

L'estampe en Europe (XV-XXème siècle)

Jean-Marie Marandin

& l'Atelier aux Lilas pour la Typographie
et l'Estampe

Centre Culturel Jean Cocteau, place Charles de GAULLE, Les Lilas,

L'image imprimée

(XVème-XXème siècle)

I. Emergence en Europe au XVème siècle

Gravure sur bois au tournant des années 1400 ; gravure sur métal 30 à 40 ans plus tard dans le bassin rhénan

Repères historiques:

- Guerre de Cent Ans: 1337- 1453 (Jeanne d'Arc: 1412-1431)

Pourquoi au XVème siècle?

- **Demande (marché):** Demande très forte d'images en grand nombre
  - religieuses
  - profanes (cartes à jouer)
- **Conditions matérielles**
  - Papier blanc : production en hausse de chiffons
  - Technique d'impression : la production de toiles peintes pour les fêtes religieuses

Bois Protat: face de la crucifixion

Bois Protat: premier bois gravé connu (connu en France?) (1370, plus vraisemblablement autour de 1400).

Moule pour toile peinte ou moule/table pour estampe sur papier ?

Phylactère:

Vere filius Dei erat iste ('celui-ci était vraiment le

Images produites

Images pieuses (dont: indulgence)

Livres (incunables)

Cartes à jouer: fondation d'une corporation de
cartiers (Kartenmalher-Zunft) à Ulm en 1404

« Plus ancienne estampe connue (J.-E, Besnier) » Vierge, Bruxelles

Saint Christophe, « plus ancienne gravure sur bois connue (Klaus Kramer) », 1423, abbaye de Buxheim

Gravure sur métal (vers 1430/1440)

Cuivre rouge

Technique et outils des orfèvres

Deux techniques en creux:

- Taille douce: burin
- Criblé: burin et poinçon / imprimé comme une grille d'épargne

Saint Christophe

Gravure en criblé

Crible

Sainte Catherine
1450/60

Gravure au/en crible

(eau-forte)

Utilisation d'un mordant (« acide »)

Daniel Hopfer (actif à Augsbourg):

Armurier / transfère la technique de la gravure des armures à l'estampe vers 1500

Acide nitrique sur fer

Urs Graf

Femme baignant ses pieds, 1513

Considérée comme la première eau-forte
datée

Emergence du statut d'artiste

- Maître des cartes à jouer (actif: 1430-1450)
- Maître E.S. (vers 1420-vers 1468)
- Martin Schongauer (vers 1430-1491) à vérifier
- Albrecht Dürer (1471-1528)

Maitre des cartes à jouer

Maitre E.S.

Le salut de l'âme

Ars Moriandi (gravure
finale)

Maitre E.S.

Le fou et la jeune fille

Jardin d'amour

Martin Schongauer

Tentation de St Antoine (Schongauer)
Le tourment de St Antoine (Michel-Ange)

Albrecht Durer (1471-1528)

Fils d'orfèvre ; son parrain est le premier imprimeur de Nuremberg

Formation d'orfèvre + de graveur (Wogelmut) + nombreux voyages: atelier de Schonegauer, Pays Bas (rencontre Erasme et le graveur Lucas de Leyde), deux voyages en Italie (découvre Pythagore, la perspective, (?) les savoirs ésotériques).

> Artiste de la Renaissance: un artisan + un savant (mathématiques + ? Savoirs ésotériques)

