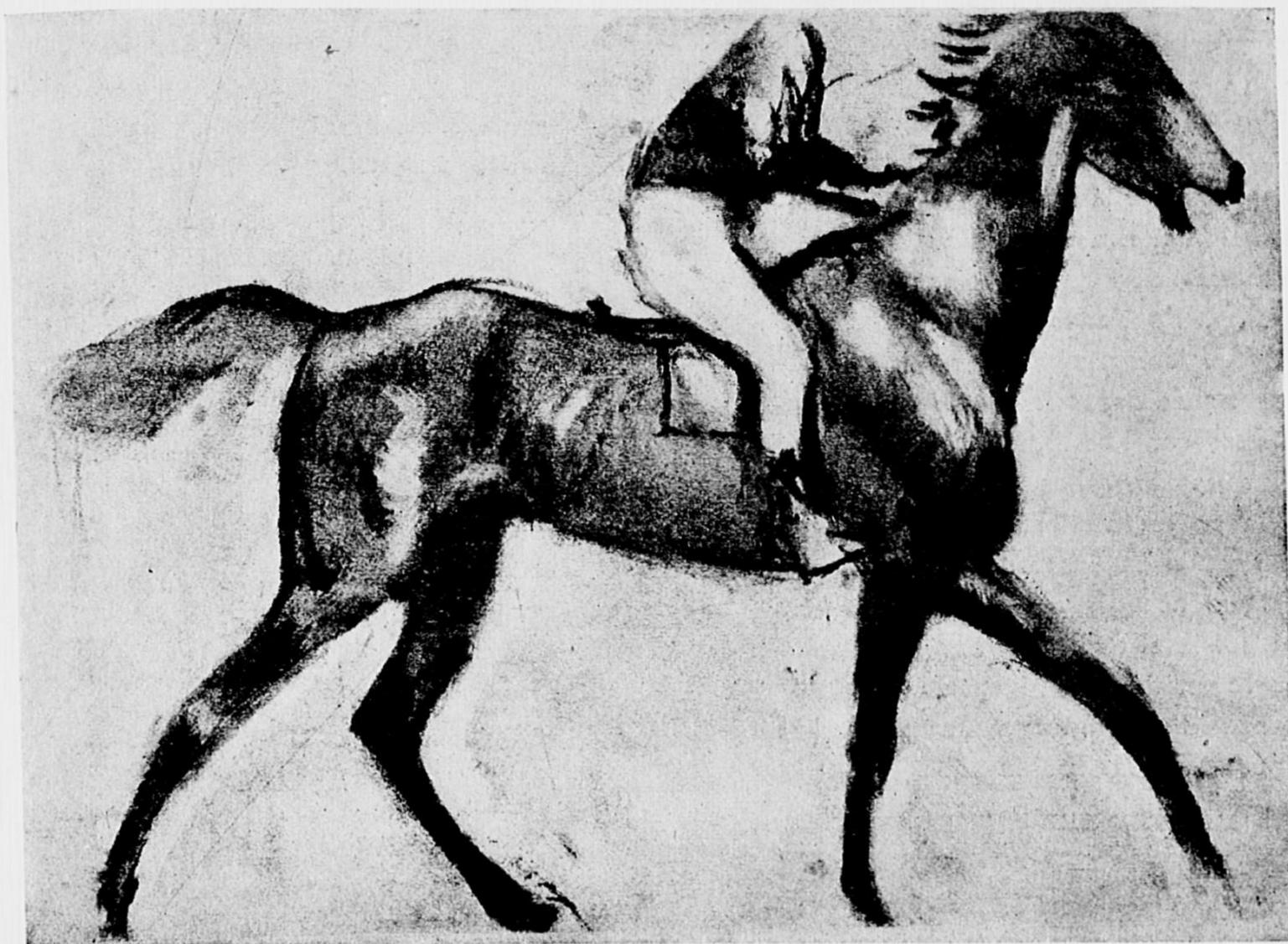

Art et décoration : revue mensuelle d'art moderne...

Cheval monté. (Collection Ed. Sagot.)

