BARBARA HEPWORTH

Art & Life

Fondation Marguerite et Aimé Maeght
Saint-Paul-de-Vence

Couverture / Cover:
Barbara Hepworth, *Orpheus (Maquette I)*, 1956
Cuivre et cordes / Brass and string
54 x 22,5 x 18,9 cm
Wakefield Permanent Art Collection (The Hepworth Wakefield)

Fondation Marguerite et Aimé Maeght
Saint-Paul-de-Vence

28 juin – 2 novembre 2025

KUNSTMUSEUM
PABLO PICASSO münster

22 novembre 2025 – 8 mars 2026

Barbara Hepworth, 1964

Barbara Hepworth dans son jardin aux côtés de *Forms in movement (Pavan)* (1956).

Dame Barbara Hepworth

Barbara Hepworth (1903-1975) est sans conteste l'une des figures majeures de la sculpture moderne du XXe siècle. Son œuvre, à la croisée de l'abstraction et de la figuration, se distingue par une force expressive remarquable. Dans les années 1960, elle participe aux expositions « L'Art Vivant » organisées par la Fondation Maeght. Ces expositions furent des événements marquants dans le paysage artistique de l'époque, affirmant la volonté de mes parents, Aimé et Marguerite Maeght, de promouvoir une création contemporaine en perpétuelle mutation. Elles avaient pour ambition de présenter un panorama dynamique et ouvert de l'art en train de se faire, en rassemblant des œuvres d'artistes jeunes ou confirmés, souvent issus des avant-gardes européennes et américaines.

Chaque exposition de « L'Art Vivant » (de 1966 à 1970) témoignait d'une volonté de capter l'esprit du temps, en exposant des formes variées de création : peinture, sculpture, assemblages, environnements, installations et parfois même des œuvres éphémères. Barbara Hepworth y participe en 1967 avec *Two Forms in Echelon* (1961) et *Figure (Walnut)* (1964), une sculpture qu'elle offre à la Fondation, faisant de celle-ci l'une des rares institutions européennes à posséder une de ses œuvres. En 1968, elle revient avec *Spring* (1966), affirmant ainsi son ancrage dans cette effervescence artistique.

Nous sommes ravis de consacrer notre exposition estivale à cette grande artiste. L'exposition *Barbara Hepworth : Art & Life*, invite le visiteur à un voyage à travers les grandes étapes de sa carrière. De ses premières sculptures modernistes des années 1920-1930 à ses emblématiques sculptures filaires des années 1940-1950, jusqu'à ses commandes monumentales de la fin de sa vie, l'exposition met en lumière la manière dont elle a su intégrer dans son œuvre des disciplines variées — musique, danse, science, exploration spatiale, politique et religion — tout en s'inspirant des événements marquants de sa vie personnelle, pour construire une vision singulière de l'art et de l'existence.

Plus qu'une sculptrice novatrice, Barbara Hepworth était une penseuse engagée, une observatrice attentive des bouleversements de son époque. Trois formes sculpturales essentielles structurent son œuvre : des figures qui s'élèvent dans le paysage, des relations humaines traduites dans la matière et une tension constante entre le singulier et l'universel. Aujourd'hui encore, son travail conserve une étonnante modernité.

Adrien Maeght
Président de la Fondation Marguerite et Aimé Maeght

Dame Barbara Hepworth

Barbara Hepworth (1903–1975) is undoubtedly one of the leading figures of modern sculpture in the 20th century. Her work, at the crossroads of abstraction and figuration, stands out for its remarkable expressive power. In the 1960s, she participated in the *L'Art Vivant* exhibitions organized by the Maeght Foundation. These exhibitions were landmark events in the art scene of the time, reflecting the desire of my parents, Aimé and Marguerite Maeght, to promote a constantly evolving contemporary art. Their ambition was to present a dynamic and open panorama of art in the making, by bringing together works by both emerging and established artists, often from the European and American avant-garde.

Each *L'Art Vivant* exhibition (from 1966 to 1970) reflected a desire to capture the spirit of the times, showcasing a wide variety of artistic forms: painting, sculpture, assemblages, environments, installations, and sometimes even ephemeral works. Barbara Hepworth took part in 1967 with *Two Forms in Echelon* (1961) and *Figure (Walnut)* (1964), a sculpture she donated to the Foundation, making it one of the rare European institutions to own one of her works. In 1968, she returned with *Spring* (1966), further asserting her place in this vibrant artistic landscape.

We are delighted to dedicate our summer exhibition to this great artist. *Barbara Hepworth: Art & Life* invites visitors on a journey through the major stages of her career. From her early modernist sculptures of the 1920s–1930s to her iconic stringed sculptures of the 1940s–1950s, and on to the monumental commissions of her later years, the exhibition highlights the ways in which she integrated diverse disciplines — music, dance, science, space exploration, politics, and religion — into her work, while drawing inspiration from the defining events of her personal life, to build a singular vision of art and existence.

More than just an innovative sculptor, Barbara Hepworth was an engaged thinker and a keen observer of the upheavals of her time. Three essential sculptural forms structure her work: figures rising in the landscape, human relationships expressed through material, and a constant tension between the individual and the universal. Even today, her work retains a striking modernity.

Adrien Maeght
Chairman of the Fondation Marguerite and Aimé Maeght

Barbara Hepworth, Trewyn Studio, 1958

Ethel Walker, *Portrait de Barbara Hepworth*, c.1920

Barbara Hepworth : Art & Life

Les formes qui ont eu une signification particulière pour moi depuis mon enfance sont la forme debout (qui traduit mon sentiment d'un être humain se tenant debout dans le paysage) ; les deux formes (qui est la relation de tendresse entre deux êtres vivants côte à côte) ; et la forme fermée, telle que la forme ovale, sphérique ou percée (parfois incorporant de la couleur) qui traduit pour moi l'association de sens du geste dans le paysage ; dans le repos d'une mère et l'enfant, ou le sentiment de l'étreinte des êtres vivants, dans la nature ou dans l'esprit humain.[1]
Barbara Hepworth, 1951

Barbara Hepworth (1903-1975) est l'une des artistes les plus importantes du XXe siècle. Sa carrière couvre des décennies tumultueuses riches en événements politiques et changements sociaux. Passionnée par les débats politiques et technologiques, et la spiritualité chevillée au corps, Barbara Hepworth se concentre sur la rencontre physique avec la sculpture et sur l'impact potentiel sur le spectateur, à la fois pour refléter et modifier notre perception du monde. Malgré sa renommée internationale, son œuvre a jusqu'à présent été rarement exposée de manière significative en France. La vaste rétrospective présentée à la Fondation Maeght succède à deux expositions monographiques : l'une au Musée des Beaux-Arts de Nancy en 2006, l'autre au Musée Rodin en 2020. Ce constat est d'autant plus surprenant compte tenu des liens forts que l'artiste a entretenus avec l'Hexagone tout au long de sa carrière. Tout d'abord de par ses études dans les années 1920 qui l'amènent à explorer la création artistique au-delà des institutions traditionnelles. Puis, ses séjours à à Paris, Avignon et Saint-Rémy-de-Provence au début des années 1930 coïncident avec un important passage à l'abstraction dans son travail, et mettent Barbara Hepworth en contact avec une avant-garde parisienne foisonnante à laquelle appartiennent Jean Arp, Taeuber-Arp, Braque, Miró, Giacometti et Picasso. Des années plus tard, la fonderie Susse Frères de Paris réalisera sa première grande commande publique en métal qui marquera le début d'une longue liste de sculptures exposées dans l'espace public aussi bien à Londres qu'aux Nations Unies à New York.