

Retrouvez et feuilletez des
extraits de tous nos livres sur
www.infine-editions.fr

Diffusion France
PROLIVRE Tél. 01 44 39 22 26
Hachette LDS Tél. 01 30 66 20 66

Diffusion Export
Hachette Livre International
Tél. 01 55 00 11 00

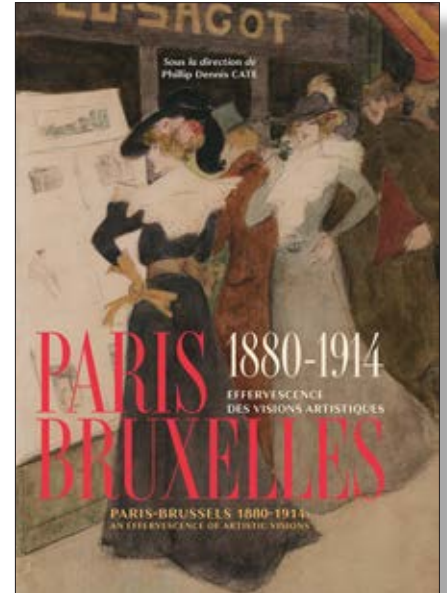
PARIS-BRUXELLES

1880-1914

EFFERVESCENCE
DES VISIONS ARTISTIQUES

SOUS LA DIRECTION
DE PHILLIP DENNIS CATE
ET WILLIAM SAADÉ

EXPOSITION PRÉSENTÉE AU PALAIS LUMIÈRE
ÉVIAN DU 19 AVRIL 2025 AU 4 JANVIER 2026

Les auteurs :

Phillip Dennis Cate,
commissaire indépendant, directeur
émérite du Jane Voorhees Zimmerli Art
Museum

et **William Saadé**,
Conservateur en chef honoraire du
patrimoine, conseiller artistique du
Palais Lumière à Évian

Avec les collaborations de
Isabelle Cahn, André Cariou,
Gilles Genty, Jean-David Jumeau-Lafond,
Raphaële Martin-Pigalle,
Nicole Tamburini, Norma Thibault,
Richard Thomson, Cathérine Verleysen,
Gabriel Weisberg et Janet Whitmore.

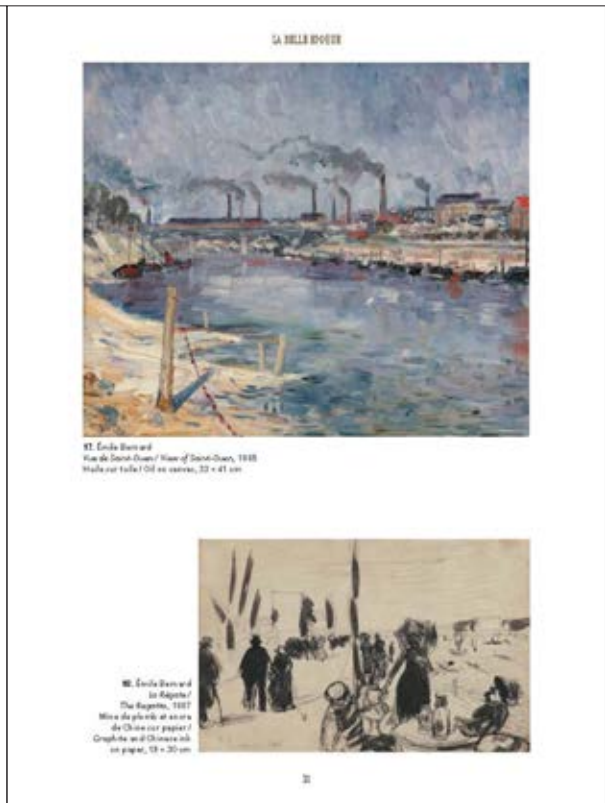
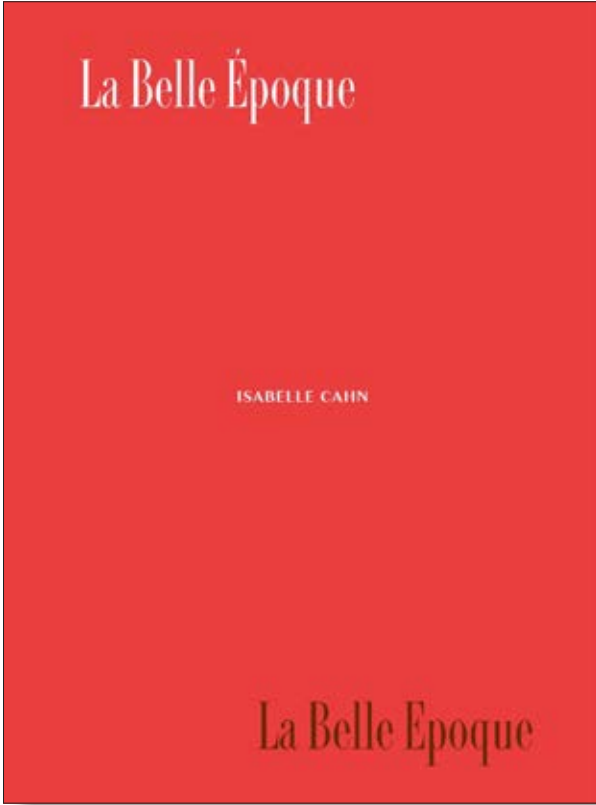
De l'influence de l'art japonais aux lumières de Montmartre, du symbolisme évocateur à la Bretagne de Pont-Aven, en passant par le néo-impressionnisme, les nabis ou l'Art nouveau, cet ouvrage vous invite à découvrir l'effervescence artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Plus de trois cent cinquante peintures, dessins, aquarelles, estampes, affiches d'artistes incontournables ou à découvrir offrent un véritable voyage dans le temps et dans l'histoire de l'art de cette période foisonnante.

From the influence of Japanese art on the artists of Montmartre to the evocative symbolism of Pont-Aven in Brittany, with passages on Neo Impressionism, the Nabis and Art Nouveau, this work is an invitation to discover the artistic effervescence of the late nineteenth and early twentieth centuries. More than three hundred paintings, drawings, watercolours, prints and posters by well-known and lesser-known artists offer a veritable journey through time and into the history of this period of artistic flourishing.