DEGAS.

LE MONOTYPE

Il est heureusement dans l'ordre des choses de voir remettre en lumière, sous la trompeuse étiquette de l'inédit, les manifestations intéressantes oubliées déjà.

Ainsi le monotype, dont les lointaines traces consacrent l'intérêt, connu un temps de vogue extrême, puis, délaissé par les artistes et les amateurs, semble prêt à reflourir de nouveau. Sans avoir songé à établir son histoire, on a voulu tenter de définir ici un procédé qui ne peut trouver indifférents ni les peintres, ni les collectionneurs et qui laisse assez vaste le choix des moyens pour qu'un artiste y puisse conserver toute sa personnalité, y suivre son tempérament.

Qu'est-ce donc que le monotype ? Son nom le définit une impression unique ; mais ce qui

particularise cette impression c'est qu'elle ne suppose pas un graveur. Un peintre suffit. Dans son excellent ouvrage *la Gravure*, Léon Rosenthal précise en disant : « Sur une plaque de cuivre, l'artiste peint une composition. Le tirage à la presse donne une épreuve, naturellement unique. »

L'étude de quelques pièces choisies nous dira la technique spéciale à ce genre de peinture — qui peut être un simple dessin ; et comment s'obtient, par le moyen d'une presse en taille-douce, cette épreuve — qui peut ne pas être strictement unique.

Comment est né le monotype ? Il est aisé de le supposer. Après avoir seulement fait mordre sur le cuivre les linéaments du premier état, un graveur imprimant sa planche a souhaité

obtenir son effet sans recourir au lent travail de la pointe. Et tout naturellement, devant les inventions merveilleuses du baron Lepic, il a suppléé au manque de gravure en laissant de l'encre sur le cuivre lisse.

Il a pu alors tout à l'aise raffiner sur l'essui, multiplier les retouches en les variant ; ou bien sans se confiner dans un travail à la manière noire, il lui a été loisible de promener sur le métal son pinceau chargé d'une pâte assez mince. Et la feuille de papier, humide à point, bien pressée sous le linge, a recueilli, absorbé, incorporé cette préparation jusqu'à la moindre trace. Supprimons tout travail de morsure ; et, de la retouche à l'encrage, est né le monotype.

Les plus vieux exemples connus semblent être les cinq pièces de Giovanni Benedetto Castiglione que possède la Bibliothèque Nationale. Nul doute que dans la suite des temps d'autres peintres-graveurs n'aient employé le même procédé.

* * *

Avides de renouveler et de changer, d'explorer les coins ignorés ou mal connus, les Impressionnistes n'ont pas négligé le monotype.

Pissarro, qui, seul, nous dit M. Duret, a produit un œuvre gravé considérable, a laissé, à côté de ses cent planches, les plus savoureux monotypes. Il faut, pour en dire la qualité, reproduire la lumineuse vision de Gustave Geffroy dans la *Vie Artistique* ; elle est la conclusion rationnelle de ce qui précède :

