

ÉTUDE DES DESSINS DE PRESSE DE PEINTRES : COMMENT LES
ILLUSTRATIONS PUBLIÉES DANS L'ASSIETTE AU BEURRE ONT
CONTRIBUÉ À FORGER LA PENSÉE THÉORIQUE DES ARTISTES, L'EXEMPLE
DE L'ŒUVRE D'HENRY VALENSI

Monika LILKOV

Université de Strasbourg, France

monika.lilkov@etu.unistra.fr

Résumé : La participation à l'hebdomadaire satirique *L'Assiette au beurre* de jeunes artistes tels que Juan Gris, Kees Van Dongen mais aussi Frantisek Kupka et Henry Valensi, a-t-elle joué un rôle dans leur perception de la société ainsi que dans les expériences plastiques qu'ils ont menées ? Cofondateur du mouvement musicaliste, Henry Valensi (1883-1960) est l'auteur d'un nombre considérable de réflexions sur l'avenir de l'art, datées de 1912-1913 à 1960. Son travail se distingue tant par ses œuvres à la frontière de l'abstraction, que par ses recherches respectives sur l'animation de la peinture et sur les évolutions des mediums picturaux. Les illustrations réalisées par Valensi pour le journal *L'Assiette au beurre* témoignent de la réflexion que menait le peintre sur les rapports entre art et société très tôt dans sa carrière. Les idées défendues par le Musicaliste dans l'hebdomadaire, anticolonialistes et pacifistes, rejoignent la conception d'une société idéale présente dans ses écrits. L'actuelle étude a pour objectif d'analyser comment les illustrations de presse satirique ont contribué au développement d'approches artistiques et théories sociales plus tardives défendues par les artistes, à travers les exemples respectifs de Kees Van Dongen, Juan Gris, Frantisek Kupka et bien entendu Henry Valensi, sur qui cet article est essentiellement centré.
Mots clés : Valensi, *L'Assiette au beurre*, presse satirique, abstraction, théorie de l'art.

STUDYING ART PRESS REALIZED BY PAINTERS : HOW
ILLUSTRATIONS PUBLISHED BY L'ASSIETTE AU BEURRE HAD HELPED THE
ARTISTS FOR THEIR THEORETICAL WORKS, THROUGH THE EXAMPLE OF
HENRY VALENSI

Sum up : Has the participation to the satirical magazine *L'Assiette au beurre* of young artists like Juan Gris, Kees Van Dongen, Frantisek Kupka and Henry Valensi played a role in their vision of society and their creations ? Henry Valensi (1883-1960) is a cofounder of the Musicalism and also the author of a great number of texts focused on art theory and art future, written between 1912-1913 and 1960. His work is characterized by abstract-figurative paintings and also by research about new pictural mediums and animation of painting. Illustrations published by Valensi in *L'Assiette au beurre* give us an idea of the vision of society and arts defended by the young Valensi. This pacific vision, rejecting colonialism and sharing an ideal, pacific society, is also found in the theoretical texts written by the artist during his career. This article analyzes the continuity between the early caricatures realized by satirical illustrators and their artistic and social conceptions dating from years later, through the examples of the following creators : Kees Van Dongen, Juan Gris (studied previously by Patricia Leighton) as an introduction, Frantisek Kupka and above all Henry Valensi, the present study being focused on the cofounder of the Musicalism.

Keywords : Valensi, *L'Assiette au beurre*, satirical press, abstraction, art theory.

Introduction

Le Musicalisme représente un mouvement revalorisé ces dernières années par l'Histoire de l'art du XXème siècle. L'exploration des théories musicalistes contribue à parfaire les connaissances relatives à la démarche originale et pluridisciplinaire des travaux d'Henry Valensi et des autres cofondateurs du groupe tels que Charles Blanc-Gatti, Vito Stracquadini et Gustave Bourgogne. Les activités muséales ainsi que l'ensemble des contributions scientifiques de cette dernière décennie participent à remettre à l'honneur les idées défendues par ces artistes. Membre de l'Association Henry Valensi depuis 2012, j'ai eu l'occasion de découvrir l'étendue de ses écrits théoriques, explorés de manière approfondie au cours du mémoire de Master et de la thèse. En 2016, j'ai participé à la réalisation de l'inventaire et au classement de l'intégralité de ces archives, demeurées à ce jour en grande partie non publiées. Si les textes étudiés dans le cadre de mes recherches sont majoritairement datés entre 1930 et 1960, des références à des travaux plus anciens sont à relever, abordant différentes problématiques. Parmi ces travaux, il faudrait citer les caricatures que l'artiste réalisa pour le journal satirique anticapitaliste et anticlérical *L'Assiette au beurre* en 1912. Les écrits d'Henry Valensi et des autres artistes musicalistes se caractérisent par une approche pluridisciplinaire à travers laquelle ils réfléchissent sur l'avenir de la peinture. Ils abordent la question de l'évolution plastique en situant celle-ci dans le temps, et en analysant les transformations esthétiques et spirituelles à travers les siècles. Ils présentent une démarche d'historien tout en conjuguant des apports issus des recherches en sciences dites "dures". Les manuscrits de Valensi, par ailleurs accompagnés de tableaux et d'esquisses explicatives, révèlent les nombreux échanges entre le peintre et les chercheurs. Leur contenu peut se rapporter aux sciences physiques (la réfraction de la lumière, le dynamisme...), à la biologie (l'optique) ou encore à la psychologie (la traduction de l'image par le cerveau). La démarche mathématique, évidente dans ses peintures, et régulièrement référencée dans ses textes, souligne l'apport scientifique dans son travail.

Quel avenir donner à l'art dans un contexte de profonde mutation des moyens d'expression, tout en préservant les mediums traditionnels ? La dimension utopique dans les écrits de Valensi (ainsi que les expériences picturales qui s'y rattachent) nécessite d'être explorée en partant de ses illustrations à *L'Assiette au beurre*, le créateur œuvrant pour une société idéale fondée sur une éducation de haut niveau et une sensibilité esthétique.

