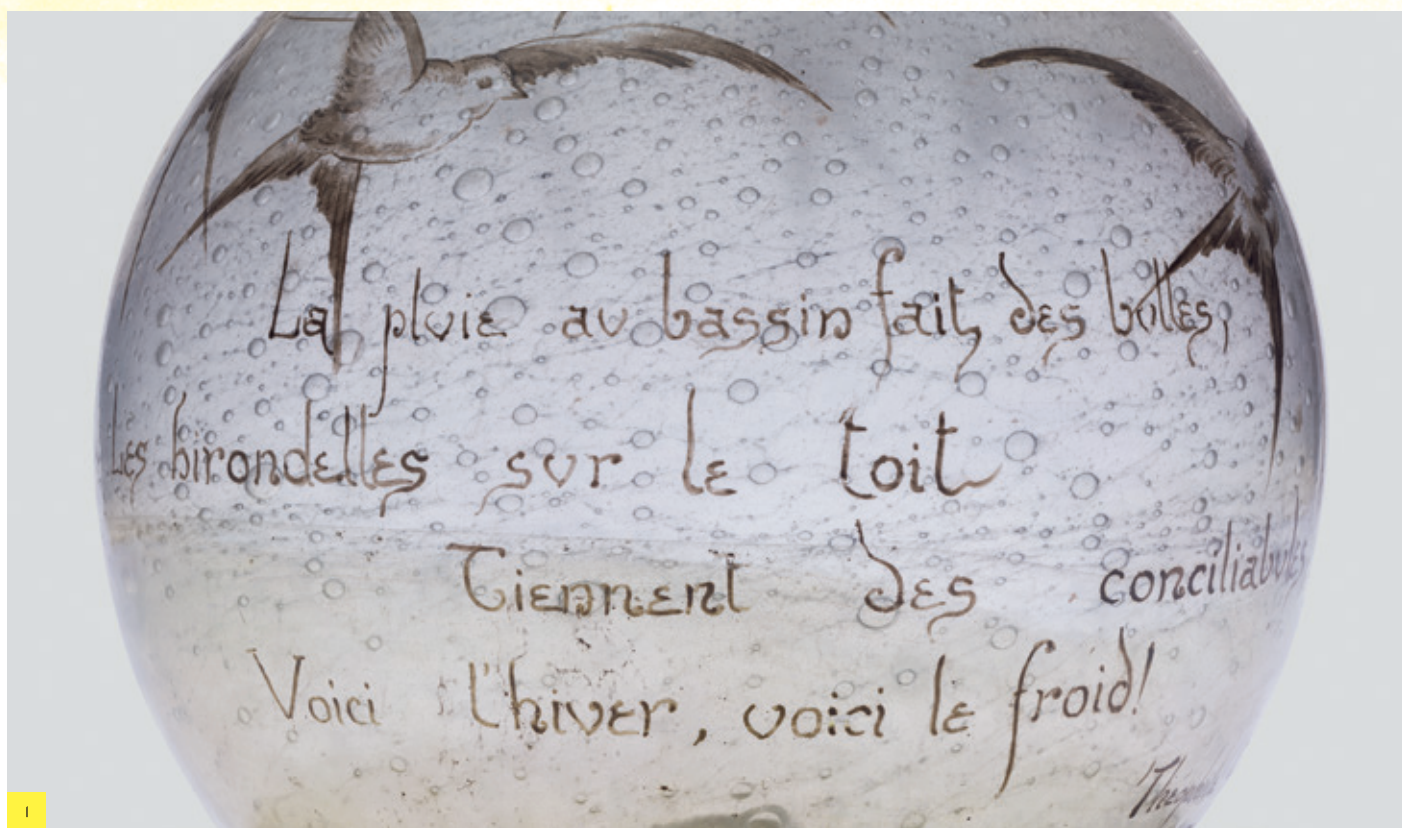

MATIÈRE

Verreries parlantes d'Émile Gallé

Exposition-dossier

À POÉSIE

Dès le début de sa carrière, Émile Gallé a utilisé l'écrit comme motif décoratif, d'abord dans le domaine de la céramique et du verre puis sur le bois. Il reprend alors une tradition ancienne liée à la Révolution Française, les assiettes patriotiques. Cependant, l'artiste va rapidement diversifier cet emploi, tant dans le choix des inscriptions, leur localisation dans leur traitement.

