

De Rilke à Kokoschka Le Jugendstil par le texte et l'image du 29 juin au 17 septembre

fig. 1 Koloman Moser - *Der Kuss*
Illustration pour *Ver Sacrum*
Marbach am Neckar, Schiller-Nationalmuseum,
Deutsches Literaturarchiv

fig. 2 Ludwig von Zumbusch
Couverture pour *Jugend*, 1897
Marbach am Neckar, Schiller-Nationalmuseum,
Deutsches Literaturarchiv

La Fondation Neumann présente une septantaine de livres illustrés et de revues artistiques de l'Allemagne et de l'Autriche du tournant du siècle. Mis en images par les plus célèbres artistes du Jugendstil, les ouvrages retenus sont accompagnés d'objets d'arts appliqués de la même période.

Cette exposition a pour ambition de faire découvrir au public tant franco-phonique que germanophone la production poétique de l'époque 1900, de même qu'une iconographie hautement suggestive, et ce au travers de véritables trésors de bibliophilie.

C'est le concept de *Gesamtkunstwerk*, très en vogue autour de 1900, qui conduit à la réalisation de ces chefs-d'oeuvre dans le domaine de l'illustration. Le lien intime tissé entre les mots et les images donne naissance à des formes artistiques novatrices: les créations graphiques de Behrens, Hoffmann, Kokoschka, Kolo Moser (fig.1) ou Vogeler s'associent aux écrits de Nietzsche, Hesse et Rilke. La richesse de ce dialogue entre le texte et l'image est aussi révélée de manière éclatante dans les audacieuses mises en page des revues d'art *Jugend* (fig. 2) *Simplicissimus*, *Pan* et *Ver Sacrum*.

Dans la recherche de l'*ut pictura poesis* entreprise par les artistes du Jugendstil, la relation du mot à l'image se manifeste de diverses manières. Tandis que pour les livres illustrés, l'image est traditionnellement soumise au primat du texte, dans les revues artistiques, cette sujétion est renversée en faveur de l'oeuvre graphique qui précède fréquemment l'écriture du poème.

Parmi les divers types d'illustrations rencontrées, on distingue principalement des vignettes narratives qui relatent le récit, des images symboliques (fig.3) évoquant l'atmosphère du poème, ainsi que des créations purement décoratives dans lesquelles se déploient les lignes en coup de fouet emblématiques de l'esthétique Art Nouveau (fig. 4) ou encore les formes rigoureuses et géométriques chères à la *Sezession* viennoise.

L'idéal tant recherché de synthèse des arts, de même que le goût des dandys pour l'objet rare et raffiné expliquent le renouveau du livre illustré à la fin du XIXème siècle. Les premières tentatives sont anglaises sous l'impulsion de William Morris, qui fonde en 1889 la Kelmscott Press et édite plus de vingt ouvrages où le lettrage affiche autant d'importance que les illustrations. Un exemple de perfection est l'édition des oeuvres de Chaucer, illustrée par Burne-Jones et imprimée à la main. L'autre référence déterminante pour l'art du livre, est celle de Walter Crane et son ouvrage intitulé *Decorative Illustration of Books, Old and New* de 1896, traduit en allemand en 1901. Les livres du Jugendstil recouvrent les thèmes de prédilection de la période du tournant du siècle, lesquels sont mis en scène à la Fondation Neumann dans huit vitrines différentes. La joie de vivre, la mort,

fig. 3 Koloman Moser - *Alle tausend Jahre*
Illustration pour *Ver Sacrum*
Marbach am Neckar, Schiller-Nationalmuseum,
Deutsches Literaturarchiv

fig. 4 Josef Maria Auenthaller - *Ver Sacrum*
Illustration pour *Ver Sacrum* de Ferdinand von Saar
Marbach am Neckar, Schiller-Nationalmuseum,
Deutsches Literaturarchiv

fig. 5 Oscar Kokoschka - *Die träumenden Knaben*
Marbach am Neckar, Schiller-Nationalmuseum,
Deutsches Literaturarchiv

l'homme et l'univers, les images de femmes, le charme de l'amour et les désirs forment autant de sujets mettant en lumière les intérêts de l'époque 1900. Parmi les chefs-d'oeuvre, on mentionnera les ouvrages illustrés par Henry van de Velde pour *Ecce Homo* et *Also sprach Zarathustra* de Nietzsche, inventifs non seulement par leur graphisme, mais encore dans le soin apporté à la reliure et au livre dans son ensemble.

Certains artistes ne se contentent pas d'illustrer mais écrivent également leurs opus. Heinrich Vogeler dédie à l'aimée son oeuvre *Dir*, et Oskar Kokoschka réalise l'entier de ses célèbres *Träumenden Knaben* (fig. 5)

fig. 6 Melchior Lechter - Illustration pour *Der siebente Ring* de Stefan George
Marbach am Neckar, Schiller-Nationalmuseum,
Deutsches Literaturarchiv

Et si quelques-uns profitent de lier amitié durant la création d'un livre illustré, comme c'est le cas de l'écrivain Stefan George, auteur de *Der Teppich des Lebens* et *die Lieder von Traum und Tod* et de l'illustrateur Melchior Lechter (fig.6), d'autres n'ont pas cette vision convergente. Ainsi, Rilke désapprouve les illustrations et la typographie adoptées par Kolo Moser pour son poème *Vorfrühling*.

Informations utiles

Exposition temporaire

De Rilke à Kokoschka - Le Jugendstil par le texte et l'image
du 29 juin au 17 septembre 2000

Fondation Neumann

Pré-du-Château - 1276 Gingins (VD), Suisse

Tél. 022/369 36 53

www.fondation-neumann.ch

Heures d'ouverture: je-ve: 14.00 à 17.00 - sa-di: 10.30 à 17.00

Manifestations: Pour clore l'exposition, deux soirées de lecture de poèmes du Jugendstil, en français et en allemand, en compagnie de Fanny Noël, comédienne, sont proposées le vendredi 15 septembre à 20h et le dimanche 17 septembre à 18h.

Visites guidées publiques: Jeudi 13 juillet à 18h30 - Samedi 12 août à 14h30