En répertoriant au sein de l'Association Henry Valensi l'intégralité des œuvres picturales et théoriques du fondateur du Musicalisme, la filiation entre les premières expérimentations plastiques du peintre datées des années 1909-1910 et ses travaux aussi bien peints qu'écrits devient évidente. Parmi les travaux de jeunesse, les illustrations de *L'Assiette au beurre* méritent un intérêt particulier. Au-delà de leur dimension humoristique, elles présentent une restructuration spatiale tendant vers l'abstraction. Parallèlement, elles portent des messages teintés d'esprit critique à l'égard du monde dans lequel évoluait Valensi et proposent les bases pour construire une nouvelle société égalitaire et éclairée. La proximité entre les idéaux politiques et sociaux prônés par l'hebdomadaire, les principes plastiques du Musicalisme et la conception théorique d'un art à la portée de tous sera à développer.

1. La caricature de presse comme terrain d'expérimentations artistiques à la Belle Époque : la stylisation de la figure humaine entre contournement de la censure et lutte politique

À la Belle Époque, *L'Assiette au beurre* était un journal apprécié pour son ton particulièrement grinçant et pour la qualité de ses illustrations. À l'élaboration de l'hebdomadaire ont participé des peintres renommés parmi lesquels Frantisek Kupka (1871-1957) et Henry Valensi (1883-1960). *L'Assiette au beurre* représente un journal de sensibilité essentiellement anarchiste, quoique réunissant des tendances politiques très diverses. Toutefois, les dessinateurs qui y contribuaient partageaient une vision à la fois anticléricale, antimilitariste et critique à l'égard de la bourgeoisie, s'adressant à la classe ouvrière ainsi qu'à une frange très éduquée de la population française. La qualité de la mise en page et des illustrations en couleur reproduites grâce au procédé de la zincographie rendent incontestable la valeur artistique de ce journal, propice aux expérimentations graphiques. Jacques Villon (1875-1963), collaborateur à *L'Assiette au beurre* en 1901 et 1902 affirme :

« A cette époque, l'influence de la presse sur l'art était incontestable. Elle a permis d'accélérer la libération de la peinture des académiciens. » (Leighen, 2013, p.135)

La recherche dans le domaine de l'histoire de l'art du XXe siècle s'est intéressée à ce sujet comme le démontrent les travaux menés par l'universitaire américaine Patricia Leighen (Duke University) en 2013. Elle développe l'idée selon laquelle l'illustration satirique a permis un plus large éventail d'innovations plastiques, rejoignant ainsi la conception de Jacques Villon. Patricia Leighen défend sa thèse à travers l'étude des œuvres respectives de l'expressionniste franco-néerlandais Kees Van Dongen (1877-1968) et celles du cubiste espagnol Juan Gris (1887-1927). Elle met en avant l'existence d'une certaine proximité plastique entre les portraits de mondaines réalisés par Van Dongen et ses illustrations publiées à *L'Assiette au beurre*, de même pour la structure cubiste de l'espace à la fois présente dans les tableaux et les caricatures de Juan Gris (Leighen, 2013, p.135). Le ton grinçant de celles-ci contraint les artistes, régulièrement cibles d'attaques tels que demande de censure voire procès émanant des pouvoirs visés (militaires, clergé et quelques fois grands industriels) de rechercher des stratégies de représentation. Dans les premières années du XXe siècle, l'influence japonaise dans le trait ainsi que l'emploi de couleurs saturées dans la peinture a ouvert la possibilité d'expériences plastiques nouvelles tendant pratiquement vers l'abstraction. Patricia Leighen analyse la présence d'une démarche plastique similaire entre les illustrations et les tableaux réalisés par les artistes à la même époque (Leighen, 2013, p.160). Une liberté d'expression dépourvue de limites caractérise tant le style que le message porté par ces caricatures. Leighen met en avant un développement parallèle entre l'évolution du dessin et celle de son contenu : multiplier les expériences ne définit pas uniquement l'envie d'exprimer sa créativité le plus librement possible. L'attitude des caricaturistes de *L'Assiette au beurre* traduit aussi le rejet des conventions artistiques bourgeoises de l'époque et des valeurs dominantes qu'impose dans la société cette même bourgeoisie. La stylisation de la figure humaine et notamment des visages représente une méthode pour contourner la censure mais aussi pour dialoguer avec le peuple. La caricature ne désigne pas uniquement une personnalité connue de tous, elle

est susceptible de se référer à toute forme de figure oppressive (hiérarchies étatiques, capitaliste au cynisme démesuré). Gaetano Manfredonia, cité par Anne-Marie Bouchard dans son article «Le marché de l'art vu par *L'Assiette au beurre* : quelques perspectives ouvertes par un regard oblique », écrit à ce sujet :

"[l']activité que les libertaires déploient en faveur de l'art social [s'oriente] essentiellement dans trois directions : la première visant à développer dans les milieux populaires toute une série de pratiques dont le but était de mettre l'art à la portée de tous ; la deuxième préconisant le développement de pratiques artistiques au sein même de la classe ouvrière ; la troisième enfin s'efforçant de valoriser des formes de créations artistiques populaires."¹ (Bouchard, 2011, p.23)