Sommaire

La Belle Époque La Belle Époque ISABELLE CAHN	16
À Montmartre In Montmartre RAPHAËLE MARTIN PIGALLE	52
Le japonisme Japonism GABRIEL P. WEISBERG & JANET WHITMORE	90
L'Art nouveau Art Nouveau GABRIEL P. WEISBERG & JANET WHITMORE	116
Le symbolisme Symbolism JEAN-DAVID JUMEAU-LAFOND	146
La Bretagne Brittany ANDRÉ CARIOU	176
	198
Le néo-impresionnisme The Neo-Impressionism NICOLE TAMBURINI	
	222
Le Cercle des Vingt The Cercle des Vingt CATHÉRINE VERLEYSEN	
	244
Les nabis The Nabis GILLES GENTY	
	274
La caricature The Caricature RICHARD THOMSON	
	288
Portraits NORMA THIBAUT	
	298
Liste des œuvres exposées non reproduites	
	301
Index des noms d'artistes	

Content

Marc-Alexis Baranes
Directeur des éditions
mabaranes@infine-editions.fr
Tél. : 01 87 39 84 62
mob. : 06 98 27 12 14

ou
presse@infine-editions.fr
www.infine-editions.fr

LA BELLE ÉPOQUE

Paris caquette

Paris n'a de gaieté que son bagout,
Mais ce bagout, ancor qu'auzès immond,
V'fait à leur des langages du monde,
Séant un peu ce trop fêlé nageot.
VERLAINE, Paris, 1893

Proche de Verlaine et de Rimbaud et familier des salons littéraires, Jean-Louis Forain rencontre un grand succès avec ses caricatures et ses dessins parus dans des revues illustrées comme *Le Chauché parisien*, *Le Vie moderne*, *Le Chauché français*, *L'Assiette au beurre*. Espérant avec les impressionnistes, il partage avec eux un intérêt pour les scènes contemporaines. Son but, écrit-il dans *Le Vie*, un journal qu'il fonde en 1899, est de « conter la vie de tous les jours, montrer la ridicule de certaines douleurs, la tristesse de bien des joies, et constater rudement quelques fois par quelle hypocrisie feignent le Vice tant il se manifeste en nous ». Forain, qui écrit les légendes de ses dessins, s'inspire d'un poème de François Coppée (18) pour son *Amoulette au parapluie*, qui évoque une prostituée prise d'un sommeil ébrié avec un enfant endormi sous un porche.

C'est sur mon chemin, je voyais chaque soir
Celle femme fiévreuse, à l'angle d'un trottoir,
L'offrir à tous avec quelque chose à l'enchère
Non loin de là, s'élevait une porte cochère,
Où marchait fiévreuse, en s'ébriant de vin,
Une fièvre avec des bouquets de deux ans,
Et celle qui traînait la joie et l'effluve
Attendant que l'air sût se bien endormir
Et la faire aller s'endormir ensemble !
— Tu lui parfonnes stier-ou pas ? Dieu clement !

Éternel fils sur de Paris et de ses faubourgs, Coppée porte un regard attentif sur les mœurs, les moeurs et les lieux d'époque de la capitale. Sa poésie sentimentale et ses romans, contes et nouvelles, qui dépeignent le vie des « humbles » sur un mode réaliste, lui assurent un certain succès populaire. À l'avance de ce Paris des petites gens et des moeurs, se situe le monde brillant et mouvant des nuits parisiennes avec ses spectacles, ses cafés, ses places publiques qui offrent aux artistes un nombre illimité de sujets, les plongeant dans un univers parfois très éloigné de leur milieu d'origine. Ainsi Degas est fasciné par les réalisations de l'Opéra et par ses petites rats couronnées par des vitres moussues fortifiées avec la complexité de leurs propres miroirs. À l'Opéra de Paris, regardé comme un haut lieu de la prostitution, l'art le plus ébrié d'argent le commerce de la chair le plus corché : celui de jeunes adolescents à peine sortis de l'enfance.

LA BELLE ÉPOQUE

Paris Rogiani

Paris has no gaiety but its chatter,
But this chatter, though rather foul,
Chooses all the languages of the world,
Giving scope to the otherwise bland stow.
VERLAINE, Paris, 1893

A close friend of Verlaine and Rimbaud and a regular figure at the literary salons, Jean-Louis Forain met with great success through his Paris caricatures and drawings published in illustrated reviews such as *Le Chauché parisien*, *Le Vie moderne*, *Le Chauché français* and *L'Assiette au beurre*. He exhibited a longing for the impressionists, and shared their interest in scenes from contemporary life. His aim, he wrote in *Le Vie*, a newspaper he founded in 1899, was to "tell the story of everyday life, to show the ridiculousness of certain sorrows, the sadness of many joys, and sometimes rudely to denounce the hypocritical fashions in which Vice manifests itself in us." Forain, who gave captions to his drawings, was inspired by a poem of François Coppée (18) for his *Amoulette au parapluie*, depicting a prostitute with a child sleeping with a child sleeping on a stoop.

18. Jean-Louis Forain
Amoulette au parapluie, poème par François Coppée /
Sheet etcher with Champlevé. Paris by François Coppée,
1873-1880.
Etude de dessin sur papier / Champlevé on paper,
21,5 x 24 cm.

LA BELLE ÉPOQUE

25. Georges Braque
Au bar / La femme en blanc / At the Bar / The Woman in White, 1904
Appareil sur papier / Watercolor on paper, 37 x 27 cm.

LA BELLE ÉPOQUE

25. Georges Braque
Au bar / La femme en blanc / At the Bar / The Woman in White, 1904
Appareil sur papier / Watercolor on paper, 37 x 27 cm.

