

La Griffes illustratrice de Félix Vallotton

Félix Vallotton (1865-1925), peintre, graveur, dessinateur, écrivain et critique d'art de renom international, doit une large part de sa notoriété à plus de 1'000 illustrations de revues et de livres réalisées dans les années 1890-1900.

SARAH BURKHALTER

Ici un sceau. Là une tête de chapitre. Quelques pages plus loin, un cul-de-lampe. Plus souvent, et dans une très large part des projets éditoriaux recensés, un dessin net et saillant qui illustre la brève ou l'essai, le portrait ou le roman, l'indolence de classe ou l'urgence politique. Félix Vallotton se saisit de ses moyens plastiques avec toute la vivacité que requiert l'actualité imprimée, mais sait aussi épouser l'expressivité d'une histoire dans le profil d'un enfant réduit à la ruse. Prenez *Poils de carotte*, roman autobiographique de Jules Renard, paru en 1902 dans son édition augmentée et définitive chez l'éditeur parisien Flammarion : on y décèle la connivence d'humour et d'esprit entre Renard et Vallotton qui partagent le goût de la synthèse dans l'écrit comme dans le tracé, ainsi que le souligne Katia Poletti, Conservatrice de la Fondation Félix Vallotton et subsidiaire FNS (2015-2019) dans le cadre du projet mené en collaboration avec SIK-ISEA. En témoignent les 51 dessins que Vallotton exécute à l'invitation de Renard, parmi lesquels celui de la couverture (ILL. 1), devenue légendaire car reprise à chaque édition du livre jusque dans les années 1960. Pour des générations d'amatrices et d'amateurs de littérature française, la résilience parfois crasse d'un gamin du XIXe siècle aura les traits du rouquin dessiné par Vallotton.

Étudier l'imbrication du texte et de l'image est l'un des objectifs centraux du projet *Félix Vallotton illustrateur*, mené en partenariat avec la Fondation Félix Vallotton. Le propos est ici de réunir et de commenter les quelque mille illustrations parues dans plus de quatre-vingts projets éditoriaux – revues, journaux et livres confondus – au cours d'une décennie décisive pour l'artiste, celle de son accès à la renommée en Europe et aux États-Unis, via notamment *The Chap-Book* (ILL. 2) et *La Revue franco-américaine* (ILL. 3). L'enjeu dépasse celui du répertoire exhaustif, assorti d'environ 500 images de comparaison, nomenclature évidemment essentielle pour la connaissance historiographique de Vallotton et qui dénote déjà une évidence : l'œuvre imprimé est le pan de son activité artistique le plus visible et le plus diffusé de son vivant. Partant, il s'agit de déterminer comment l'imprimé a joué un rôle-clé dans le perfectionnement d'un coup de crayon puissant et synthétique, dans l'exercice d'une composition elliptique, pourtant éloquente et volontiers parodique, d'ailleurs souvent imputé aux moyens de la xylographie pratiquée dans les mêmes années. Quelle liberté Vallotton a-t-il, ou prend-il, avec la commande éditoriale ? Jusqu'où s'implique-t-il dans les procédés de mise en page et d'édition, interroge Nadine Franci, Collaboratrice scientifique de la Fondation Félix Vallotton et subsidiaire FNS à SIK-ISEA (2015-2019), à propos par exemple du canevas ornemen-

JULES RENARD

Boil de Carotte

Avec 50 dessins de F. VALLOTTON

PARIS

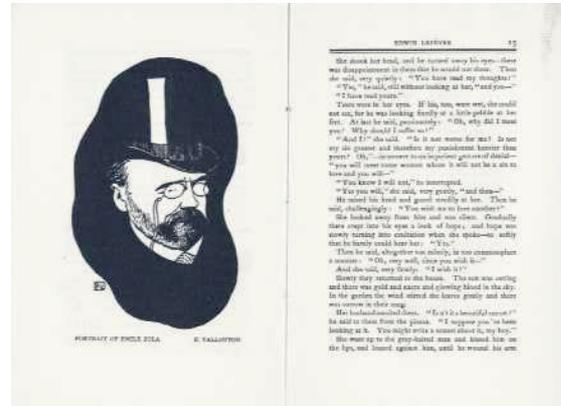
ERNEST FLAMMARION, ÉDITEUR

RUE RACINE, 26, PRÈS L'ODÉON

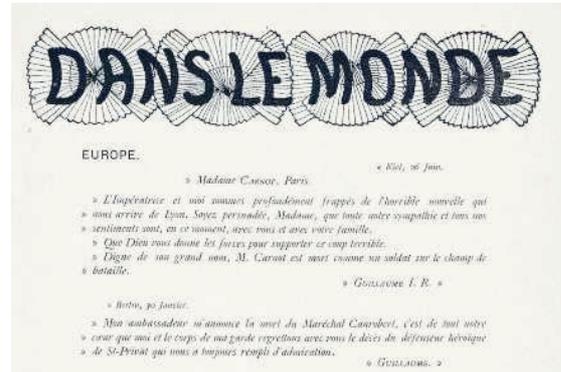
tal de la première monographie de l'artiste, signée Julius Meier-Graefe en 1898 (ILL. 4) ? Que déduire, en termes politiques, des partis pris de ses dessins et des périodiques auxquels il collabore assidûment ?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles l'équipe de recherche dirigée par Sarah Burkhalter, Responsable de l'Antenne romande de SIK-ISEA, composée en outre de Nadine Franci et de Katia Poletti, entend répondre sous la forme d'un catalogue raisonné en ligne, libre d'accès et à l'usage ergonomique. Configurée par l'entreprise lausannoise Odoma, l'interface *Félix Vallotton illustrateur* offrira le parcours informé et foisonnant de l'illustration vallottonienne, où les soulèvements sociétaux et les inspirations littéraires renaissent sous des lignes enlevées, ici sinieuses, là acérées, mais jamais superflues.

L'autrice remercie Nadine Franci et Katia Poletti pour leur contribution à ce texte.

ILL. 2
Félix Vallotton, *Portrait of Emile Zola*, dessin paru dans *The Chap-Book* le 15 mai 1895, pp. 14-15, © Fondation Félix Vallotton / SIK-ISEA

ILL. 3
Félix Vallotton, titre de rubrique « Dans le monde », paru dans *La Revue franco-américaine*, juin 1895, © Fondation Félix Vallotton / SIK-ISEA

ILL. 4
Julius Meier-Graefe, *Felix Vallotton. Biographie*, Berlin / Paris : J.-A. Stargardt / Edmond Sagot, 1898, p. 10, page illustrée de trois dessins de Félix Vallotton, © Fondation Félix Vallotton / SIK-ISEA

← ILL. 1
Jules Renard, *Poil de carotte*, Paris : Flammarion, 1902, couverture illustrée d'un dessin de Félix Vallotton, © Fondation Félix Vallotton / SIK-ISEA