

Degas Danse Dessin

HOMMAGE À DEGAS AVEC PAUL VALÉRY

À l'occasion du centième anniversaire de la mort d'Edgar Degas, disparu le 27 septembre 1917, le musée d'Orsay rend hommage à l'artiste à travers les mots d'un poète. C'est en effet à un ouvrage remarquable mais méconnu de l'écrivain et philosophe Paul Valéry (1871-1945), lui-même aujourd'hui injustement oublié, que la présente exposition emprunte son titre, et à ses phrases ciselées qu'elle propose de dialoguer avec les œuvres de Degas.

Car ce texte capital, nourri par une amitié de vingt ans entre les deux hommes, se distingue par sa profondeur et sa poésie, et compte assurément parmi les témoignages les plus sensibles et les plus féconds qui furent donnés de Degas. Par sa forme

fragmentaire, qui n'en fait pas une biographie, et par son ton, tour à tour intime et universel, *Degas Danse Dessin* dessine *in fine* un double portrait : celui de l'artiste, que Valéry évoque avec la liberté qu'autorise une grande proximité, et celui du génie, l'ouvrage s'offrant également comme une méditation sur la création. Aussi le feuillettera-t-on ici au fil des salles et au gré des images formulées par l'écrivain, laissant la beauté des mots éclairer la magie des œuvres.

La ligne du dessin, que les remarquables collections graphiques du musée d'Orsay permettent de montrer dans toute sa variété, y crociera donc le trait de l'esprit, tandis que se déploieront le mouvement des formes, qui toute sa vie

occupa Degas, et celui de la pensée, auquel Valéry s'était dédié. C'est, en cela, de rencontres dont il sera question : celle d'un jeune homme « monté » à Paris précédé de sa poésie et d'un vieillard acerbe qui n'aimait pas les littérateurs, introduits l'un à l'autre par un cercle d'amis communs au sein duquel évoluaient Stéphane Mallarmé, ses proches et Julie Manet, fille de Berthe Morisot ; et à travers eux, celle de la littérature et des arts du dessin rassemblés en un livre qu'il est, en ce centenaire, émouvant de parcourir ainsi que l'indiquait son auteur : « Selon le caprice de l'esprit, aux environs de ces quelques études d'Edgar Degas ».

A TRIBUTE TO DEGAS WITH PAUL VALÉRY

The Musée d'Orsay is celebrating the centenary of the death of Edgar Degas on 27 September 1917 through the words of a poet. This exhibition takes its title from the remarkable but neglected book by writer and philosopher Paul Valéry (1871-1945), who is himself unfairly overlooked today, and uses his finely-honed words to initiate a dialogue with the works of Degas.

This major text, informed by a friendship between the two men spanning twenty years, has a distinctive depth and poetry and is undoubtedly one of the richest and most sensitive accounts of Degas. With its fragmented non-biographical structure, and intimate yet

universal tone, *Degas Danse Dessin* [*Degas Dance Drawing*] ultimately paints a dual portrait – of the artist, whom Valéry describes with a freedom born of a very close relationship, and of the genius. The work is also a meditation on the creative process. Dipping into the text in the exhibition spaces and reading the images crafted by the writer allows the beauty of his words to provide an insight into the magical artworks.

In the exhibition, the draughtsman's line, which the Musée d'Orsay's outstanding graphics collection reflects in all its variety, intersects with lines of thought. The movement of forms, which interested Degas

throughout his life, and the movement of ideas to which Valéry devoted himself, are revealed. The exhibition therefore explores encounters: between a young man new to Paris whose poetry precedes him and an acerbic elderly man averse to scribblers, who were introduced by a mutual circle of acquaintances including Stéphane Mallarmé, his relatives, and Julie Manet, daughter of Berthe Morisot. This in turn facilitates an encounter between literature and the art of drawing which was encapsulated in a book, and just as the author suggested, on this anniversary it is moving to peruse "following your whim, this handful of studies by Edgar Degas".

Degas, Vollard, Valéry

1834

19 juillet: naissance d'**Edgar Degas** à Paris.

19 July: **Edgar Degas** is born in Paris.

1845

Rencontre de Degas et d'Henri Rouart au collège Louis-le-Grand.

Degas and Henri Rouart meet at the Collège Louis-le-Grand.

1866

3 juillet: naissance d'**Ambroise Vollard** à Saint-Denis de la Réunion.

3 July: **Ambroise Vollard** is born in Saint-Denis de la Réunion.

1871

30 octobre: naissance de **Paul Valéry** à Sète. Degas se plaint de premiers troubles oculaires.

30 October: **Paul Valéry** is born in Sète. Degas begins to suffer from eye problems.

1889

Vollard commence à acquérir dessins et gravures et rencontre ses premiers peintres.

Vollard starts to acquire drawings and engravings, and meets his first painters.