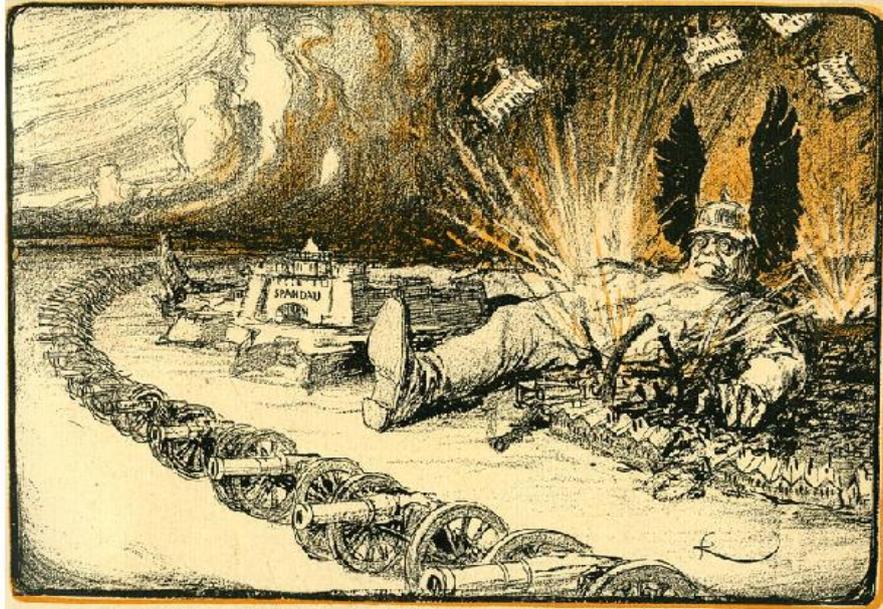
Bien que travaillant dans un contexte de gouvernement démocratique, certains contributeurs de *L'Assiette au beurre* étaient durement réprimés par la censure : notamment les antimilitaristes virulents qu'étaient Henri Gustave Jossot (1866-1951) et Aristide Delannoy (1874-1911). Styliser l'image de quelqu'un rattaché aux corps ciblés par le journal représente un moyen de transmettre un message tout en limitant les modes d'action de ce corps. Dans cette logique, les expériences plastiques représentent une façon de repousser constamment les limites de la liberté d'expression. L'approche anarchiste du journal, la diversité du public visé, l'opposition aux valeurs bourgeoises ainsi que le format accessible de l'hebdomadaire ont favorisé les expériences artistiques les plus diverses. Si Patricia Leighton s'appuie sur les exemples des œuvres de Kees Van Dongen et de Juan Gris qu'elle analyse pour conforter cette théorie, la présente étude a pour objectif de démontrer la filiation entre la caricature de presse des années 1900, les peintures abstraites et les réalisations plus tardives des artistes cités. Anne-Marie Bouchard note que le rejet du détail et la stylisation de la forme, particulièrement appréciés par les dessinateurs anarchistes de la Belle Époque, caractérisent un art souhaitant être proche d'un peuple à l'esprit logique et rejetant le superflu marque des classes dominantes :

...une vision particulièrement pessimiste et amère du monde des arts correspondent à la réflexion entamée par certains artistes et théoriciens de l'art social à la fin du XIXe siècle, sur le rôle de l'art dans la société française et sur la nécessité de développer des formes d'art qui soient plus proches du peuple. (Bouchard, 2011, p.18)

Le dessin satirique ne s'intéresse pas uniquement à la figure humaine puisque le caricaturiste inscrit les scènes dans un contexte incarné souvent par l'arrière-plan ou les objets structurant la composition. Le traitement de l'espace est propice lui aussi à la multiplication des nouvelles formes plastiques. Patricia Leighton donne en exemple les illustrations de Juan Gris dont les superpositions de plans annoncent les tableaux cubistes, qualifiant la caricature de "laboratoire" stylistique, à l'origine d'une nouvelle manière d'approcher la peinture (Leighton, 2013, p.162). Tout en considérant la théorie de Patricia Leighton pour qui le dessin satirique peut constituer une étape charnière vers l'expressionnisme et ses tonalités crues, il convient de s'interroger sur la filiation

¹Voir Manfredonia Gaetano, « et anarchisme dans la France de la Belle Époque (1880-1914) », in *Art et anarchie*, Marseille, Via Valeriano/La vache folle, 1991, p. 180."

entre caricature et abstraction en analysant une certaine proximité plastique dans l'œuvre de Frantisek Kupka, pionnier de l'abstraction et collaborateur à *L'Assiette au beurre* entre 1901 et 1907. Kupka mène au sein des illustrations publiées dans l'hebdomadaire une double réflexion : d'une part portant sur les violences engendrées par une société capitaliste et militariste et d'autre part sur la représentation de cette violence par le biais de différents effets visuels.

Ill 1 : Illustration de Frantisek Kupka in *L'Assiette au beurre*, numéro 41, 11 janvier 1902.

En 1902, Kupka ne recherche pas encore à s'affranchir de la figuration, du moins pas intégralement comme il le fera dans ses toiles à partir de 1912, avec par exemple *Compliment*. L'inscription dans l'espace de la décomposition du mouvement représente pour le peintre tchèque une manière de retranscrire symboliquement les stimuli sensoriels engendrés par la guerre. Mais aussi de traduire plastiquement l'oppression de l'autoritarisme. La dimension purement esthétique n'est pas une priorité pour les illustrateurs de *L'Assiette au beurre*, bien plus enclins au choc visuel et à l'expressivité du rendu. Si les effets visuels réalisés par Kupka ne relèvent pas d'une démarche décorative, elles sont le fruit d'une réflexion plastique pure : à la même époque que sa contribution à *L'Assiette au beurre*, le peintre réalisa différents dessins à visée expérimentale fondés sur cette même décomposition du mouvement. On pourrait citer l'exemple des *Cavaliers*, dessin réalisé à l'encre de Chine et conservé au Centre Pompidou. Par ailleurs, la démarche anarchiste de *L'Assiette au beurre* a participé au développement de théories artistiques imprégnées par cette approche originale. Dans cette optique, l'étude de l'œuvre de Valensi dans la durée mérite d'être amplement analysée, d'autant plus que les peintures et les écrits du musiciste, pourtant plus tardifs, reprennent les messages pacifistes et anticolonialistes des caricatures parues dans *L'Assiette au beurre*. Et ce, d'autant plus que ces dernières introduisent, de par la géométrisation et l'emploi d'aplats de couleur, l'esthétique musiciste.