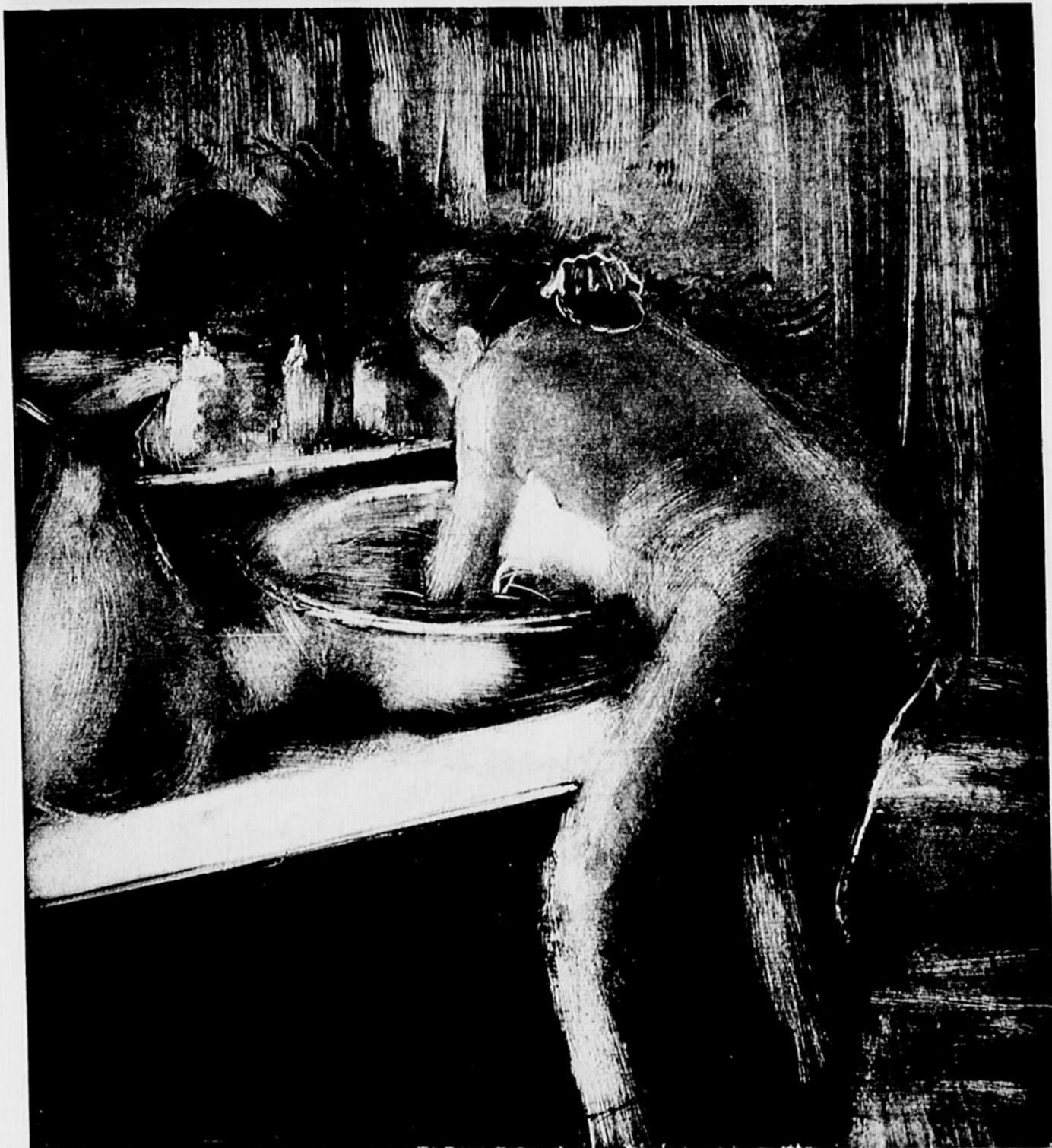

Baigneuse s'essuyant. (Collection Paul-Émile Pissarro.)

CAMILLE PISSARRO.

« Où il y a nécessité de forme, il y a nécessité de dessin. Ils (les Impressionnistes) ont donc été, puisqu'ils ont réalisé ces formes, ces aspects, des dessinateurs de premier ordre, d'une façon autrement complète que les académiciens encerclers de figures et d'objets, et Camille Pissarro en a apporté par ses eaux-fortes une preuve explicite. Il trace des lignes souples, établit des perspectives, avec plus de dextérité certes que les professeurs de beaux contours. »

Avec des moyens simples, modelant largement à la brosse, tantôt en noir et tantôt en camaïeu, d'un trait qui semble vouloir se laisser ignorer, il exprime le vaste ciel et les

Femme à sa toilette. (Bibliothèque d'Art et d'Archéologie.)

DEGAS.

choses vivantes toutes fleuries de lumière. La rustique *Baigneuse s'essuyant* caractérise nettement la franchise de son procédé : silhouette au pinceau, touches larges à la brosse, blaireutage des gris — et, dans d'autres planches, blancs retrouvés avec le doigt, au chiffon, à la brosse sèche.