1892

Première exposition monographique consacrée à Degas par Durand-Ruel. Lors d'une nuit d'orage à Gênes, Valéry connaît une crise existentielle qu'il nommera « la Nuit de Gênes » et à l'issue de laquelle il décide de se consacrer à la vie de l'esprit.

First monographic exhibition devoted to Degas organised by Durand-Ruel. On a stormy night in Genoa, Valéry experiences an existential crisis which he refers to as the "Genoese Night", after which he decides to devote himself to the life of the soul.

1893

Vollard ouvre sa galerie au 39, rue Laffitte à Paris. Rencontre de Valéry et d'Eugène Rouart, fils d'Henri Rouart, à Montpellier.

Vollard opens his gallery at 39 rue Laffitte in Paris. Valéry meets Eugène Rouart, son of Henri Rouart, in Montpellier.

1894

Valéry s'installe à Paris et commence la rédaction de ses *Cabiers*, où il note quotidiennement ses réflexions. Rencontre de Vollard et de Degas au cours d'une exposition de dessins et d'estampes de Manet.

Valéry settles in Paris and begins to write his *Cabiers* [Notebooks], in which he records his thoughts every day. Vollard meets Degas at an exhibition of Manet's drawings and prints.

1895

Anticipant la réticence de l'artiste, Valéry renonce à écrire un livre sur Degas, et écrit à la place *L'Introduction à la méthode de Léonard de Vinci*.

Sensing a lack of enthusiasm on the part of the artist, Valéry abandons the idea of a book about Degas, and writes his *Introduction to the Method of Leonardo Da Vinci* instead.

1896

Rencontre de Valéry et de Degas dans son atelier du 37, rue Victor-Massé à Paris par l'intermédiaire d'Eugène Rouart.

Bien qu'une génération les sépare, Valéry gagne l'amitié de Degas qui le surnommait « L'Ange ». Tous deux fréquentent les vendredis d'Henri Rouart au 34, rue de Lisbonne. Degas refuse que Valéry lui dédie la *Soirée avec Monsieur Teste* inspirée par le peintre.

Valéry is introduced to Degas in his studio at 37 rue Victor-Massé in Paris by Eugène Rouart. Although they are a generation apart, Valéry is befriended by Degas, who nicknames him "the Angel". They both frequent Henri Rouart's Friday gatherings at 34 rue de Lisbonne. Valéry wants to dedicate to the painter his *Soirée avec Monsieur Teste* [An Evening with Monsieur Teste], which was inspired by Degas, but the offer is declined.

1897

Le musée du Luxembourg expose les œuvres du legs Caillebotte où figurent sept œuvres de Degas.

The Musée du Luxembourg exhibits items from the Caillebotte bequest, which includes seven works by Degas.

1898

Valéry songe à écrire une étude sur Degas, *Monsieur D. ou la peinture* après avoir été enthousiasmé par les œuvres de l'artiste représentant des danseuses exposées à la galerie Durand-Ruel.

Fired with enthusiasm by the artist's works depicting dancers exhibited at the Durand-Ruel gallery, Valéry contemplates penning a study on Degas entitled *Monsieur D ou la peinture* [Monsieur D. or painting].

1899

Première exposition des livres d'artistes édités par Vollard.

An inaugural exhibition is held of artists' books published by Vollard.

1900

31 mai: célébration du double mariage, encouragé par Degas, de Julie Manet et de Jeannie Gobillard avec Ernest Rouart et de Paul Valéry.

31 May: the double wedding of Julie Manet and Ernest Rouart and of Jeannie Gobillard and Paul Valéry, which was encouraged by Degas.

1903

Degas et Valéry prennent l'habitude de passer de nombreuses journées d'été ensemble.

Degas and Valéry become accustomed to spending many summer days together.

1907

Organisation, par Vollard, d'un bal où Valéry rencontre les peintres d'avant-garde.

Dérouté, Valéry n'évoquera pas ces grands contemporains dans ses textes sur la peinture.

1912

La mort d'Henri Rouart bouleverse Degas et Valéry, et marque la fin d'une époque. Lors de la vente Rouart, Valéry renonce à acheter des œuvres de Degas, qui atteignent des prix exorbitants.

Degas est contraint de quitter son atelier de la rue Victor-Massé et en reste bouleversé.

1913

Exposition *Degas, Cézanne* à la galerie Paul Cassirer à Berlin.

1914

Publication par Vollard de 98 reproductions signées par Degas (peintures, pastels, dessins et estampes).

Vollard organises a ball where Valéry meets avant-garde painters. Valéry is disconcerted by them and does not mention these major contemporaries in his works about painting.

Degas and Valéry are deeply affected by the death of Henri Rouart, which marks the end of an era. At the Rouart sale, Valéry is unable to buy works by Degas, which fetch exorbitant prices. Degas is forced to vacate his studio on the rue Victor-Massé and is devastated.

Degas, Cézanne exhibition at the Paul Cassirer gallery in Berlin.

