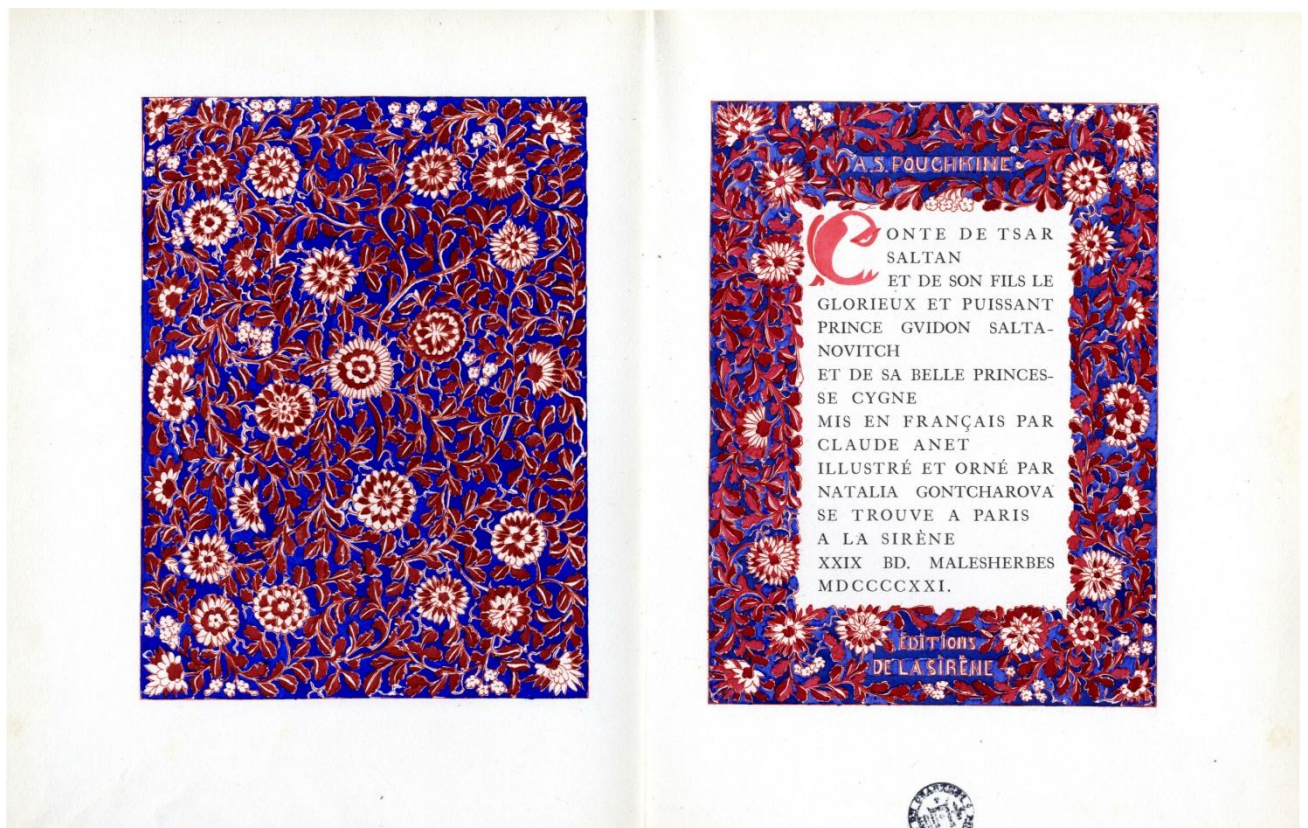

Les Rendez-vous du Patrimoine

Samedis 12 mars et 9 avril 2011

Livres d'artistes - XXème siècle

Livres d'artistes - XXème siècle

(Rendez-vous du patrimoine des 12 mars et 9 avril 2011)

Naissance du livre d'artiste

L'appellation "livre d'artiste" est apparue en France à la fin du XIXème siècle et s'applique alors aux livres qui, réalisés par des artistes peintres, tirent parti de la pratique, plus accessible, des arts d'impression, de la lithographie, pour multiplier mécaniquement leurs images et des diverses techniques ayant cours dans l'édition de livres. La tradition du livre illustré est déjà à cette époque très bien établie en bibliophilie. Mais le livre de peintre ou livre d'artiste tend à se démarquer dans la mesure où il incarne le refus de certains artistes d'alors de se limiter à illustrer le texte de façon anecdotique, leur refus d'accepter que leur création ne serve que de faire valoir à l'œuvre littéraire. Le dialogue entre le visuel et l'écrit que propose cette nouvelle forme de livre procède du profond désir de ces artistes de prendre intégralement et pleinement part au projet éditorial.