Ill. 2 : Frantisek Kupka, *Les Cavaliers*, 1902-1903, encre de Chine sur papier, Musée National d'Art Moderne, Paris.

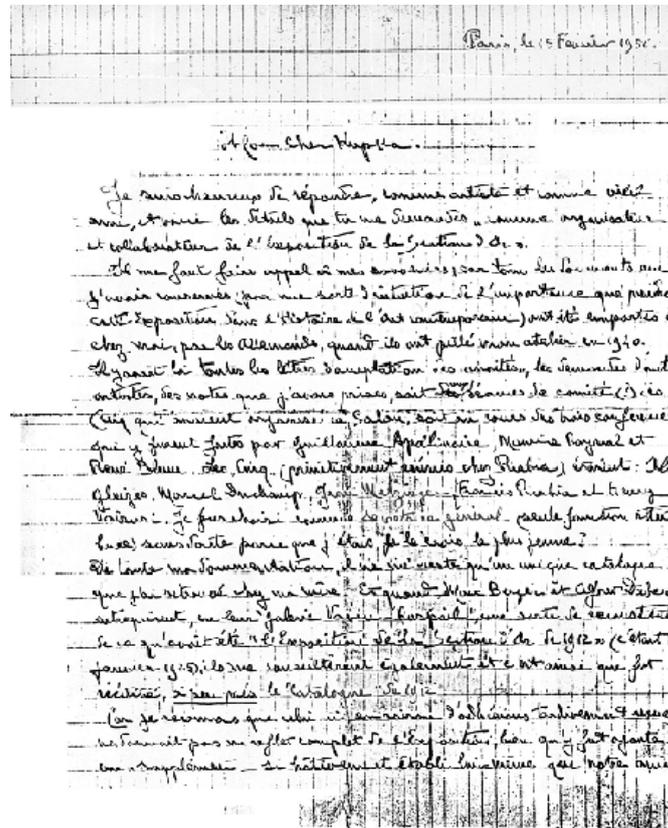

Ill.3 : Frantisek Kupka, *Compliment*, 1912, huile sur toile, Musée National d'Art Moderne, Paris.

2. Des écrits inédits d'une valeur théorique considérable

Auteur de la peinture animée *la Symphonie printanière*, réalisée entre 1936 et 1959, Valensi a signé de nombreux écrits théoriques autour de l'abstraction et de la peinture en mouvement datés entre les années 1930 et 1960, dont un certain nombre, demeurant non publié, est conservé au sein de l'Association Henry Valensi. Les écrits des artistes musicalistes, tout en étant visionnaires, notamment pour leur intérêt à l'égard des nouvelles technologies, doivent bien entendu être analysés dans leur contexte. Réalisées à une époque caractérisée par la recherche d'un idéal social, les théories défendues par Valensi sont centrées sur une profonde volonté de développer la culture générale, la sensibilité, et l'esprit critique de l'individu. Les premières réflexions du peintre autour du Musicalisme sont contemporaines des illustrations

publiées dans *l'Assiette au beurre*. Elles ont pris forme à la fin des années 1900 et au début des années 1910. Les *Entretiens sur l'art abstrait*, par Raymond Bayer, édités en 1965 après le décès de l'artiste ainsi que les correspondances menées entre le musicien et Frantisek Kupka en 1956 attestent de recherches théoriques débutées très tôt dans la carrière du peintre (Valensi, correspondance avec Frantisek Kupka, non publiée, 15 février 1956).

Ill.4: Extrait de la correspondance entre Henry Valensi et Frantisek Kupka, Association Henry Valensi, 15 février 1956.

Les nouvelles approches artistiques et les progrès techniques ont été nombreux entre les années 1900 et 1960. Il demeure incontestable que la pensée de Valensi ait été guidée, durant ces décennies, par un fil conducteur défini par la recherche d'un art dont les symboles sont intelligibles par tous. La mise en parallèle de ces deux sources que sont les caricatures de Valensi réalisées pour *l'Assiette au beurre* et ses écrits des années 1940-1950 permet de mettre en avant la filiation existante entre des travaux de jeunesse de l'artiste et ses théories plus tardives. Certaines correspondances, comme l'échange avec Kupka cité précédemment, témoignent d'ailleurs de l'impact des premières expériences menées par Valensi sur ses travaux postérieurs. Penser l'art de la deuxième moitié du XXème siècle revient à mettre en pratique des réflexions émergées dans les années 1900-1910 mais sous une forme plus concrète (ici l'invention d'un langage à la portée de tous), les évolutions techniques et sociales aidant. Le Musicalisme, ou plutôt la "musicalisation" de la peinture, est un concept pensant la modernisation de celle-ci à travers un langage dynamique, régi par l'espace-temps et bien entendu abstrait. L'abstraction représente, selon le peintre, la manière la plus

aboutie de donner forme à un langage s'adressant à toutes les sensibilités. L'informel traduit la recherche d'une spiritualité intelligible à tout un chacun, et représente par ce biais un moyen de développer, comme l'écrit Valensi, "l'intellect-sensible" du spectateur (Valensi, lettre destinée à l'UNESCO, non publié, 1948).

Ill. 5 : Henry Valensi, Première version de la lettre à l'UNESCO, 1948, Association Henry Valensi.

