

Histoire du graphisme

Dans ce second volume, tout aussi imposant que le premier, Jens Müller achève son exploration du graphisme stoppée en 1959. Près de 3 500 œuvres graphiques fondatrices issues du monde entier jalonnent ce panorama contemporain (de 1960 à nos jours) marqué par l'avènement de l'ère numérique : « Les tables à dessin, adhésifs et gobelets remplis de crayons et de stylos en tous genres ont cédé la place à des moniteurs, des claviers et autres appareils [...], du jour au lendemain sont apparues des solutions logicielles et matérielles permettant de réaliser entièrement à l'écran des matrices d'impression parfaites », écrit Jens Müller dans son introduction. Les techniques évoluent, le talent demeure ! Plus d'une centaine de graphistes sont cités, notamment Massimo Vignelli (signalisation du métro de New York), Neville Brody (*The Face Magazine*), Kashiwa Sato (identité d'Uniqlo) et Edel Rodriguez (couvertures très remarquées du *Times* pendant la campagne présidentielle américaine de 2016). L'auteur met en lumière les créations les plus marquantes de chaque année, en regard d'une frise chronologique illustrée qui permet de les replacer dans leur environnement global. Une masse d'images considérable qui nous aide à percevoir la véritable influence du graphisme sur notre vie quotidienne.

Stéphanie Durand-Gallet

Jens Müller, *Graphic Design, vol. 2, 1960 à nos jours*, Taschen, édition trilingue (anglais, allemand, français), 2018, 480 p. Prix : 50 €. ISBN : 978-3-8365-7037-4.

Pierre Bonnard

Conservés à la BnF, 20 agendas tenus par Pierre Bonnard de 1927 à 1946 constituent un ensemble original d'esquisses plus ou moins abouties de l'artiste. Il traduit le temps qu'il fait, les effets de la lumière, livre une réflexion sur des nus, des portraits, dont ceux de ses proches, d'animaux domestiques, de lieux familiers, tous particulièrement révélateurs de son approche. Tout comme des paysages croqués souvent au cours de vacances. L'art de chercher, de trouver, les phases de la réalisation, des reprises, la sensibilité capricieuse qui taraude tous les créateurs, autant de ces impulsions viscérales joliment structurées, que trois scientifiques d'institutions liées à Bonnard livrent au regard du (grand) public, de celui qui continue de prendre le temps de voir comment une idée, une envie va et existe, se diversifie... Pour le peintre, les agendas sont comme des carnets de notes et de croquis, il y dessine presque chaque jour, y inscrit aussi bien la liste des courses que ses rendez-vous. On trouve également des notations esthétiques à proprement parler. Ces carnets permettent de rentrer dans son intimité et de saisir au quotidien sa perpétuelle quête plastique. Pour les amateurs et les curieux de secrets, qui savent le poids unique du détail, pour les étudiants et artistes désireux de voir de plus près comment fonctionne un de leurs semblables avec constance et légèreté.

Christophe Comentale

Pierre Bonnard, *Au fil des jours. Agendas (1927-1946)*, Céline Chicha-Castex, Alain Lévêque, Véronique Serrano, coédition L'Atelier contemporain / BnF éditions / musée Bonnard, 2019, 280 p. Prix : 35 €. ISBN : 979-10-92444-78-0.

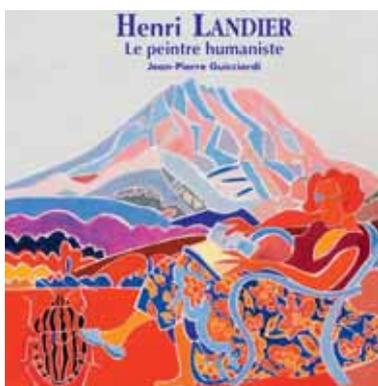

Dessins de geste

Toutes deux graveurs de poinçons typographiques à l'imprimerie nationale, Nelly Gable et Annie Bocel ont désiré transmettre leur savoir-faire à travers cet ouvrage, premier volume de la collection « Histoires de transmission » proposée par les Éditions des Cendres, en partenariat avec l'Institut national des métiers d'art. Les 60 premières pages, entièrement consacrées aux dessins d'Annie Bocel, nous transportent immédiatement dans l'atelier : l'artiste reproduit et annote le matériel présent sur l'établi, les gestes appris durant trois ans auprès du maître d'art Nelly Gable, première femme graveur de poinçons. Ces dessins, repris en vignette, rythment les chapitres suivants où celle-ci nous livre ses recommandations techniques et ses réflexions professionnelles : préparation du matériel, préparation du barreau d'acier brut de 7 cm de longueur au sommet duquel sera gravé le poinçon – « Du fond de l'atelier, le son de la lime peut laisser présager un limage de belle définition ou pas », souligne-t-elle –, empreinte au noir de fumée et report de la lettre, gravure du poinçon à la lime, gravure des contrepointons, contrôle de la lettre, chauffage du métal ou « trempe » – « atteindre le rouge cerise », note Annie Bocel sur la planche de dessins correspondante – et réchauffage régulier ou « revenu » – « atteindre le jaune paille » –, frappe de la matrice. Un poinçon est né.

S. D.-G.

Nelly Gable et Annie Bocel, *Dessins de geste. Gravure et poinçon typographique*, texte d'introduction de Maryline Desbiolles, Éditions des Cendres, 2018, 160 p., ill. Prix : 42 €. ISBN : 978-2-86742-284-3.