LA BELLE ÉPOQUE

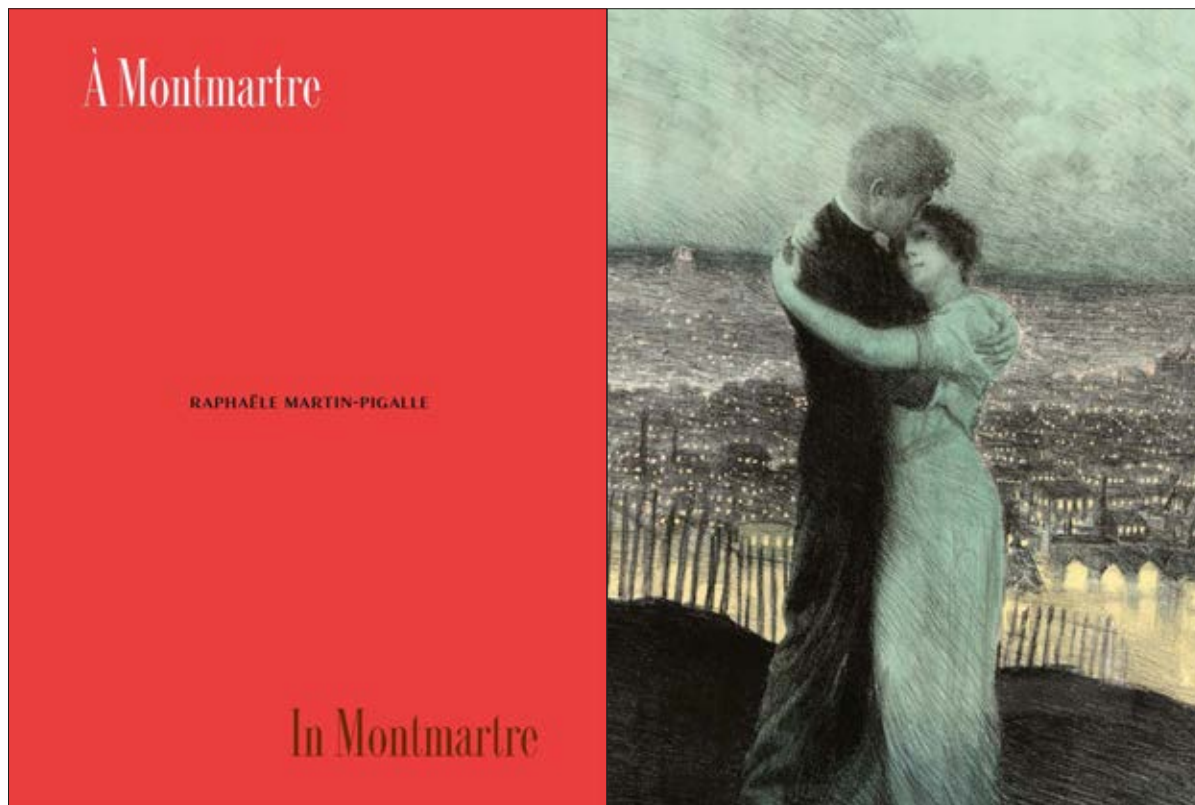

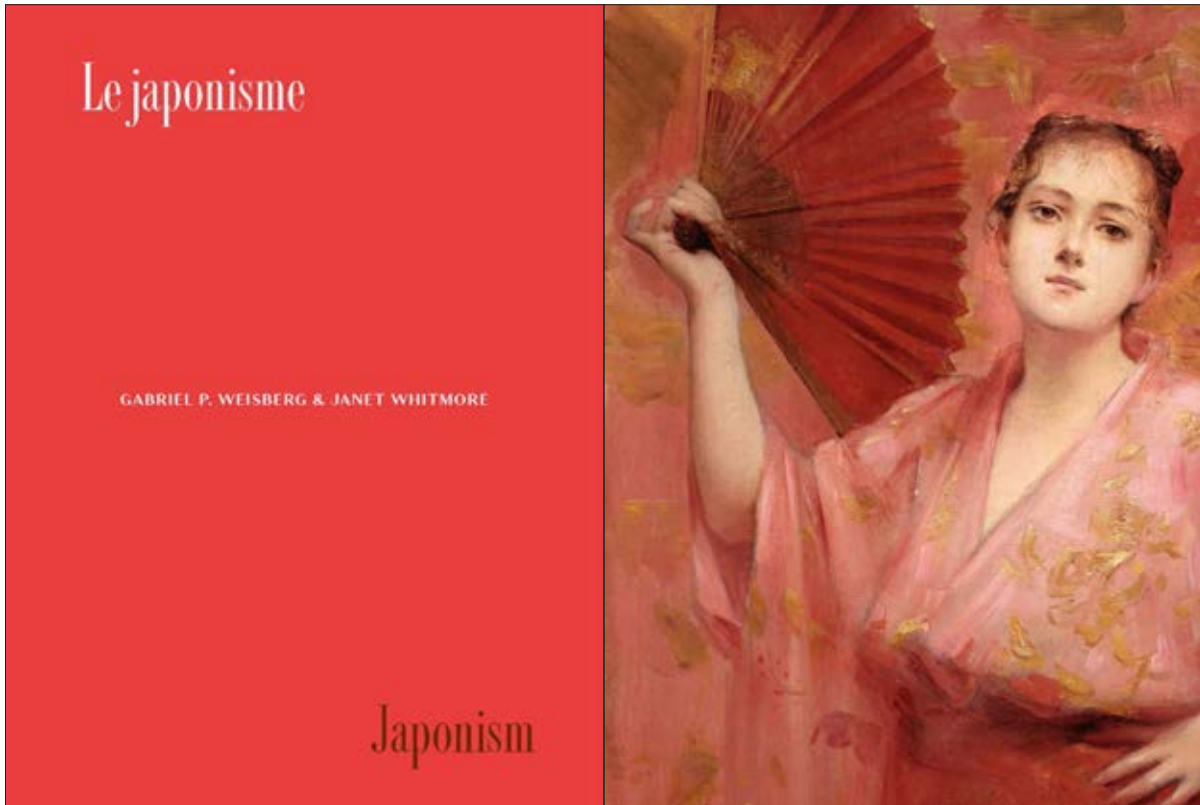
26. Marc Chagall
Le bar / Opéra / Life of the Stars, 1900
Peinture sur papier / Painted on paper, 52,5 x 33 cm.

LA BELLE ÉPOQUE

26. Marc Chagall
Le bar / Opéra / Life of the Stars, 1900
Peinture sur papier / Painted on paper, 52,5 x 33 cm.

Le japonisme en contexte

Lorsque le critique d'art Philippe Burty (1826-1893) publia sa série d'articles sur le japonisme dans *Le Annuaire Littéraire et Artistique*, il avait une ingéniosité pour tout ce qui avait trait au Japon était en train de devenir un phénomène de grande ampleur. Le public, toutes couches sociales confondues, trouvant des objets japonais dans les galeries, les grands magasins et les boutiques larguent les sous par milliers. Depuis ce glissement de gens construisant leurs propres collections, quand bien même ils ne avaient que très peu de choses sur les objets fantasmés qu'ils acquiraient. Au fil des années, il entre aux châteaux des objets tels que des porcelaines, des bronzes et des estampes pour l'amuse, alors que d'autres, principalement des artistes, trouvaient dans ces objets japonais une source d'inspiration nouvelle pour leur travail créatif. En 1870, le japonisme s'était propagé dans de nombreux pays, influençant le travail des sculpteurs et revitalisant toutes les branches des arts visuels. Le Japon était un grand maître pour l'Occident.