Comptes I - 1948		Définition de la Matière Nat.		60
1948 et les arts		des compositions		61
1	Opus - non écrit	1	Composition d'éléments de	63
2	Opus et la vie	2	la Matière de l'écriture	63
3	Opus et la vie	3	la Matière de l'écriture	63
4	Opus et la vie	4	la Matière de l'écriture	63
5	Opus et la vie	5	la Matière de l'écriture	63
6	Opus et la vie	6	la Matière de l'écriture	63
7	Opus et la vie	7	la Matière de l'écriture	63
8	Opus et la vie	8	la Matière de l'écriture	63
9	Opus et la vie	9	la Matière de l'écriture	63
10	Opus et la vie	10	la Matière de l'écriture	63
11	Opus et la vie	11	la Matière de l'écriture	63
12	Opus et la vie	12	la Matière de l'écriture	63
13	Opus et la vie	13	la Matière de l'écriture	63
14	Opus et la vie	14	la Matière de l'écriture	63
15	Opus et la vie	15	la Matière de l'écriture	63
16	Opus et la vie	16	la Matière de l'écriture	63
17	Opus et la vie	17	la Matière de l'écriture	63
18	Opus et la vie	18	la Matière de l'écriture	63
19	Opus et la vie	19	la Matière de l'écriture	63
20	Opus et la vie	20	la Matière de l'écriture	63
21	Opus et la vie	21	la Matière de l'écriture	63
22	Opus et la vie	22	la Matière de l'écriture	63
23	Opus et la vie	23	la Matière de l'écriture	63
24	Opus et la vie	24	la Matière de l'écriture	63
25	Opus et la vie	25	la Matière de l'écriture	63
26	Opus et la vie	26	la Matière de l'écriture	63
27	Opus et la vie	27	la Matière de l'écriture	63
28	Opus et la vie	28	la Matière de l'écriture	63
29	Opus et la vie	29	la Matière de l'écriture	63
30	Opus et la vie	30	la Matière de l'écriture	63
31	Opus et la vie	31	la Matière de l'écriture	63
32	Opus et la vie	32	la Matière de l'écriture	63
33	Opus et la vie	33	la Matière de l'écriture	63
34	Opus et la vie	34	la Matière de l'écriture	63
35	Opus et la vie	35	la Matière de l'écriture	63
36	Opus et la vie	36	la Matière de l'écriture	63
37	Opus et la vie	37	la Matière de l'écriture	63
38	Opus et la vie	38	la Matière de l'écriture	63
39	Opus et la vie	39	la Matière de l'écriture	63
40	Opus et la vie	40	la Matière de l'écriture	63
41	Opus et la vie	41	la Matière de l'écriture	63
42	Opus et la vie	42	la Matière de l'écriture	63
43	Opus et la vie	43	la Matière de l'écriture	63
44	Opus et la vie	44	la Matière de l'écriture	63
45	Opus et la vie	45	la Matière de l'écriture	63
46	Opus et la vie	46	la Matière de l'écriture	63
47	Opus et la vie	47	la Matière de l'écriture	63
48	Opus et la vie	48	la Matière de l'écriture	63
49	Opus et la vie	49	la Matière de l'écriture	63
50	Opus et la vie	50	la Matière de l'écriture	63
51	Opus et la vie	51	la Matière de l'écriture	63
52	Opus et la vie	52	la Matière de l'écriture	63
53	Opus et la vie	53	la Matière de l'écriture	63

Ill. 6 : Henry Valensi, *L'Art, les arts, artistes et artisans. Essai de directives nouvelles*, version manuscrite, non daté, non publié, Association Henry Valensi.

Spiritualité pour laquelle a œuvré le musicaliste, depuis ses jeunes années à *l'Assiette au beurre* jusqu'à la fin de sa carrière. Les expériences plastiques caractéristiques de ses caricatures, multipliant aplat et structure spatiale géométrique, annoncent la peinture abstraite définissant son œuvre. La genèse de cette pensée altruiste, exprimée par la théorisation d'un art intellectuel-sensible, peut être analysée à partir des travaux les plus anciens de Valensi, telles les caricatures publiées par *l'Assiette au beurre* mais aussi à partir des manuscrits les plus centrés sur ce thème parmi lesquels la lettre destinée à l'UNESCO, datée de début 1948 et qui sera largement explorée au sein du présent article. Mais aussi *L'Art, les arts, artistes, et artisans. Essai de directives nouvelles*, essai de 1200 pages non publié dans lequel le peintre émet les principes de la musicalisation des arts et d'une société régie par les savoirs et un langage de communication universel qu'incarnerait la peinture abstraite.

III
EVOLUTION DE L'ESPERANTO
CIVILISATION ET ESTHÉTIQUE ESPÉRANTOIS
CONSEQUENCES ESTHÉTIQUES.

Les deux premiers chapitres ayant exposé notre loi des Prévisions, puis expliqué par elle l'allègement de la Matière, on voudrait décrire comment l'évolution de l'espèce humaine, d'après les stades de son développement correspondant à celui de "civilisations", règle le marche de l'Art, et quelles conséquences esthétiques bien déterminées il en résulte.

EVOLUTION DE L'ART-ESPERANTO.

Le mot "évaluation"

La marche des sentiments, des pensées et des actes de l'homme. Cette évaluation dans une perspective elle est tout à fait insensée pendant de longues périodes de ~~l'histoire~~ ou surtout de profit. toutes activités par la violence matérielle (conduisant aux nouveautés de l'humanité en tant de développement).

Cette évolution, par la science la conduisant à l'usage de la machine, et par les modèles du développement de l'homme, siège de notre esprit qui va de l'homme en l'homme, et par la lente stimulation de la taille et des membres de l'homme au fur et à mesure que cet esprit a bien plus que les membres. Intéressé contre la matière.

2. "L'humanité": par nos victoires incessantes sur ~~l'humanité~~. Les conséquences de ces victoires sont: a) l'apport croissant de l'humanité individuelle (abolition de l'esclavage, le machinisme automatisé, dans l'histoire de l'espèce, et b) plus le mouvement, les conséquences matérielles et spirituelles de l'humanité.

Ill. 7 : Henry Valensi, *L'Art, les arts, artistes et artisans. Essai de directives nouvelles*, version tapuscrite, non daté, non publié, Association Henry Valensi.