* * *

« Degas ne fut pas un impressionniste », dit Geffroy. Mais il prit part à toutes les expositions du groupe moins une. Duret a précisé son

influence sur Pissarro graveur et il y eut, sans doute, une communauté dans leurs recherches de monotype.

On sait la quantité considérable de peintures imprimées — en noir le plus souvent — sorties des mains du maître. L'artiste et japonisant raffiné, Henri Rivière, les estime au nombre de cinq cents. Souhaitons qu'un merveilleux album les réunisse un jour.

Variés à l'infini, épuisant les plus subtils moyens d'exécution, ces monotypes vont de l'ébauche rapide et de la simple notation, à l'œuvre nuancée, mise au point, parfaite. Par-

fois, considérés comme une préparation, ils servent de dessous à des pastels. Parmi tant d'autres, *l'Étoile*, du Luxembourg, a été traitée de la sorte. Mais quand l'artiste désire un dessous plus vaporeux, il recourt à la contre-épreuve.

Le *Cheval monté* placé en tête de cet article en est un merveilleux exemple. Pour obtenir cette image, naturellement inversée, il a suffi d'appliquer une nouvelle feuille de papier sur la première épreuve remplaçant la planche préparée, et de passer le tout sous la presse.

Nous avons dit que le monotype n'était pas strictement unique. Outre les contre-épreuves, un exemple en est fourni par un profil de femme — dans la collection Pellet — dont Degas a sutirer plusieurs épreuves directes avant d'épuiser complètement l'encre déposée sur le cuivre.

Examinons maintenant la *Femme à sa toilette*, et précisons-en la technique. Nous sommes, à n'en pas douter, devant un travail exécuté uniquement par enlevées, procédé employé dans les *Castiglione* du Cabinet des Estampes. Sur le métal une couche uniforme de noir a été posée, et, doucement, avec une mousseline ou un pinceau qui blaireaute, l'artiste modèle en reflets et en demi-lumière, le corps lourdement ployé; d'une brosse rude il sabre, à grands coups, les lueurs du fond, des cuisses, des accessoires de toilette; il tapote au chiffon le coin de la glace et enlève à la pointe ses blancs absolus. Enfin, après avoir fait jouer l'ombre et les clartés, décrit les formes et les matières, analysé sans le

Etude de nu. (Bibliothèque d'Art et d'Archéologie.)

FORAIN.

paraître, les plus menus accidents de la scène, il s'avise que tout n'est pas dit, et que l'accent définitif manque. Alors, d'un rond de pinceau — essentiel — il pose sur le bas de la glace en unique reprise, la tache qui va donner tout son volume monstrueux à cette sorcière avant le sabbat.

Le *Cheval monté*, peint en sanguine, relève du procédé contraire, c'est-à-dire que sur le fond à peine teinté du cuivre, le pinceau prestigieux a tracé, en manière de lavis, la silhouette frémissante de vie, avec « ce dessin ample et foncier, cette fougue lucide et maîtrisée, cette fièvre froide » si heureusement définies par Huysmans.

Si la place moins mesurée nous l'avait per-

Voyage de noces. (Bibliothèque d'Art et d'Archéologie.)

STEINLEN.