Diversité des textes et des sources

Les citations s'avèrent d'une grande diversité: dictons populaires, proverbes, fables, textes religieux, ... Elles peuvent être composées d'un mot ou d'une phrase complète ou encore de couplets et de strophes issus de poèmes.

Les proverbes et les maximes employés

font appel au bon sens populaire et apparaissent sur des verreries et des céramiques ayant un usage fonctionnel: vide-poche, flacon, service de verres, ... C'est cependant vers la poésie qu'Émile Gallé va se tourner, empruntant à des poètes français et étrangers, anciens ou contemporains, leurs vers afin de les inscrire à la surface du verre ou de les insérer dans les marqueteries de bois.

2

Ces inscriptions sont retranscrites la plupart du temps dans leur langue d'origine (français, latin, anglais, ...) et se terminent par la mention de leur auteur ou de leur provenance. Parmi les poètes, les préférences de Gallé vont vers ceux de son siècle tels Marceline Desbordes-Valmore, Maurice Maeterlinck, Charles Baudelaire, Robert de Montesquiou, Paul Verlaine, Armand Sully-Prud'homme, ... et l'écrivain nancéien, Émile Hinzelin. Parmi ses contemporains, Victor Hugo occupe une place à part : il est l'auteur le plus souvent cité dans les verreries parlantes et celles-ci concernent des pièces uniques et importantes dans la production du chef de file de l'École de Nancy. Gallé partage en effet, avec l'écrivain et le poète, un engagement citoyen et politique qui les amène tous

3

2
Détail vase *Seulette suis*,
1889-1900
Verre soufflé double couche,
décor gravé
Inv. HH 5

les deux à exprimer dans leur art, leurs opinions et leurs idées. Ainsi ce sont les vers de Victor Hugo qui sont déclinés sur plusieurs œuvres de l'artiste créées au moment de l'Affaire Dreyfus, autour de 1900, avec pour thème, la justice ou l'égalité des hommes. Le calice *Le Figuier*, une des premières œuvres dreyfusardes de l'artiste, en témoigne : l'inscription gravée s'enroule autour du pied en écho au décor de feuille et de fruit du figuier ainsi que du chrisme, symbole de Jésus.

4

3
Détail vase calice *Le Figuier*,
1898-1900
Verre teinté, filigrané, marqueterie,
applications, décor gravé
Inv. HH 18

Au service du décor

Les inscriptions sont au départ assez claires et lisibles, apparaissant dans le décor puis elles vont se mêler à ce dernier. Elles peuvent être situées sur la face ou le revers d'un vase mais également sur le col ou le pied.

Dans les premières pièces, les services de verre, le décor et l'écrit sont dissociés et ne se mélangent pas même s'ils sont tous les deux exécutés à l'émail. Dans le vase *Seulette suis*, créé pour l'Exposition universelle de 1889, la répartition est aussi très claire : sur une face, se développe le corps longiligne d'une libellule alors que sur l'autre face, sont inscrits en relief, les vers de Christine de Pisan : *Seulette suis, seulette veux être*. Ces derniers ne sont pas sans lien avec l'insecte puisqu'ils font référence à son surnom de Demoiselle. Puis, Gallé va associer décor et écrit comme sur le vase *La pluie au bassin fait des bulles* où les vers de Théophile Gautier se partagent avec les hirondelles en vol, la surface de la panse.