Cette approche, pensant l'avenir de l'art et la construction d'une société tendant vers un idéal civilisationnel, justifie la mise en parallèle de ces sources que sont les illustrations publiées dans le journal satirique et des peintures et écrits plus tardifs de la main de Valensi.

3. Filiation entre la dimension subversive des caricatures de *L'Assiette au beurre* et idéalisme dans la réflexion de Valensi

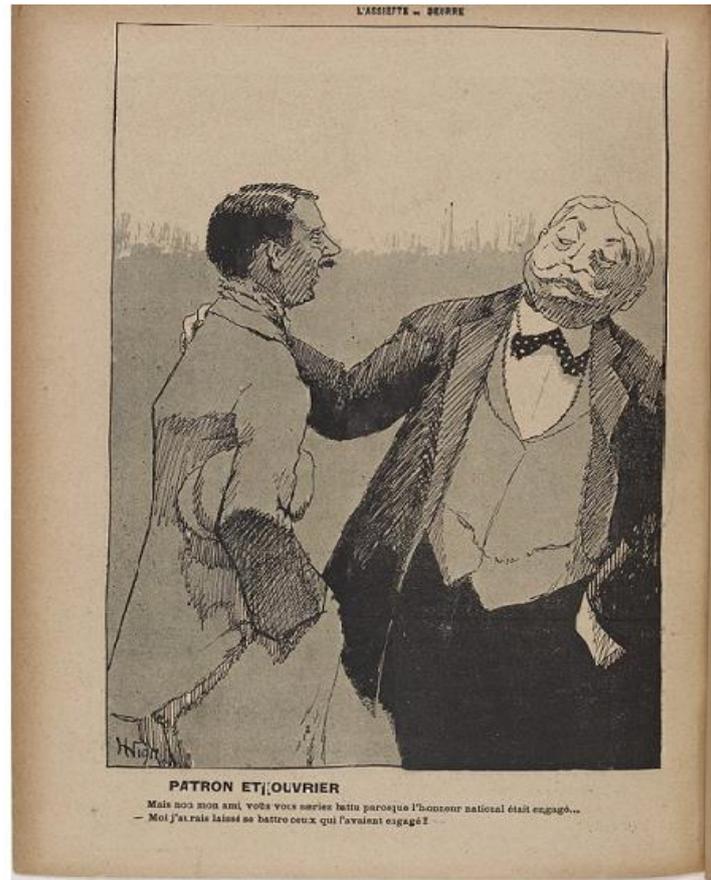
L'œuvre du cofondateur du mouvement musicaliste, est marquée par son caractère prolifique, aussi bien du point de vue pictural que théorique. Actif dès les années 1900, Valensi demeure une figure de la peinture de la Belle Époque et du XXe siècle, mis à l'honneur ces dernières années par le Musée National d'Art Moderne et différentes expositions monographiques. Secrétaire du premier Salon de la Section d'Or en 1912 dont il fut co-fondateur avec Guillaume Apollinaire et les frères Duchamp (Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon et Jacques Villon, cité précédemment), le peintre menait parallèlement une carrière d'illustrateur au journal satirique *L'Assiette au beurre*. Le message pacifiste et anticolonialiste est marquant dans ses caricatures, annonçant ainsi la conception de l'art qu'il défendra au sein de ses peintures et de ses écrits théoriques ultérieurs, avec lesquels il convient d'établir un parallèle. Créateur de la Cinépeinture, ou peinture abstraite animée à partir de 1936,

le musiciste a régulièrement défendu l'idée d'une élévation de l'esprit de chacun par la mise en place d'un art accessible à tous. Cet art par excellence serait la Cinépeinture, tant de par son langage abstrait que par la dynamique des formes et des couleurs. La lettre adressée par le peintre en 1948 à l'UNESCO dans le but de valoriser cette forme d'expression novatrice représente un condensé de sa réflexion théorique qui pourrait se résumer ainsi :

L'art doit être ramené à "unifier". Tendances de l'art : expression d'une époque par sensibilité créatrice. Art à la fois créateur, condensateur, prédicateur, unificateur. Moyen de communication, de persuasion, de gouvernement, d'action, de diffusion, de concentration. (Valensi, lettre destinée à l'UNESCO, non publié, 1948)

La participation de Valensi à *L'Assiette au beurre* met en avant la présence d'idéaux politiques et sociaux qu'il développa à partir de la décennie 1910 et qu'il approfondit jusqu'aux années 1950. Au-delà de la dénonciation des désastres de la guerre et de nombreux méfaits du colonialisme, le peintre souligne, tant dans ses illustrations que dans ses écrits, l'importance d'une société reposant sur la dignité humaine, sur l'élévation intellectuelle et la communication entre tout un chacun. Le musiciste fut lui-même profondément marqué par les deux Guerres mondiales (enrôlé durant la Première Guerre mondiale, il y perdit son frère, puis il dû se réfugier en Algérie entre 1940 et 1945). Ce qui eut un impact dans son œuvre, on pourrait citer l'exemple des peintures respectives : *Symphonie pacifique* (1950), *Symphonie guerrière* (1954) et *la Vie militaire* (1950). Le ton désinvolte employé par le peintre dans les dessins de presse ne fait que renforcer l'impact du message pacifiste et universaliste sur les consciences. Valensi affirme en 1948 dans sa lettre destinée à l'UNESCO :

On peut dire en effet que l'art ... est aussi un moyen de communication entre les hommes, voire entre les peuples, et de persuasion par le rayonnement qu'il exerce ... Qu'il est enfin moyen d'action, de diffusion ... (Valensi, lettre destinée à l'UNESCO, non publié, 1948)

