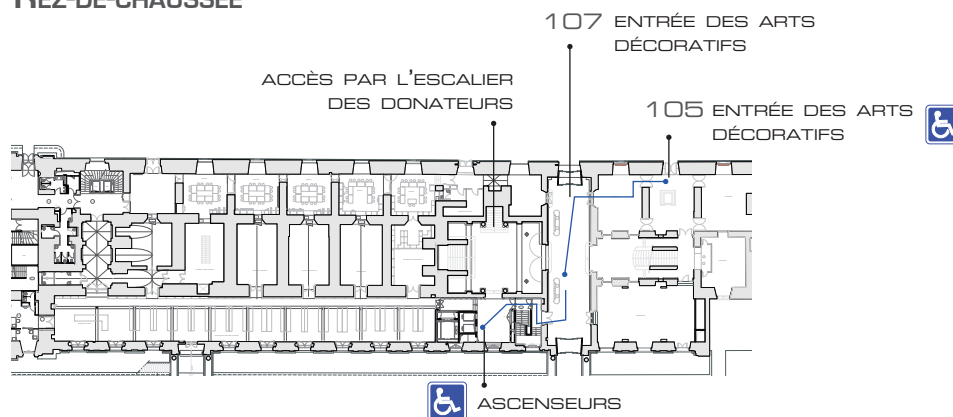
Au fond, pour produire le coup de lumière que jetait la forge ardente de Vulcain, un lampiste avait fixé un portant, dont il allumait les becs garnis de verres rouges.

Nana – Zola (1840-1902)

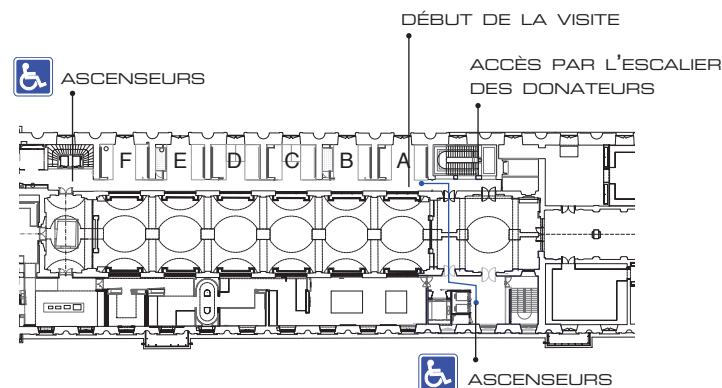
On avait drapé les comptoirs de soie rouge, ce qui encadrait les marchandises d'un éclat, d'une gaieté sans pareils.

Paris- Emile Zola

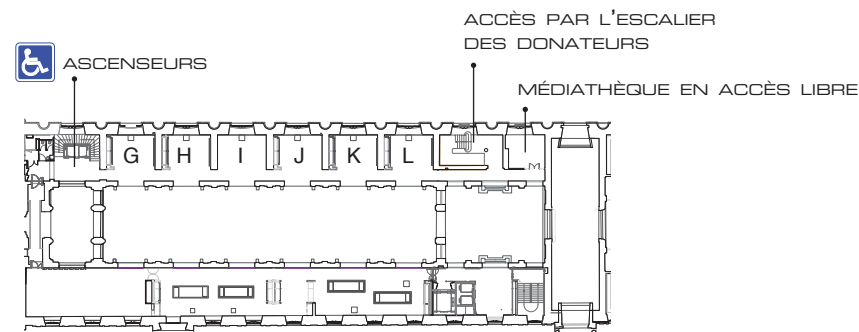
REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU 3 DÉBUT DE LA VISITE

NIVEAU 2 SUITE DE LA VISITE

ASCENSEURS RETOUR VERS LE HALL 107 : FAIRE LE PARCOURS À L'ENVERS

fig. 2
Buste de l'Empereur Hadrien,
Rome d'après l'Antique
Porphyre et bronze doré,
H. 79,5 cm
Les Arts Décoratifs
inv. PE 753

fig. 3
Fauteuil « Vermehla »,
Fernando et Umberto Campana
Brésil, 1993
Édition Edra, Italie, 1993-1998
Acier peint, aluminium, corde de coton, acrylique
H. 77 ; l. 62 ; prof. 60 cm
Dépôt FNAC (Fonds National d'Art Contemporain)
inv. FNAC 01-932

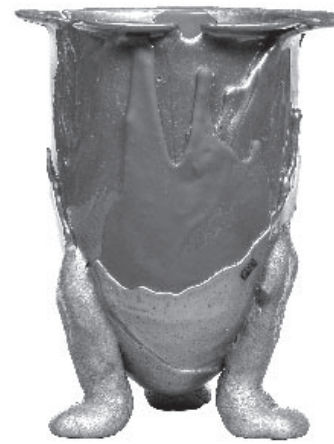

fig. 7
Vase « Amazonia »
Gaetano Pesce
Italie, 1998
Édition Fish Design
Résine acrylique
H. 35,5 ; D. 29 cm
Les Arts Décoratifs
inv. 998.234.1

fig. 8
Babar habillé en Père Noël
Grund
États-Unis, 1989
Peluche synthétique
H. 40 cm
Les Arts Décoratifs
inv. 992.505.2

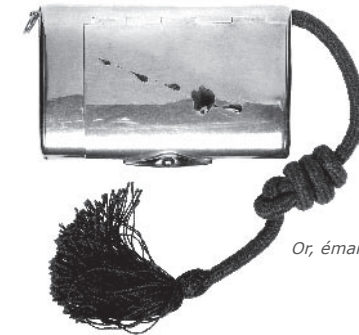

fig. 9
Étui à cigarettes
Louis Cartier
Paris, vers 1919
Or, émail, rubis, amadou, soie
H. 10,3 ; l. 6,6 cm
Les Arts Décoratifs
inv. 39450

fig. 5
Cuissarde « Grenada »
Paris, 1987
Roger Vivier, Lesage
Satin de soie, perles, paillettes,
plumes d'autruche
Les Arts Décoratifs
inv. 989.602

fig. 4
Crâne humain,
France ?, XVIIIe siècle
Ivoire, verre rouge
H. 3,5 ; L. 2,8 ; prof. 2,5 cm
Les Arts Décoratifs
inv. 25670

fig. 6
Affiche « Libérez Taiwan »,
Anonyme, Chine, 1977
Papier, offset couleur
H. 52,5 ; l. 76,5 cm
Les Arts Décoratifs
inv. 992.14.33

fig. 10
Verre biconique
Verres Rhénanes d'Ehrenfeld,
Allemagne, 1892
H. 26,5 ; D. 14,5 cm
Les Arts Décoratifs
inv. 7153

fig. 11
Exposition du feu
André Galland
Paris, 1929
Papier, lithographie
H. 106 ; l. 75 cm
Dépôt du CNRS
inv. 20705