Japonisme in Context

When art critic Philippe Burty (1826-1893) published his series of articles on Japonisme in *Le Annuaire Littéraire et Artistique*, he knew that the interest in all things Japanese was becoming an overwhelming phenomenon. People from all levels of society found Japanese objects in galleries, department stores, and among the boutiques in the Paris shops. People voraciously developed their own collections, even when they knew very little about the beautiful objects they acquired for themselves. At first, many purchased objects like ceramics, bronzes, and prints to amuse themselves, while others, mainly artists, obtained Japanese materials as visual inspiration for their creative work. By 1870, Japonisme had spread to many countries, influencing the way designers worked and revitalizing all areas of the visual arts. Japan became a great teacher for the West.

As one of the first proponents of Japonisme, Burty involved his colleagues in the appreciation of this relatively unknown culture, including Henry Simon (1844-1907) and Félix Buhot (1847-1898).

92 Henry Simon
Japonisme et Japonisme, 1881
Pointe d'écaille sur papier / Oyster shell on paper, 24 x 31 cm

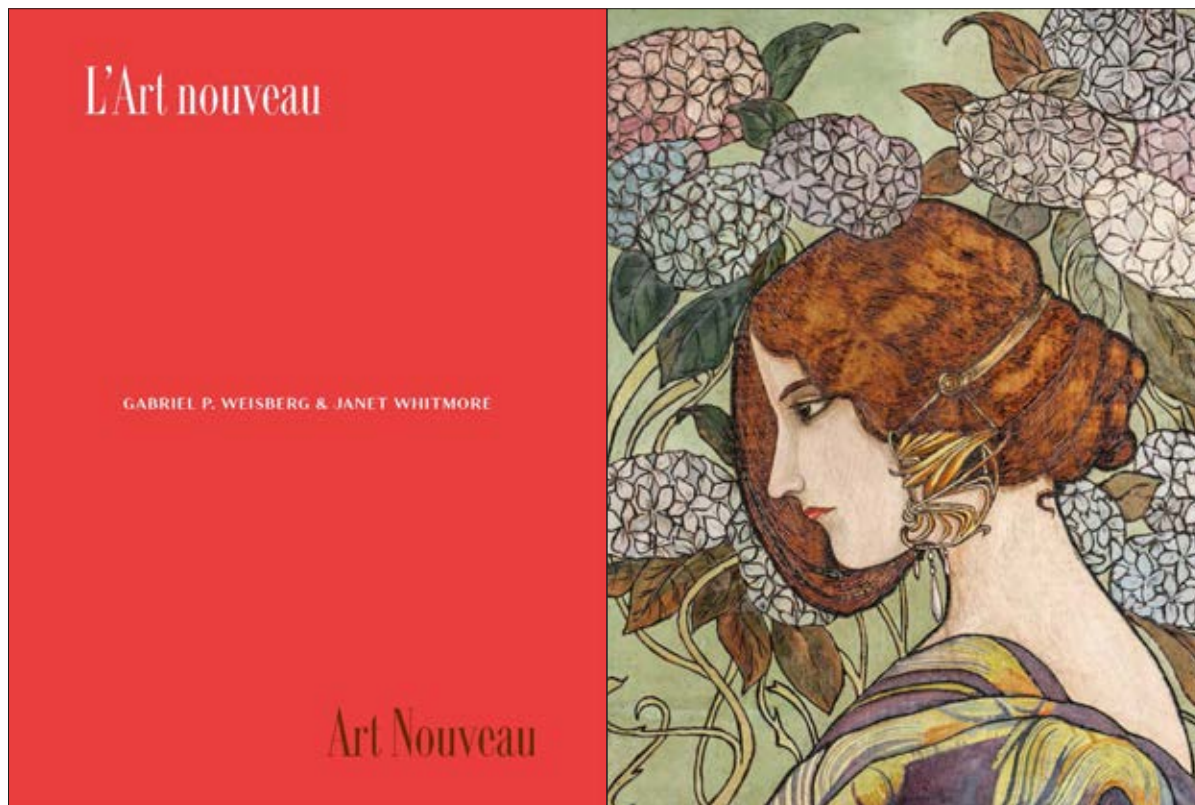
93

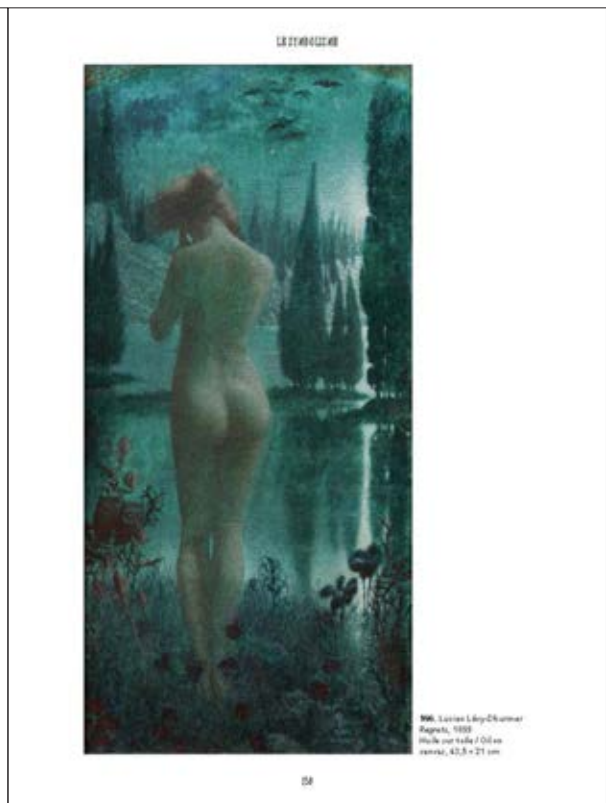
300818

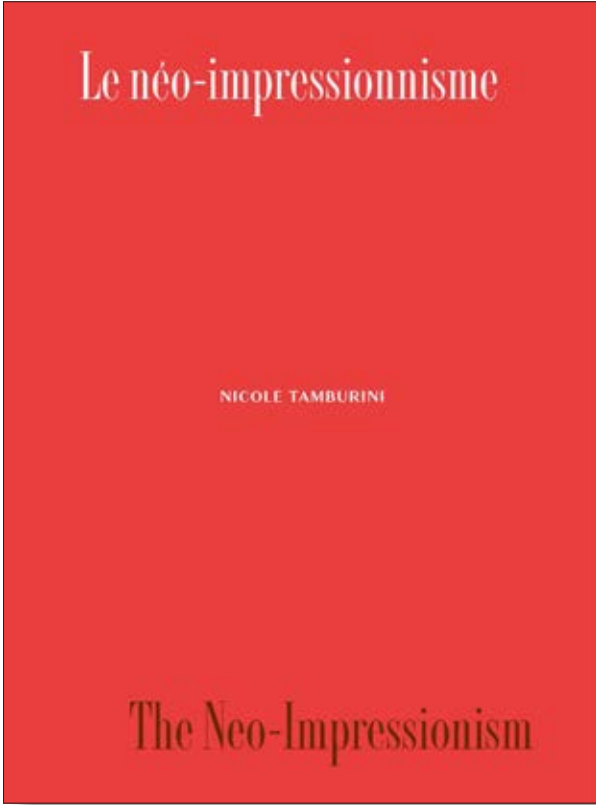
999 Marie Gautier
Chrysomèle / Beetle, c. 1885
Encre verte et aquarelle sur papier / Flocking and aquarelle on paper, 19,5 x 22,8 cm

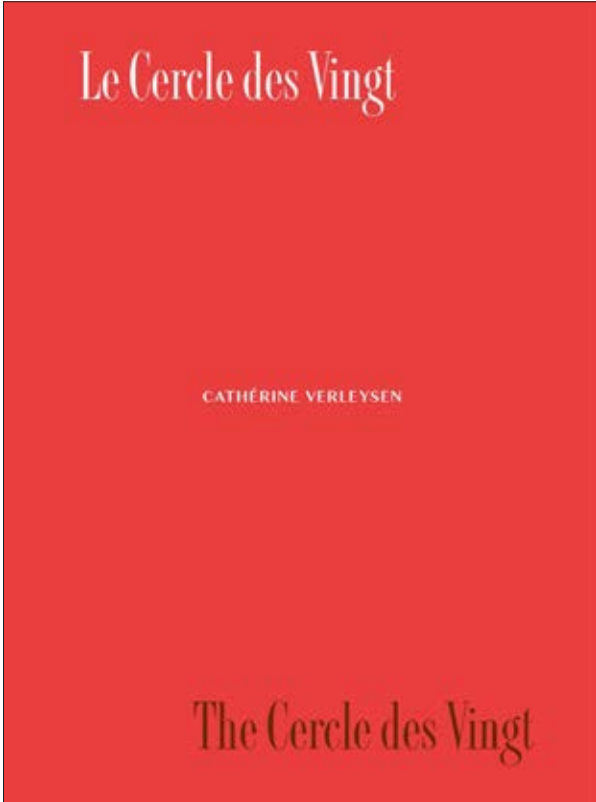
998 Marie Gautier
Grasses / Herbs, 1890
Encre et aquarelle sur papier / Flocking and aquarelle on paper, 22 x 28,5 cm