5

Les mentions peuvent être traitées selon divers procédés décoratifs, peintes à l'émail, en relief ou gravées plus ou moins finement. Gallé joue également sur une diversité de caractères : la calligraphie, le graphisme s'harmonisant avec le décor et le thème employés sur le vase. Ainsi, pour la série consacrée à *La Ballade des dames du temps jadis* de François Villon, ce sont des lettres enluminées et une typographie d'inspiration médiévale qui sont présentes sur les verres, les flacons et autres pièces composant ce service. Celles-ci s'avèrent en parfaite adéquation avec le thème du poème et les figures humaines vêtues à la mode du Moyen-Âge.

L'inspiration naturaliste d'Émile Gallé trouve un écho dans la poésie de ses contemporains. Les vers évoquant les éléments naturels, la flore, les arbres, les saisons, ... accompagnent souvent des décors puisés dans la nature, soulignant et/ou accentuant le thème ou l'ambiance choisis pour une pièce. Ils en renforcent également la valeur symbolique. C'est le cas du canthare *Le bleu matin* où les vers de Victor Hugo illustrent parfaitement ce paysage au lever du soleil, esquissé à l'aide de motifs en marqueterie de verre. Dans la coupe de mariage, l'inscription tirée du *Cantique de Frère Soleil* de Saint François d'Assise évoque le rôle de l'eau, du vent, de

la terre... et de leurs bienfaits. Elle rappelle les préoccupations d'Émile Gallé envers la nature, la flore et la faune – représentées ici par les épis de blés – dont ces éléments participent pleinement à l'éclosion et au développement sur terre.

Autour de 1900, les inscriptions apparaissent étroitement liées au sujet décoratif évoquant soit un motif soit une ambiance définis dans le poème cité, voire les deux. Et comme souvent chez Gallé, tout sujet décoratif ou littéraire peut être traduit dans le verre. Ainsi, des lentilles d'eau puis des têtards à divers stades d'évolution apparaissent en relief sur la panse du vase *Têtards*, illustrant les vers de Théophile Gautier. En 1903, l'artiste offre deux pièces à son ami et collectionneur, Henri Hirsch à l'occasion de son mariage. La coupe *Il faut aimer*

6

et le vase *Les pins de Ravenne*, témoignent de cette adéquation parfaite entre décor, matière et écrit, les citations choisies illustrant toutes les deux, le lien amoureux.

Les citations se révèlent quelque fois difficiles à lire. Elles sont parfois tellement discrètes qu'il

faut s'approcher de la pièce pour les découvrir. Une manipulation est même nécessaire pour certains vases afin qu'elles se dévoilent aux yeux du lecteur, dans leur globalité. Les strophes ou les couplets peuvent être séparés et placés à divers endroits du décor. Ainsi, dans l'éventail *Une poule survint*, réalisé en verre et en faïence, la fable de Jean de La Fontaine est scindée en deux, de part et d'autre du cartouche central ou se situe le motif principal, dans une composition qui apparaît alors assez confuse.

Notes et modèles préparatoires

Le choix des citations est effectué par Émile Gallé comme en témoignent les notes qu'il rédige à Paul Nicolas et à d'autres de ses collaborateurs. Elles

comportent parfois des erreurs dans leur retranscription, soit que l'artiste les rédigeait de mémoire, soit qu'il en ait modifié certaines volontairement. Sur ces notes, ces extraits de poèmes se présentent sous la forme de liste ou sont quelquefois associées à un croquis à l'encre, de vase ou de motif décoratif.

5
Détail vase porte-pinceaux *Ballade des dames du temps jadis*, 1884-1900
Verre teinté, inclusions, décor émaillé et gravé
Inv. AD 33

6
Détail vase canthare *Le Bleu matin*,
1900
Verre à plusieurs couches horizontales,
marqueterie, applications
Inv. OAO 1124

7

Le Musée de l'École de Nancy conserve peu de modèles préparatoires associant motifs et inscriptions. Peut-être, à cette étape de la conception d'une œuvre, cette association était-elle dissociée, les dessinateurs se concentrant sur la forme et le décor des pièces en verre afin d'en vérifier la faisabilité et d'établir la composition générale. Puis, l'écrit y était ajouté dans

un second temps. Les dessins exposés proposent des projets pour des vases des années 1880 et 1890, illustrant plutôt des fables ou des proverbes.