Mais la seconde acception de l'appellation du livre d'artiste correspond à celle des mouvements avant-gardistes des années 1960. Anne Moeglin-Delcroix, dans son ouvrage sur les livres d'artistes, fixe sa réelle date d'apparition avec une grande précision. En 1961, un artiste allemand, relie des feuilles provenant de bandes dessinées, d'albums de coloriage ou de journaux comme le *Daily Mirror*. Jusqu'à la fin des années 70, les livres d'artistes de l'avant-garde ont pour seul auteur un artiste et gardent une apparence ordinaire, souvent imprimés en offset et en édition la plupart du temps non limitée. Cet esprit de départ va faire place peu à peu à un foisonnement créatif qui donne lieu à une grande diversité de livres issus des mains d'artistes - artisans.

Les thématiques abordées et les techniques utilisées étant si diverses, un regroupement par thèmes ou genres a été écarté pour préférer une présentation par artistes. De plus, le choix a été fait de présenter des livres du XXème siècle, les acquisitions les plus récentes ayant été présentées lors d'un Rendez-vous du Patrimoine précédent.

Grau Sala

Emilio ou Emile est né le 22 juin 1911 à Barcelone en Catalogne. Il est mort le 21 juin 1975. Ses talents sont multiples : peintre de sujets de sport, scènes de genre, figures, nus, portraits, intérieurs, paysages portuaires, paysages urbains, peintre à la gouache, aquarelliste, pastelliste, décorateur de théâtre, illustrateur, décorateur.

Il fut élève de l'École des Beaux-Arts de Barcelone. Après trois voyages à Paris, il s'y fixa définitivement en 1936. Il a illustré de nombreux ouvrages littéraires. Il a aussi participé à la décoration de plusieurs paquebots dont le France. Son style et ses thèmes légers convenaient au goût du public de l'entre-deux-guerres. Il s'est imprégné

de divers courants issus de l'impressionnisme, dont les meilleurs moments sont ceux qui se réfèrent à Bonnard.

Ecrit sur de l'eau / Francis de Miomandre avec des gravures à l'eau-forte de Grau Sala. Reliure en maroquin bleu signée Beckens. Emile-Paul frères, 1947. Exemplaire n° 292/400. (C 5829)

Soulas

Louis-Joseph Soulas est né le 1er septembre 1905 à Orléans et mort le 26 mars 1954 à Paris. Il est peintre, graveur, illustrateur. Dès 1922 à Paris, il participe aux Salons des Artistes Français ainsi qu'aux Salons de la Société de la gravure originale. Il expose aussi au Salon des artistes orléanais, dont il est membre du jury. En 1938, il fut invité à la Biennale de Venise. De 1938 à sa mort, il fut directeur de l'École des Beaux Arts d'Orléans et fait Chevalier de La Légion d'honneur en 1950. Il eut une intense activité d'illustrateur.

La Marche à l'étoile / Vercors avec des gravures au burin de L. J. Soulas. Reliure en maroquin bleu en deux bandes sur les plats. Paris : Société des Francs Bibliophiles, 1946. Exemplaire n°129. (C 1550).

Odette Ducarre

Odette Ducarre est une artiste peintre et architecte française. De 1944 à 1948, elle poursuit ses études à l'École Nationale des Beaux-Arts de Lyon. Puis, elle s'installe à Paris où elle participe à l'Atelier de Fresques de l'école des Beaux-Arts de Paris avant de suivre les cours de formation à l'architecture à Marseille. En 1950, elle rencontre l'éditeur Robert Morel. Dès la fin des années 1950, elle participe activement au démarrage des éditions Robert Morel en devenant directrice artistique. C'est elle qui crée toutes les maquettes des livres singuliers que l'on connaît aujourd'hui et qui bâtiront la notoriété des éditions Robert Morel, aujourd'hui disparues. Ces livres ne sont pas à considérer comme des livres-objets, mais au contraire comme de vrais livres industriels (leur tirage atteint parfois 5000 exemplaires).

La Nuit aveuglante / André de Richaud. Maquettes d'Odette Ducarre. Couverture violette représentant un visage dont les yeux sont mus par des cordons à chaque bout desquels on trouve une perle cubique en bois. Robert Morel éditeur, 1966. (E 14269). Edition limitée à 5000 exemplaires.

Nathalie Gontcharova

Nathalie Gontcharova est née le 4 juin 1881 à Nagaïevo et morte le 17 octobre 1962 à Paris. C'est un peintre dessinateur et décoratrice de

théâtre d'origine russe naturalisée française en 1939. Elle est aussi l'arrière-petite-nièce de Natalia Nikolaïevna Gontcharova, l'épouse du poète russe Alexandre Pouchkine.

En 1901, à Moscou, elle étudie la sculpture chez F. Volnoukhine et Paul Troubetzkoy, et la peinture chez Constantin Korovine. Elle abandonne la sculpture en 1904 et se consacre à la peinture après sa rencontre avec Michel Larionov.

Elle passe de l'impressionnisme au cubisme. Puis en tant que néo-primitiviste, à partir de 1907, elle est influencée par les icônes, l'imagerie populaire russe, l'enseigne artisanale. Les thèmes chrétiens, et plus généralement, religieux ou d'inspiration paysanne dominent alors son œuvre.

Elle s'installe à Paris en 1918.

Dans les années 1920, elle est un des principaux peintres des Ballets Russes de Diaghilev. De nombreuses expositions lui sont consacrées.