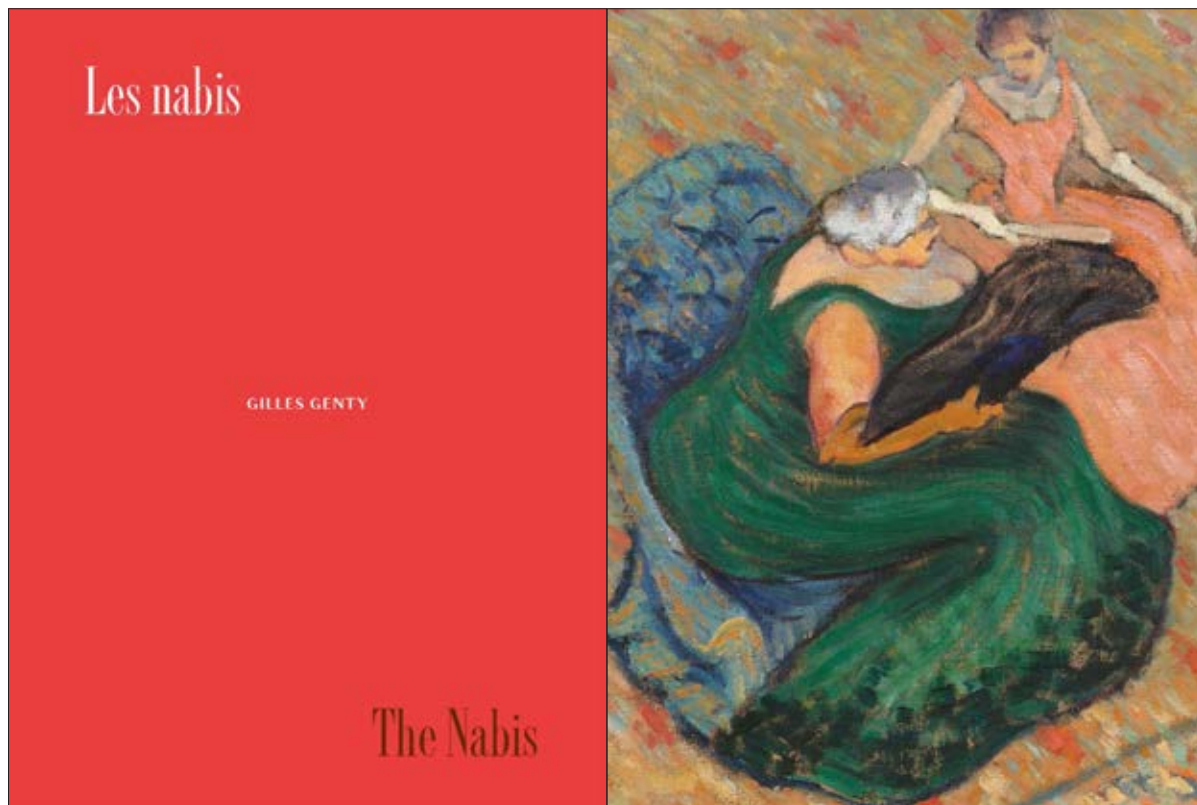
99

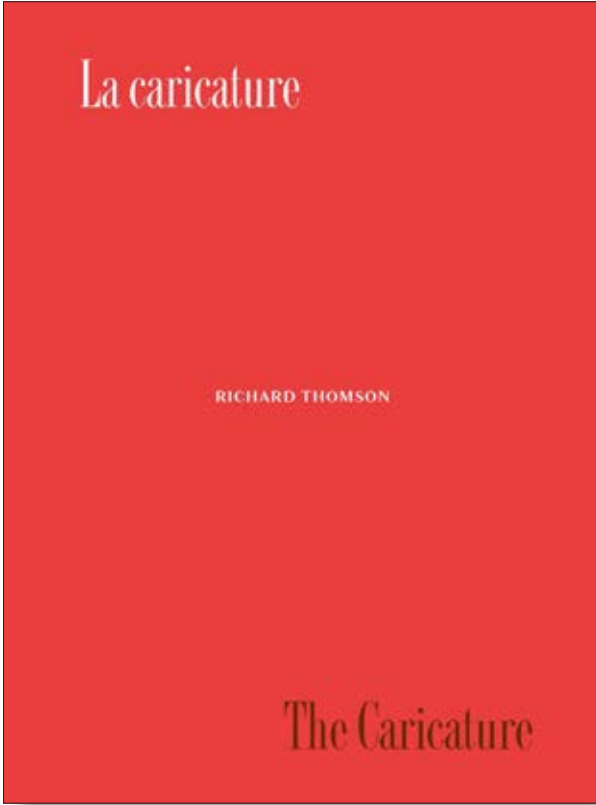

206. Paul-Élie Raouf
En l'église d'été au verger / The Windy Church Girls, c. 1882
Aquarelle typographique / Typographic watercolor, 24,2 x 18,8 cm

218. Henri-Edmond Cross
Au cirque c. / At the circus, c. 1883
Color lithograph, 49,2 x 29,2 cm

La caricature dans la France de la fin de siècle: comique, contemporaine, critique

La période comprise entre les dernières décennies du XIXe siècle et les premières années du XXe en France était très animée. La 3e République, fondée en septembre 1870, au cours de la guerre contre la Prusse de Bismarck, avait trouvé ses marques et, à l'aide de politiques nationales telles que l'éducation publique et la conscription militaire, cherchant à unir la nation autour de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». Une république était une conception dans une France encore largement monarchique, et la France redoublait son caractère progressiste. Initiée en 1875, les Expositions universelles ayant lieu à Paris se répétaient régulièrement. Celle de 1889, qui attira 30 millions de visiteurs grâce à un réseau ferroviaire efficace, célébrait le centenaire de la Révolution française et marqua un avènement le long Libé! qui, réalisée à l'aide d'éléments préfabriqués en fer, était à l'époque le plus haut bâtiment du monde. L'Exposition universelle suivante, en 1900, fit encore mieux avec plus de 50 millions de visiteurs, qui assistèrent également à la deuxième édition des jeux Olympiques modernes et se déplaçèrent dans Paris grâce au nouveau réseau de transport ferroviaire souterrain et métro. L'industrialisation induisait rapidement, passant la population rurale à abandonner les travaux agricoles pour les hardwares urbains et de nouveaux emplois dans les aciéries, les chantiers navals et les mines de charbon. Les appareils électriques domestiques firent leur entrée dans les foyers avec l'arrivée de l'électricité et de la machine à coudre. Les images françaises étaient très présentes dans le monde entier, que ce soit dans le domaine de l'automobile ou dans celui de la mode. La science et la médecine connaissaient des progrès substantiels, comme en témoignent les travaux de Louis Pasteur en bactériologie ou ceux de Jean Martin Charcot sur le traitement de l'hystérie. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas d'opposition à l'hégémonie républicaine, comme en atteste les bouleversements de l'Affaire Dreyfus à la fin des années 1890 ou les revendications sociales dans le monde industriel des années 1900. Mais cette période – la dernière Belle Époque, brutalement interrompue par le déclenchement de la guerre en 1914 – fut une ère de modernité, riche et inventive, dans laquelle les arts visuels occupèrent une place centrale. La collection Bissol nous présente cette période française, extrêmement diverse et créative, qui marqua profondément la société française et laissera un impact durable.

Caricature in Fin-de-Siècle France: comic, contemporary, critical.

The final decades of the nineteenth century and the first years of the twentieth were a vivid period in France. The Third Republic, founded in September 1870 in the throes of war with Bismarck's Germany, had found its feet, and – employing nationwide policies such as state education and military conscription – sought to unify the nation behind its slogan of Liberty, Equality and Fraternity. A republic was unusual in a largely monarchical Europe, but France emphasized its progressive character. It continued the regular Expositions Universelles begun in 1855. The one held in 1889, celebrating the centenary of the French Revolution, featured the Eiffel Tower, then the world's tallest building and prefabricated from iron, and was seen by some 30 million visitors thanks to an efficient railway system. Its successor in 1900 topped that with over 50 million visitors, who also saw the second modern Olympic Games and were moved across Paris by the new underground train network, the Métro. Industrialization continued apace, with people leaving agricultural work on the land for the city suburbs and new jobs in steelworks, shipyards and coal mines. Machinery found a place in the home with the introduction of telephones or sewing machines. French brands were celebrated worldwide, whether cars or fashions, science and medicine flourished, whether in Louis Pasteur's work on bacteriology or Jean Baptiste Charcot's on the treatment of hysteria. This is not to say there was no counter-pressure to the Republican hegemony, as the reactions of the Dreyfus Affair in the late 1890s or the industrial unrest of the 1900s attest. But this period – the so-called Belle Époque, thought to as always halt by the outbreak of war in 1914 – was a period of rich and inventive modernity, in which the visual arts were central. The Bissol Collection presents this vibrant, diverse and creative period to us with striking impact and deep resonance.