Émile Gallé a employé pour la première fois, le terme de « verreries parlantes » en 1884 dans sa notice sur la production du verre pour la huitième exposition de l'Union Centrale des Arts décoratifs. Il a dû défendre le principe de l'utilisation de l'écrit quelques années plus tard. Ainsi, dans l'article « Mes envois au salon » publié dans la *Revue des Arts décoratifs* en 1898, il explique: *Je maintiens, en effet, qu'on le raille ou non, mon mode d'appliquer, – comme les artistes du Moyen-Age, qui bâtissaient sur de la foi et sur des idées, – d'appliquer, dis-je, des textes à mes vases et d'édifier mes acheteurs par des écritures. Pourquoi dénier au décorateur le libretto dont le compositeur de musique peut s'inspirer sans conteste ? Les cloches qui ne portent point de paroles belles et graves, et ne font pas*

vibrer aussi les âmes, ne sont que des sonnettes trop grosses.

Quelques années plus tard, pour un vase conçu pour l'Exposition Universelle de 1900, Émile Gallé choisit une citation de l'écrivain et poète nancéien Émile Hinzelin *La matière pour moi, fut matière à poème ?* qu'il modifie et adapte à ses propres réflexions d'artiste-verrier: *La matière est pour nous, matière à poésie.*

8

7

Émile Gallé à sa table de travail à l'Usine d'art, vers 1895
Plaque photographique
Inv. 2012.5.5.31

8

Détail vase *Flambe d'eau*, 1900
Verre à plusieurs couches, marqueterie de verre, décor gravé, applications
Inv. JC 9

Autour de l'exposition

Journées Européennes des Métiers d'Art

Samedi 1er et dimanche 2 avril

→ 10h–12h et 14h–17h:

démonstration de taille et gravure sur verre par le lycée Labroise de Sarrebourg

→ 10h30:

visite guidée sur les chefs d'œuvre de verre

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Nuit européenne des Musées

Samedi 20 mai

20h à minuit

Démonstration de calligraphie par l'association APEX

Entrée libre

Journée de l'Art Nouveau

Samedi 10 juin

Programme complet:

www.ecole-de-nancy.com

Initiation à la calligraphie

par Jeanine Sold,

calligraphe plasticienne

Dimanche 9 juillet, 14h–17h

Tout public

Visites

Visites guidées

de l'exposition-dossier pour les individuels

9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 10h30

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Visite thématique

La poésie et l'École de Nancy

Dimanche 23 avril et 25 juin

10h30

Sur réservation

Visite thématique

Calligraphie sur verre

Samedi 27 mai et 8 juillet

10h30

Sur réservation

Enfants

Des vacances pour créer

Intrigues au musée, spécial

Des mots et des lettres

Mercredi 12 et 19 avril

14h30–16h30

1 séance au choix, pour les

7-11 ans

Sur réservation

Visite en famille

Matière à poésie

Dimanche 28 mai (spécial

Fête des mères)

16h–17h30

Pendant que les parents

visitent, les enfants créent...

Visite guidée pour adultes;

atelier pour enfants animé par

Gaëlle Chauveaux, Magasin

de mots

Sur réservation

Infos pratiques

Renseignements, tarifs et

réservations au Service des

publics des musées de Nancy

tél: 03 83 17 86 77

du lundi au vendredi, 9h–12h30

[servicesdespublics-musees@](mailto:servicesdespublics-musees@mairie-nancy.fr)

mairie-nancy.fr

Musée de l'École de Nancy

36-38, rue du Sergent Blandan

54000 Nancy

Ouvert du mercredi au dimanche,

de 10h à 18h

Fermé le lundi, mardi et 1er mai

www.ecole-de-nancy.com

—
Texte: Valérie Thomas

Conception graphique: Frédéric Rey

Photos: ©Musée de l'École de Nancy, Studio

Image, Claude Philippot, Philippe Caron

ville de
Nancy