Vollard publishes 98 reproductions signées par Degas (peintures, pastels, dessins et estampes) [98 reproductions signed by Degas (paintings, pastels, drawings and prints)].

1915

Degas, qui ne souhaitait pas apparaître devant sa caméra, est filmé à son insu par Sacha Guitry dans *Ceux de chez nous*, lors de sa promenade quotidienne, boulevard des Batignolles.

1917

27 septembre: Degas meurt d'une congestion cérébrale à l'âge de 83 ans.

1918-1919

Malgré la volonté de Degas de brûler les œuvres de son atelier jugées indignes d'être conservées, huit ventes sont organisées par Vollard, Durand-Ruel, Jacques Seligmann et les frères Bernheim, pour disperser ses œuvres.

1921

Publication de *L'Âme et la danse* de Valéry et du sonnet *La danseuse* écrit par Degas dans la *Revue musicale*. 73 sculptures retrouvées dans l'atelier de Degas sont moulées en vue de leur tirage en bronze par Adrien-Aurélien Hébrard.

A camera-shy Degas is filmed without his knowledge by Sacha Guitry in *Ceux de chez nous* [*Those of our Land*], during his daily walk on the boulevard des Batignolles.

Degas dies of a stroke on 27 September, aged 83.

Despite Degas' instructions to burn works in his studio which are not worth preserving, eight sales are organised by Vollard, Durand-Ruel, Jacques Seligmann and the Bernheim brothers to sell off his works.

Publication of Valéry's *L'Âme et la danse* [*Dance and the Soul*], and of the sonnet by Degas entitled *La Danseuse* [*The Dancer*] in *La Revue musicale*. Moulds are made of 73 sculptures found in Degas's studio which will be cast in bronze by Adrien-Aurélien Hébrard.

1923

Création par Vollard du *Prix des peintres*, prix littéraire décerné par des peintres, remporté par Valéry.

1924

Vollard publie *Degas* aux éditions Crès et Co.

1925

Valéry est élu à l'Académie Française.

1929

En juin, Valéry soumet à Vollard son projet de livre sur Degas. Ils conviennent ensemble de publier un ouvrage de cent pages accompagné d'illustrations d'après Degas. Le titre sera *Degas Danse Dessin*.

1935

Irrité par les retards de Vollard, Valéry divulgue onze chapitres de son livre dans cinq revues différentes.

Vollard establishes the *Prix des peintres*, a literary prize awarded by painters, which is won by Valéry.

Vollard's *Degas* is published by Crès et Co.

Valéry is elected to the Académie Française.

In June, Valéry submits his plan for a book about Degas to Vollard. They decide to publish a one hundred-page work with illustrations from works by Degas. It will be called *Degas Danse Dessin* [*Degas Dance Drawing*].

Irrked by Vollard's tardiness, Valéry releases eleven chapters of his book in five different magazines.

1936

Publication de *Degas Danse Dessin* par Vollard avec des gravures sur cuivre de Maurice Potin et des gravures sur bois de Georges Aubert d'après des monotypes et des dessins de Degas.

1937

Exposition *Degas* à l'Orangerie des Tuileries.

1938

Publication de *En écoutant Cézanne, Degas, Renoir* de Vollard aux éditions Grasset.

1939

22 juillet: Vollard succombe, à l'âge de 73 ans, à une fracture du crâne provoquée par un accident de voiture.

1945

20 juillet: Valéry meurt à l'âge de 73 ans. Après des obsèques nationales, il est enterré au cimetière marin de Sète.

Degas Danse Dessin is published by Vollard with copperplate engravings by Maurice Potin and wood engravings by Georges Aubert taken from monotypes and drawings by Degas.

Degas exhibition at the Orangerie des Tuileries.

Vollard's *En écoutant Cézanne, Degas, Renoir* [Listening to Cézanne, Degas, Renoir] is published by Grasset.

22 July: Vollard dies aged 73 from a skull fracture sustained in a car crash.

20 July: Valéry dies at the age of 73. Following a state funeral, he is buried in the cemetery overlooking the Mediterranean in Sète.

«Degas Danse Dessin.» Folio Essais. Gallimard - Degas and the Contingency of Vision - JSTOR - Ointments, Makeup, Pollen ON THE EVOLUTION OF CNIDARIAN EYES - UC Irvine Libraries - LE PLAISIR, LA FORME ET LE SENS - Picture Policies in Documents: Visual Display and Epistemic... - Regard des hommes et représentations animalieres 53 - Conférence Quand danse la peinture - «Les après-midi de - nota bibliografica - samedi 8 octobre 2011 (d'apres) Edgar Degas. Rare volume published by Vollard in 1936 entitled Degas. Danse Dessin (essay by Paul Valéry) containing 26 engravings on copper d'apres hors-texte and other illustrations. Print run of 305 + 25 copies. Copy numbered 264.