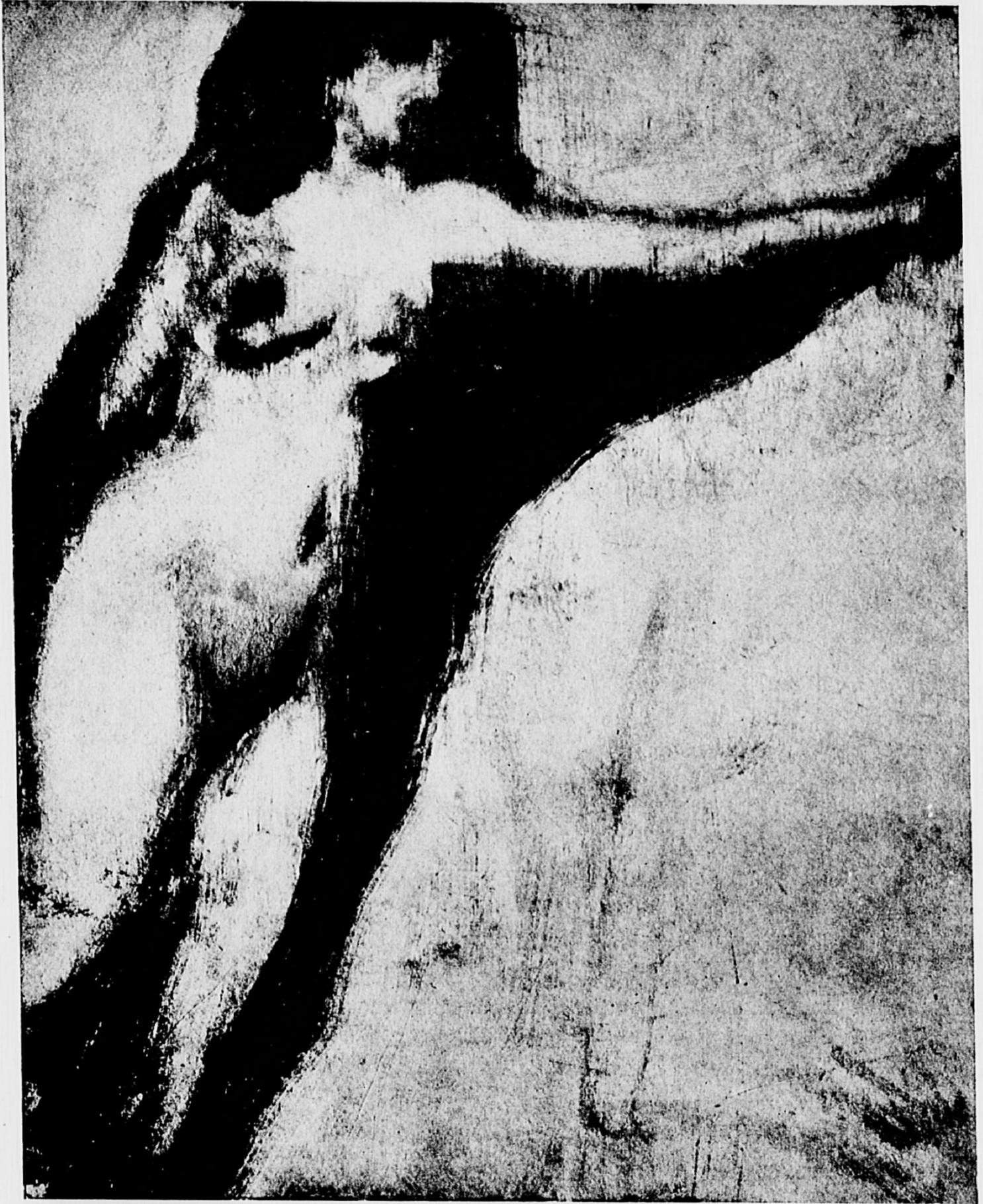
mis, dans l'œuvre monotypée de Degas, nous aurions encore choisi, parmi les plus significatives, la *master-pièce*, de la collection Marcel Bing. Du trait le plus sommaire et le plus expressif, dans le décor suggéré d'un cabinet particulier, elle offre le croquis d'un couple assis. Elle atteste que le seul trait du pinceau, manié à la japonaise, suffit à réaliser un chef-d'œuvre.

* * *

Forain, dont la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie possède deux monotypes — auprès

des dix pièces de Degas — nous permettra de saisir nettement le parti à tirer du monotype, comme préparation. Une légère ébauche grise est laissée sur le papier par le cuivre. Le crayon fait tous les frais de la mise au point.

Faut-il noter qu'après des Impressionnistes proprement dits, avec Degas et Forain, Gauguin qui appelait Pissarro un de ses maîtres, Gauguin cette « expression décorative, » selon le mot de Carrière, a réalisé, lui aussi, d'admirables monotypes en couleurs. Whistler, camarade de combat des mêmes artistes, est aussi représenté dans le riche écrin que forme la

Images pour un Baudelaire. (Éditions de la Sirène.)