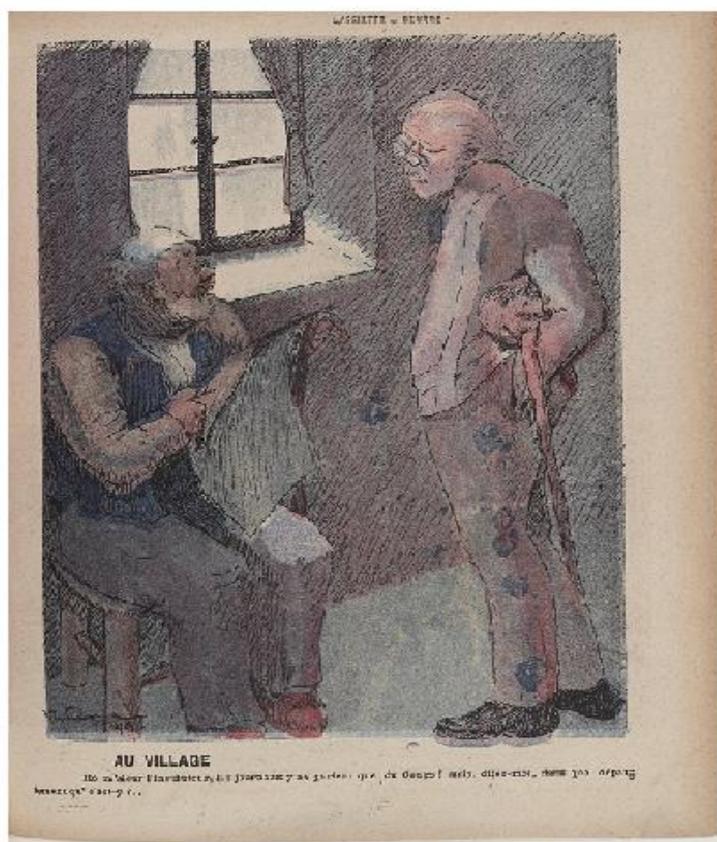

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

III.8 : Illustration d'Henry Valensi in *L'Assiette au beurre*, numéro 552, 4 novembre 1911.

Il ne grossit pas les traits des personnages représentés. Bien au contraire, il leur confère un rendu esquissé, mettant l'accent sur le langage corporel et les expressions. Les illustrations sont structurées par des aplats et dépourvues d'arrière-plans ornementaux dans l'esprit de l'Art Nouveau. L'œil du spectateur est guidé ici par le jeu des gestes et des regards, de même qu'il l'est par le mouvement présent dans ses toiles, inscrivant les illustrations de *L'Assiette au beurre* dans cette esthétique musicaliste, à la frontière entre abstraction et figuration tout en étant porteuse d'une portée expressive non dépourvue d'un certain réalisme. Le peintre souligne par ailleurs :

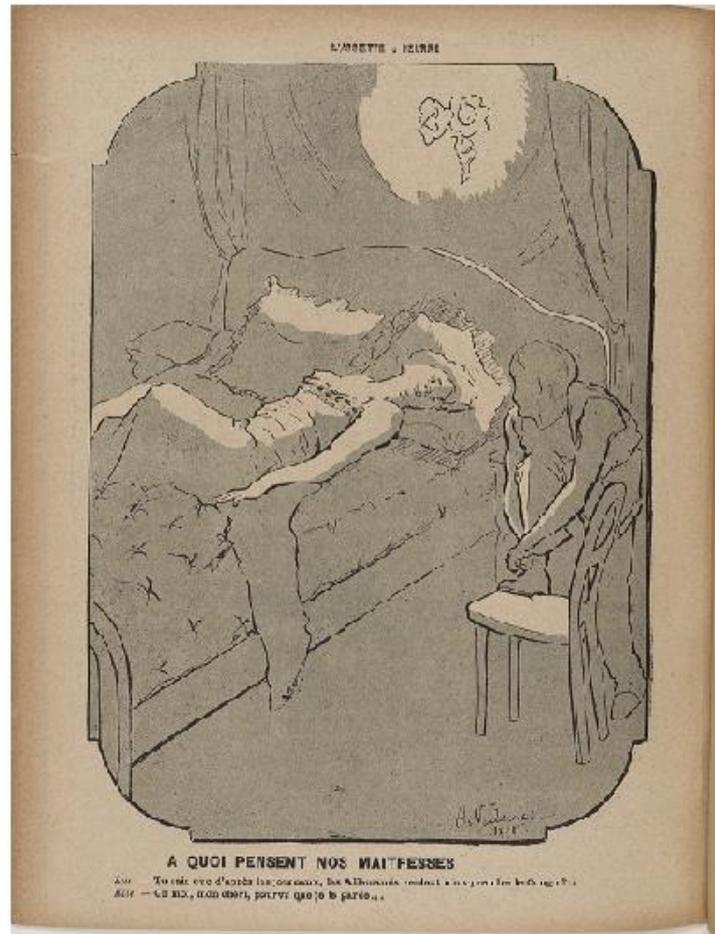
La perspective actuelle est donc un crime de lèse-peinture. Elle introduit la sensation de volume dans un art alors que ... la surface ... vu notre degré de développement intellectuel, suffit à notre compréhension comme à notre expression.(Valensi, *L'Art, les arts, artistes et artisans. Essai de directives nouvelles*, non publié, s.d.)

Ill.9 : Illustration d'Henry Valensi in *L'Assiette au Beurre*, numéro 552, 4 novembre 1911.

Le regard caustique sur la société de la Belle Époque caractéristique des dessinateurs a engendré de multiples représentations inédites de la figure humaine tout comme de l'environnement dans lequel celle-ci évolue. Valensi souligne à quel point analyser la société a dynamisé sa créativité :

... pour que l'artiste puisse concentrer en soi toute son époque, il lui faudra la "sentir" et l'étudier ... et pour qu'il l'exprime suivant ce qu'il aura enregistré comme caractères spécifiques et nouveaux de son temps, il lui faudra "créer" chaque fois que sa sensibilité, insatisfaite ou écœurée des ambiances oppressives et des routines apprises, aura pressenti des besoins nouveaux et inconsciemment attendus. Ainsi, notre artiste complet sera un être à deux temps : "un être sensible et qui crée". (Valensi, *L'Art, les arts, artistes et artisans. Essai de directives nouvelles*, non publié, s.d.)

Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Ill.10 : Illustration d'Henry Valensi in *L'Assiette au beurre*, numéro 552, 4 novembre 1911.

En tant qu'illustrateur à *L'Assiette au beurre*, manifester un large intérêt à l'égard du monde environnant a été indispensable à Valensi pour saisir les situations tragiques mais aussi cocasses et absurdes. Les interpréter a permis à l'artiste de donner une forme plastique à des messages percutants, logique qu'il adopte dans sa peinture, comme il conviendrait de le souligner dans le tableau *La Vie Militaire* (1950) composition abstraite à la forte portée pacifiste. Il définit l'art ainsi :

... l'art est la chaîne spirituelle (mais matérialisée par des œuvres) dont chaque maillon est forgé par l'esprit d'une époque, esprit condensé par une ou plusieurs esthésies créatrices". Plus simplement, "l'art est le produit de l'esprit d'une époque condensé en une esthésie créatrice. (Valensi, *L'Art, les arts, artistes et artisans. Essai de directives nouvelles*, non publié, s.d.)

Ill.11 : Henry Valensi, *La Symphonie Printanière*, 1932, huile sur toile, collection particulière.

Ill.12 : Henry Valensi, *La Vie militaire*, 1950, huile sur toile, collection particulière.

Les caricatures de *L'Assiette au beurre* possèdent indéniablement une part humoristique. Cependant, elles se caractérisent avant tout par une dimension intellectuelle. Les illustrateurs étant d'autant plus soumis à une pression sociale constante, ils devaient élaborer leurs dessins sous une forme suscitant la multiplicité

des interprétations. Valensi souligne la complexité de la démarche d'un artiste entouré à la fois par les envies d'expérimentation et les contraintes émanant des tenants des pouvoirs de l'époque mais aussi des spectateurs :

Les sentiments esthétiques relèvent de trois éléments : le sensible, le formel et le contenu. ... les accompagne un retentissement dans notre sensibilité affective, un plaisir de l'ordre intellectuel. (Valensi, *L'Art, les arts, artistes et artisans. Essai de directives nouvelles*, non publié, s.d.)

L'idée selon laquelle la caricature a favorisé les expériences plastiques entreprises par les peintres-illustrateurs contributeurs à *L'Assiette au beurre* au début du XXe siècle a été largement démontré par Patricia Leighton au sein de l'article "The World Turned Upside Down", publié en 2013 aux éditions de la Penn State University. L'analyse de certaines illustrations antimilitaristes de Frantisek Kupka au sein desquelles la représentation de l'action est mise en valeur par la décomposition du mouvement conforte la thèse présentée dans cet article. La comparaison stylistique avec des tableaux de la décennie 1910 met en avant la filiation entre les dessins de presse du peintre tchèque et ses compositions non-figuratives, réalisées dix ans plus tard. La dimension anarchiste du journal a également nourri l'élaboration de théories défendant l'idée d'un art à la portée de tous, parmi lesquelles la réflexion d'Henry Valensi. En analysant le contenu théorique des écrits de ce dernier, il est démontré que le musicaliste a partagé tout le long de sa carrière artistique une ligne proche de celle qu'il a défendu au sein de *L'Assiette au beurre*. La comparaison des différentes sources que sont les illustrations et les écrits de l'artiste permettent de mettre en avant le lien que représente cette restructuration plastique de l'espace caractéristique de ses peintures. L'art est, dans son esprit, non seulement une forme d'expression sensible, mais un moyen d'élevation spirituelle et intellectuelle. Ce rôle doit se développer progressivement durant le XXe siècle, grâce à de nouvelles formes de communication (démocratisation de la presse mais aussi cinéma et télévision). Analyser la circulation des écrits théoriques de Valensi représente un enjeu important à venir pour la recherche : bien que ses manuscrits soient en grande partie restés non publiés, les conférences qu'il a donné ont probablement contribué à la diffusion de ses riches travaux auprès de spécialistes (critiques d'art ou scientifiques) mais aussi de jeunes artistes. L'étude d'écrits de peintres proches des Musicalistes parmi lesquels il conviendrait de citer les Américains Hilaire Hiler et Frank Malina ou encore le Suisse Karl Gerstner représente un intérêt majeur pour connaître l'influence de la pensée de ce mouvement hors de France durant la seconde moitié du XXe siècle.

Références bibliographiques

- L'Assiette au beurre (1901-1912) : l'âge d'or de la caricature*, Paris, Les nuits rouges, 2007.
- Baridon L. (dir.), *L'art et l'histoire de la caricature*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2009.
- Bayer R., *Entretiens sur l'art abstrait*, Editions P. Cailler, Genève, 1965.
- Bouchard A.-M., «Le marché de l'art vu par *L'Assiette au beurre* : quelques perspectives ouvertes par un regard oblique», *L'art de la caricature* (dir. Ségolène Le Men), Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2011, p.13-26.
- Leighten P., «The world turned upside down : modernism and anarchist strategies of inversion in *L'Assiette au beurre*», *The Journal of Modern Periodical Studies*, vol. IV, n°2, 2013, p. 133-170.
- Valensi H., Lettre destinée à l'UNESCO, conservée au sein de l'Association Henry Valensi, datée début 1948.
- Valensi H., *L'Art, les arts, artistes, et artisans. Essai de directives nouvelles*, conservé au sein de l'association Henry Valensi, non publié à ce jour, non daté.
- Valensi H., Correspondances avec Frantisek Kupka, non publiées à ce jour, conservées au sein de l'association Henry Valensi, datées de février 1956.
- <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327033728/date>>, consulté le 20/06/2021.
- <<http://musicalisme.fr/>>, consulté le 21/06/2021.
- <<https://www.centrepompidou.fr/fr/>>, consulté le 21/06/2021.