En revanche, la guerre et l'après-guerre sont une période de grande pauvreté et d'oubli pour elle et il faut attendre 1954 pour qu'à l'occasion des grandes rétrospectives de Diaghilev à Londres, on recommence à parler d'elle.

Conte de tsar Saltan / A. S. Pouchkine, illustré et orné par Natalia Gontcharova. Illustrations d'encadrements, de lettrines et de compositions à pleine page mis en couleur par les ateliers Marty. Editions de la Sirène, 1921. Edition limitée à 599 exemplaires. Exemplaire sur papier vélin de Rives. (C 1632)

Jean-Pierre Rémon

Jean-Pierre Rémon est peintre de paysages, peintre à la gouache et aquarelliste. Il est né le 9 novembre 1928 à Paris. Il aime particulièrement les bateaux et les paquebots. Il a peint la France au temps de sa splendeur en 1962 pour sa croisière inaugurale et illustre le journal de bord *La France et la mer*.

De nombreux livres sont illustrés par ce peintre, entre autres la *Symphonie pastorale* d'André Gide, le *Grand Meaulnes* d'Alain-Fournier... Officier du Mérite agricole, chevalier des Arts, Sciences et Lettres, c'est un peintre de renommée internationale amoureux des paysages.

Le Loir des côteaux / Pierre Gaxotte, aquarelles de Jean-Pierre Rémon. Ed. Jean-Marie Lester, 1981. Exemplaire d'artiste. (A 291)

La Normandie des manoirs / Jean de La Varende, aquarelles de Jean-Pierre Rémon. Ateliers de Louis Bertet, 1980. Exemplaire d'artiste sur Vélin d'Arches n°5, imprimé spécialement pour la Bibliothèque municipale de Chartres. Signature de l'artiste. (A 286).

Walter Spitzer

Walter Spitzer est né le 14 juin 1927 à Cieszyn. Il est peintre, graveur, illustrateur, sculpteur, peintre de décors de théâtre. Sa tendance est l'expressionnisme.

Venu à Paris, il y étudie à l'Ecole des Beaux-Arts. Il participe à divers salons : Jeune Peinture notamment. Peintre polonais d'origine juive, il fut très marqué par la Seconde Guerre mondiale. Dans son œuvre, il utilise des pâtes épaisses et son graphisme peut être violent.

L'Odyssée / par Nikos Kazantzaki, lithographies originales de André Cottavoz (chants III, VII et XI), Paul Guiramand, (chants IV, VIII et XII), André Minaux (chants I, V et IX), Walter Spitzer (chants II, VI et X), préface par Alain Decaux. Sur Velin Sirène des papeteries Arjomari. Ex., n° 1940. Editions Richelieu, 1968. (B 791).

Gabriel Loire

Gabriel Loire est né le 21 avril 1904 à Pouancé en Anjou. Il se passionne pour le dessin dès l'âge de 14 ans. Après des études de droit à Angers, il suit des cours de dessin à l'Ecole des Beaux Arts.

Il rencontre le maître verrier Georges Merklen. Ce dernier le prend sous son aile et lui enseigne l'art du vitrail.

Sur les conseils de Georges Merklen et d'un chanoine angevin, il s'installe à Chartres à l'âge de 21 ans. Il trouve du travail aux ateliers Lorin où il coupe le verre, avant de devenir chef d'atelier.

Au terme de dix années passées dans les ateliers Lorin, il expérimente entre 1936 et 1946, plusieurs formes d'art plastique : céramique, mosaïque, sculpture, croquis.

En 1946, il fonde son premier atelier de vitrail où il s'installe, dans l'atelier de la Clarté à Lèves.

Gabriel Loire va reconstruire des vitraux entiers dans les églises détruites par la guerre.

Mais Gabriel Loire possède aussi d'autres cordes à son arc. Il écrit et illustre ses propres livres, ou ceux d'auteurs célèbres. Il dessine des meubles, réalise des sculptures, des autels, des bancs d'église, des images pieuses. Il publie plusieurs albums et carnets de croquis.

En 1970, il s'installe dans une maison en bois à Lèves, près de l'atelier.

Gabriel Loire a exposé en Grande Bretagne, aux U.S.A, au Japon, sans oublier Chartres.

Il s'est éteint le 27 décembre 1996, en plein travail.

Mon clown : dans la découverte du miroir / Gabriel Loire. Ed. Ateliers Loire, 1991. Edition limitée à 1000 exemplaires. (D 19357)

Bibliographie

-*Livres d'artistes, l'invention d'un genre, 1960-1980*. Exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1997. (D 21333)

-*Livres d'artistes [exposition, Paris, 12 juin-7 octobre 1985*, Bibliothèque publique d'information, Centre Georges Pompidou], Herscher, 1985 (745 MOE)

-*Livre pauvre, livre riche / Daniel Leuwers*. Paris : Somogy, 2006 (759 LEU)

-*Dictionnaire et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs de tous les temps et de tous les pays / Emmanuel Bénézit*. Paris : Gründ, 1999. (U 703 BEN)