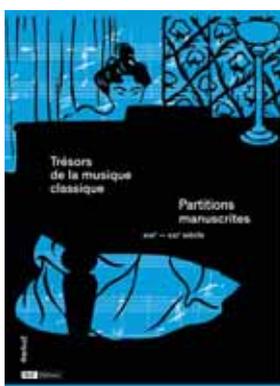

Henri Landier, le peintre humaniste

Le peintre humaniste est le quatrième volume d'une passionnante entreprise menée par l'Atelier d'Art Lepic : raconter le parcours, les inspirations et la production artistique de Henri Landier. L'aventure commence en 1935, année de sa naissance. À partir du *peintre rebelle* paru en 2008, jusqu'au *peintre voyageur*, en passant par *le peintre des métamorphoses*, l'historien de l'art Jean-Pierre Guicciardi suit l'artiste, explore son œuvre de dessinateur, de graveur et de peintre, met en rapport son existence, sa vision du réel et sa transcription sur le papier ou sur la toile. Portraits, paysages marins, ruraux et urbains, monde du cirque sont quelques-uns de ses thèmes de prédilection. Cet opus abondamment illustré, qui couvre les années 2001 à 2014, souligne la dimension humaniste de cet homme libre, intègre et sincère dans ses amitiés comme dans la pratique de son art et sa diffusion, attiré par la beauté, désireux de la partager et d'« interroger le monde pour essayer de percer le mystère de la vie ». En refermant ce livre – qui se lit comme un roman –, le lecteur a l'impression de connaître l'homme, un peu comme un ami, et d'avoir accompagné l'artiste dans son cheminement créatif.

Marie Akar

Jean-Pierre Guicciardi, *Henri Landier, le peintre humaniste*, Éditions d'Art Lepic, 2019, 255 p. Prix : 30 €. ISBN : 978-2-90660-407-0.

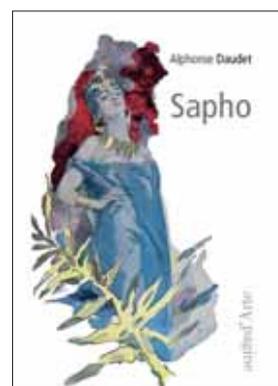

Musique classique

Jusqu'au début du XVIIIe siècle, les brouillons, ébauches, partitions de travail, mises au net ou copies autographes ont longtemps été considérés pour leur seule fonction utilitaire. Au siècle des Lumières, certains compositeurs vont leur accorder un soin particulier et l'on retrouve bientôt ces pièces dans les grandes bibliothèques publiques ou privées... À l'heure où certains compositeurs de musique ont abandonné le papier, faisant de la collecte de « manuscrits numériques » un nouveau défi pour la BnF, l'institution publie un bel ouvrage à la conception soignée qui met en lumière 34 partitions écrites entre le XVIIe siècle et nos jours. De Marc Antoine Charpentier à Pierre Boulez en passant par Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Giuseppe Verdi ou Erik Satie, ces trésors de la musique classique sont conservés au département de la Musique, officiellement créé en 1942 (il rassemble les collections de la BnF et les fonds des bibliothèques du Conservatoire et de l'Opéra). Si d'importantes acquisitions ont été effectuées au gré de ventes (c'est le cas du *Boléro* de Ravel, en 1992), la bibliothèque a bénéficié de nombreux dons (citons entre autres Chabrier, Chausson ou Jolivet). Chaque notice dévoile trois feuilles manuscrites assorties d'une biographie du compositeur, d'une analyse de l'œuvre en question et d'illustrations.

Myriam Escard-Bugat

Trésors de la musique classique. Partitions manuscrites, XVIIe-XXIe siècle, sous la dir. de Mathias Auclair; coédition Textuel / BnF éditions, 2018, 271 p. Prix : 55 €. ISBN : 978-2-84597-700-6.

Sapho

Ce roman méconnu d'Alphonse Daudet est une merveilleuse histoire d'amour qui s'inscrit dans la veine de quelques volumes exemplaires (*Le Lys dans la vallée* de Balzac, *Le Rouge et le Noir* de Stendhal, *L'Éducation sentimentale* de Flaubert). Un jeune homme séduisant et une femme dans la plénitude, de mœurs très libres, vivent une grande passion. Daudet évite tous les écueils d'un récit à l'eau de rose pour imposer la grandeur, l'émotion et la tragédie de liens indélébiles. Son écriture est tout à la fois réaliste, symboliste et Art nouveau. La deuxième édition du livre (en 1887) est illustrée entre autres par Luigi Rossi, un artiste tessinois, ami de Daudet, qui lui aussi mêle dans son œuvre d'alors réalisme, symbolisme et Art nouveau. La collaboration entre Daudet et Rossi semble le reflet en miroir de deux talents frères. *Sapho* inspire à Rossi de subtiles et tremblantes aquarelles qui donnent corps au rêve en incarnant le vaporeux de l'apparition, vignettes scandant le livre. Republié en 2018, ce beau moment de littérature et d'édition est enrichi d'une étude pertinente due à Matteo Bianchi portant sur les relations entre Daudet et Rossi, leurs correspondances dans les ouvrages menés de concert et leur amitié.

Yves Peyré

Alphonse Daudet, *Sapho* suivi de Matteo Bianchi, *Dossier, correspondances d'amitié entre Alphonse Daudet et Luigi Rossi, illustrateur à Paris*, éditions Pageine d'Arte, 2018, 240 p., ill. Prix : 20 €. ISBN : 978-88-94904-12-3.