COMBET-DESCOMBES.

collection Sainsère par un rare monotype en couleurs, une *Femme vue de dos* aux nuances irisées d'opale. Une tradition veut que Toulouse-Lautrec ait fait six monotypes. Dans son exposition d'ensemble à la Nationale, Lepère en avait deux dont la riche mosaïque chantait comme celle du vitrail. Et si Carrière

s'y est plu, le noble sculpteur Bartholomé, Ernest Laurent, Dagnac-Rivière, une foule de peintres contemporains, avec plus ou moins de bonheur, ont demandé au monotype le secret de ses charmes. Rupert Bunny figurait à la vente Roger Marx avec dix monotypes et M. Rosenthal possède de lui deux pièces en

Danseuse.

PAUL-ÉMILE PISSARRO.

couleurs d'un effet superbe. Louis Legrand, usant de ses dons particuliers, se sert du crayon lithographique, rehaussé de couleurs. Une récente exposition du graveur Labrousche nous a dit aussi sa maîtrise en cet art.

* * *

Le bel ensemble d'estampes de la rue Spontini nous fournit une pièce comparable à celle de Degas. C'est le *Voyage de Noces*. Steinlen, ici,

a traité sa composition en peinture sobre et définitive, sans ficelles et sans petits moyens. Ce morceau de roi dans l'œuvre du fécond et profond historien de la vie moderne, est la leçon la meilleure des vastes ressources du monotype. Il se lit sans avoir besoin de commentaires.

De commentaires il n'est encore nul besoin pour dire la franchise de procédé autant que la verve spirituelle des *Singes* de Charles Dufresne, que reproduit notre planche hors texte.

Au nom de Camille Pissarro se joint en couronne le nom de ses fils. Si Lucien s'est spécialisé dans l'art du graveur et du typographe pour donner des éditions hors pair, Manzana, déjà loué ici (janvier 1913), nous a laissés admirer des monotypes d'animaux où la somptuosité métallique s'allie à la richesse du coloris; Rodo étudie à son tour un procédé où son frère Paul-Émile est passé maître. Celui-ci est surtout heureux — entre tant d'é-

tudes différentes — lorsqu'il obtient sur un japon pelure, par des tons clairs et chantants, une impression dont le charme est voisin des pâtes de verre; ou bien encore, quand il la réalise sur un tissu de soie, rappelant en plus libre l'effet des batiks.

L'image en gris de la *Danseuse* qui s'ébat dans l'herbe laisse mal deviner l'enchantement des roses et des verts tendres qui s'orchestrent sur le monotype comme une chanson de printemps.

Grâce aux Éditions de la Sirène, une suite

de vingt *Images pour un Baudelaire* par Combet-Descombes, a reçu du public le meilleur accueil. Largement peints en bistre, ces monotypes ont parfois une grande allure décorative.

A ces jeunes peintres, joignons Robert Bonfils qui a étudié le monotype en couleurs, en le reprenant après l'impression. Mais on aura bientôt assurément l'occasion de mieux parler des recherches récentes.

Saluons, avant de terminer, l'ancêtre que nous avons nommé sur le seuil. Le procédé de Castiglione est celui qu'emploiera Degas, deux

siècles plus tard, dans la *Femme à sa toilette*. C'est, sur le fond noir, tout le dessin écrit en blanc. Mais ici l'instrument employé n'est qu'un bâtonnet, peut-être la hampe biseautée d'un pinceau, qui trace en traits pressés la scène reprise en gravure par Giovanni Benedetto : *Dieu le Père contemplant son fils dans la crèche*.

Invinciblement, la souplesse étirée de la Vierge fait songer au Greco et il est piquant de retrouver dans ce maniérisme souriant le souvenir tragique des « formes allongées, amincies et tourmentées » célébrées par Barrès chez l'élève du Titien.

MALO RENAULT.

Monotype. (Cabinet des Estampes.)

BENEDETTO CASTIGLIONE.