THE CARICATURE

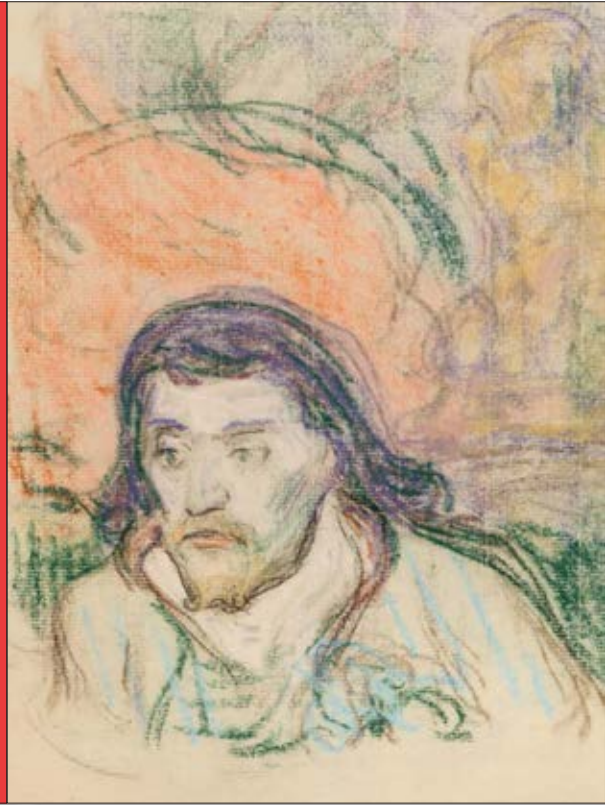
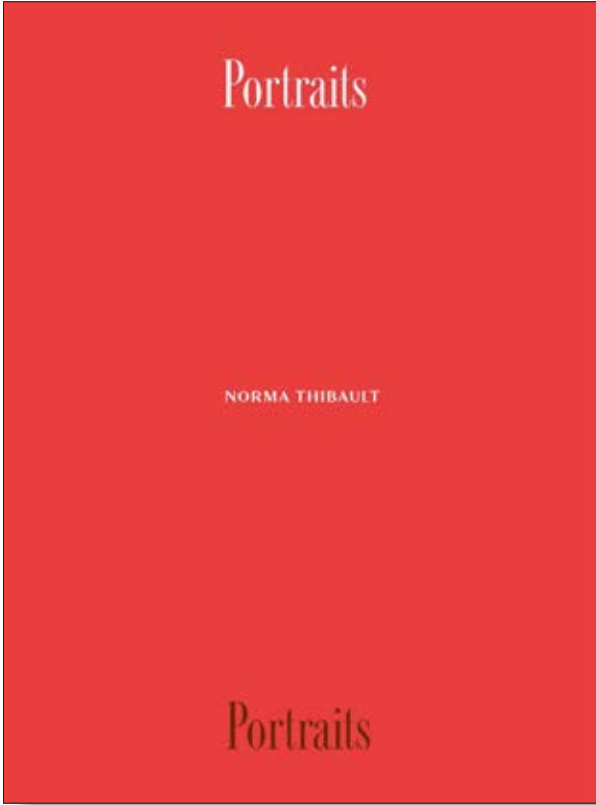
323. This playful scene by Stanislas Bissol is found among 'Le Mirillon' Article 18000 of the OGV in Mirillon, 1900. Origin: article in OGV sur papier, 20 x 25 cm

323. This playful scene by Stanislas Bissol is found among 'Le Mirillon' Article 18000 of the OGV in Mirillon, 1900. Origin: article in OGV sur papier / Paris, ink and collage on paper, 20 x 25 cm. Collection privée, ex dépôt de M. de Montmorin, Paris / Private collection, ex dépôt of the Montmorin museum, Paris

Marc-Alexis Baranes
Directeur des éditions
mabaranes@infine-editions.fr
Tél. : 01 87 39 84 62
mob. : 06 98 27 12 14

ou
presse@infine-editions.fr
www.infine-editions.fr

Portraits

George Mattiaco Pisarro
Paul Gauguin, 1893
Gauguin, 26 x 22,2 cm
Initiated to painting by Camille Pissarro (1830-1903), Paul Gauguin (1845-1903) began his artistic career as a draftsman and engraver in Paris. In 1886, he explored the world of outdoor scenes and objects, as a painter and engraver. In 1891, he joined the group of artists known as the Fauves. In 1893, he traveled to Tahiti, where he spent the rest of his life, creating works that would influence the next generation of artists, particularly the fauvists.

George Mattiaco Pisarro
Camille Pissarro, 1895
Pissarro, 27 x 16,2 cm
Camille Pissarro (1830-1903) arrived in Paris in 1855 to pursue his artistic career and became a central figure of the Impressionists, participating in nearly all their exhibitions from 1874. As the older statesman of the movement, he mentored many artists in the years following Impressionism, he experimented with Cubism alongside Georges Braque and Paul Signac. Through his artistic exploration and his influence, Pissarro played a crucial role in shaping the course of modern art. In this portrait, George Mattiaco Pisarro (1871-1961) pays tribute to his father, portraying him with the grandeur of an antique model profile, highlighting the wisdom of the man often known as "Père Pissarro".

Jules et Hippolyte Bonnard
Pierre Bonnard, vers 1896
Bonnard, 46 x 37 cm
Pierre Bonnard (1867-1947) joined part of the group of artists known as the Fauves in 1890. He was a draftsman and engraver in Paris. In 1891, he traveled to Tahiti, where he spent the rest of his life, creating works that would influence the next generation of artists, particularly the fauvists.

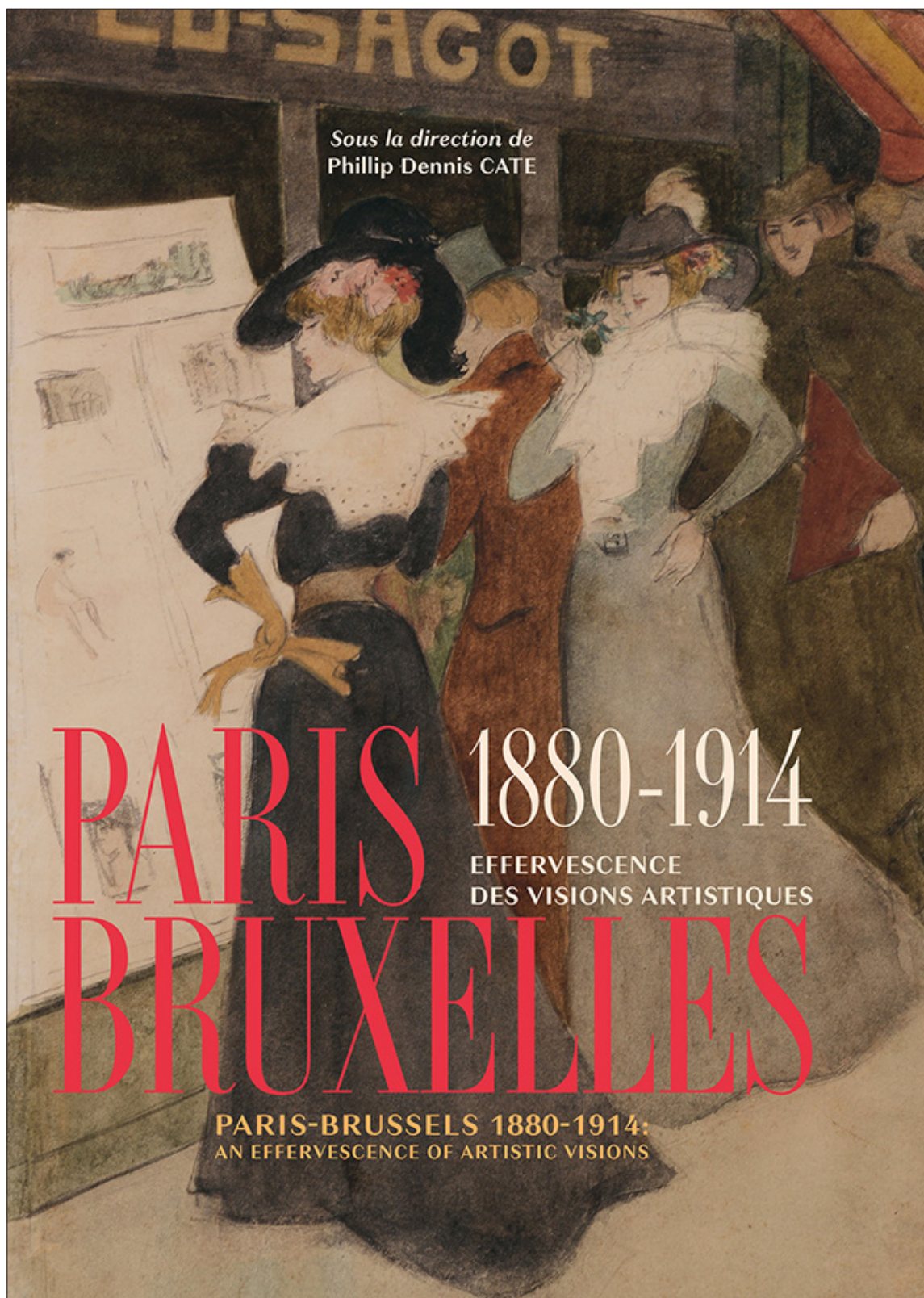
Jules et Hippolyte Bonnard
Pierre Bonnard, vers 1896
Bonnard, 46 x 37 cm
Pierre Bonnard (1867-1947) was an early member of the Fauves, a group founded by Paul Signac (1863-1935) from his studio at the Académie Julian and the Ecole des Beaux-Arts between 1888 and 1890. While Jules Bonnard "prophet" Bonnard found his spiritual in nature, creating subjects, such as portraits of his wife Marthe and the quiet landscapes of southern France. Infused with tenderness and luminosity, Bonnard's art reflects a continuous re-orientation. This soft, unadorned portrait captures a man lost in thought, embodying his belief that "when one forgets everything, only oneself remains, and that is not enough".

Portraits

Henri Charles Guillard
Henri Charles Guillard, vers 1896
Guillard, 43,5 x 34 cm
Henri Charles Guillard (1848-1927) began his career as a painter before dedicating himself to printing, co-founding the Société des peintres graveurs français in 1880. He moved to the mastery of various engraving techniques de gravure et pour la pluralité des sujets qu'il abordait comme les scènes de rue, les illustrations à l'humour noir et les natures mortes centrées sur des objets multiples. Guillard succéda aussi dans la gravure à l'épave maritime, notamment celle de son grand ami Henri-Edmond Goussier (1854-1924), également peintre et graveur. Leur amitié respectueuse, enrichie par cette amitié, participa à l'essor de la gravure à la fin du 19ème siècle.

Jules Valentin
Charles Maurin, 1896
Maurin, 46 x 37,5 cm
Charles Maurin (1856-1914) was a professor at the Académie Julian when Jules Valentin (1865-1921) studied there in 1882. The two men formed a close friendship, which extended into their artistic practice, as Maurin introduced Valentin to wood engraving, a technique that would bring his first major success. After Maurin's and Guillard's death, Maurin created La Revue blanche, qui publia également le travail de ses amis modernistes comme Henri-Edmond Goussier (1854-1924). Solennel de caractère, portrait de son frère Jules, mais aussi maître de son art, Maurin jouait l'œuvre par l'œuvre de Maurin, qui symbolise respect et l'inspiration symboliste.

Charles Bonard
Portrait of Théophile-Alexandre Steiner, vers 1896
Steiner, 42 x 32 cm
Théophile-Alexandre Steiner (1853-1923) was a Swiss native and studied in Montmartre in 1881. The busts portrait him with a wealth of subjects that inspired him throughout his life, as well as an ecologist friend with artists, writers, engravers, and illustrators. He joined the group of artists known as the Fauves in 1890. He was a draftsman and engraver in Paris. In 1891, he traveled to Tahiti, where he spent the rest of his life, creating works that would influence the next generation of artists, particularly the fauvists.

Sous la direction de
Phillip Dennis CATE

PARIS 1880-1914

BRUXELLES

EFFERVESCENCE
DES VISIONS ARTISTIQUES

PARIS-BRUSSELS 1880-1914:
AN EFFERVESCENCE OF ARTISTIC VISIONS

in fine
ÉDITIONS D'ART

Pour toute demande de renseignements ou de service presse :

Marc-Alexis Baranes
Directeur des éditions
mabaranes@infine-editions.fr
Tél. : 01 87 39 84 62
mob. : 06 98 27 12 14

ou
presse@infine-editions.fr
www.infine-editions.fr