Apocalypsis cum figuris

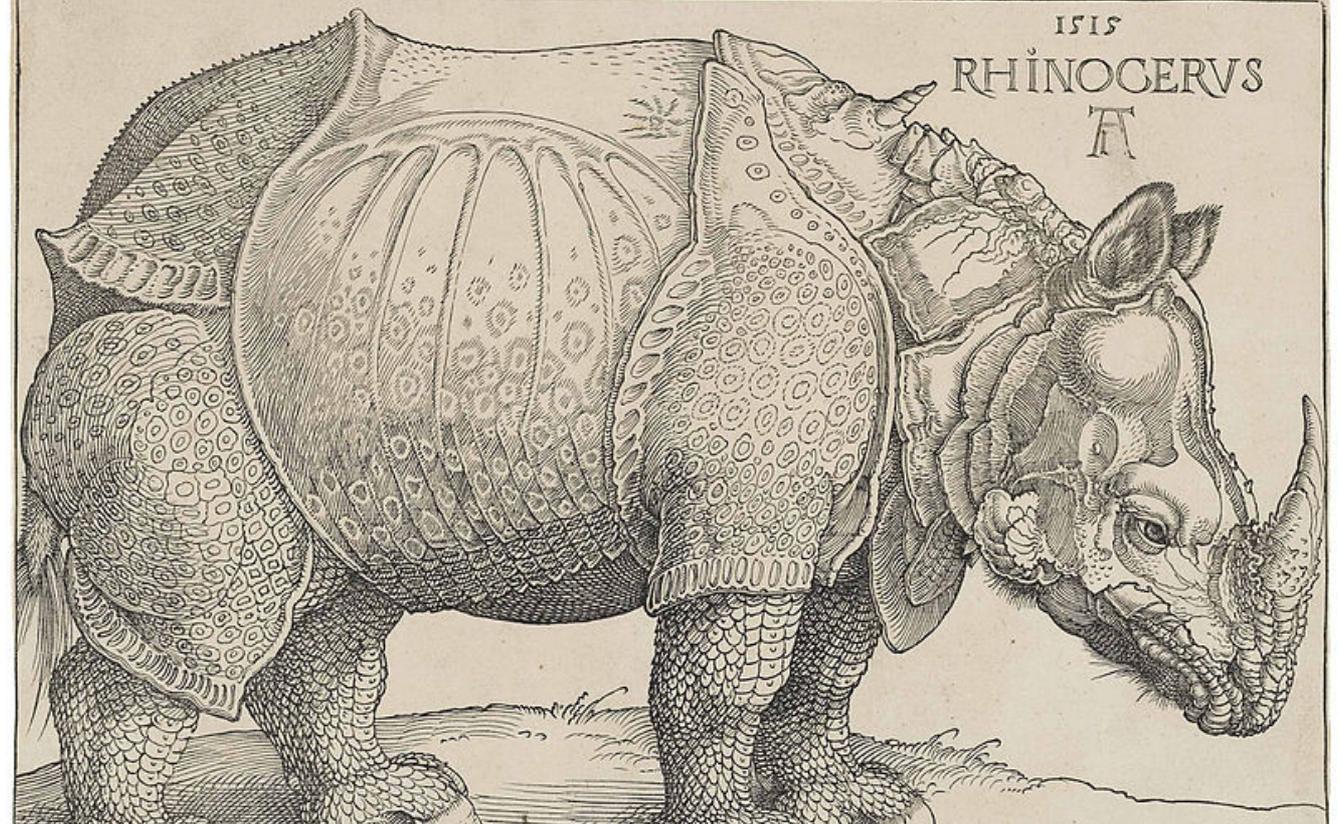

Révélation 10

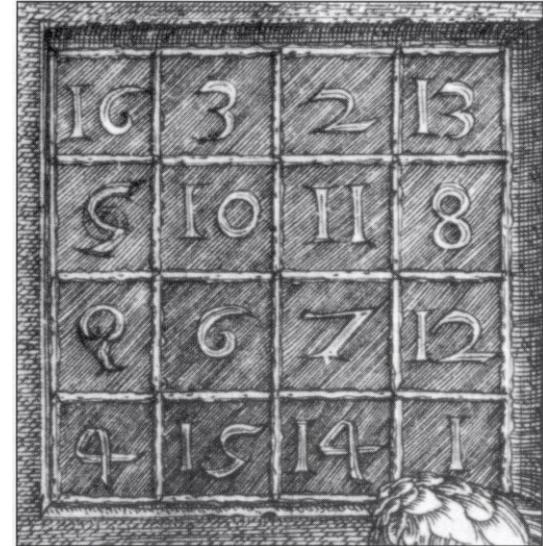
Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc en ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu .....

Durer: Rhinoceros

Nach Christus gepurt. 1713. Jar. Abi. j. May. Hat man den grosmechtigen Kunig von Portug. Emanuel gen Lysabona pracht auf India/ an sollich lebendig Thier. Das nennet sie Rhinocerus. Das ist hie mit aller seiner gestalt Absonderste. Es hat ein farb wie ein gespreckeltes Schildkrot. Vnd ist vs dicken Schalen vberlegt fast fests. Vnd ist in der gros als der Helfsant Aber nyderrichtige von paynen/ vnd fast wehafftig. Es hat ein scharff stark Horn vom auff der naser/ Das begynde es albeg zu wegen wo es bey staynen ist. Das dosig Thier ist des Helfsantz todt feynde. Der Helfsantz furcht es fast vbel/ danu wo es In ankumbt/ so laufft In das Thier mit dem kopff zwischen drey fordem payn vnd reyst den Helfsantz vnden am pauch auff vñ erwirgt In/ des mag er sich nit erwehen. Dann das Thier ist also gewapent/ das In der Helfsantz nichts kan thun. Sie sagen auch das der Rhynocerus Schnell/ Straydig vnd Listig sey.

Una cosa mentale : Melancholia § I

II.

Image imprimée et livres

(XVème-XVIIIème siècle)

Les incunables

Gutenberg et l'impression avec des caractères mobiles

Illustration des manuscrits, puis des livres imprimés

I. Livre (incunables, Blockbuch)

Cahier de feuilles pliées en leur milieu; chaque
feuille correspondant à deux pages;

Texte et image imprimés en même temps

Impression au frottoir (pas de presse avant la presse
typographique)

Littérature religieuse (édifiante)

puis profane (roman, grammaire, chronique, ...)

Bible des pauvres (Biblia pauperum)

Vers 1455 (Autriche actuelle)

- Abner et David
- Vierge et rois mages
- Reine de Saba et Salomon

Coloriée à la main, texte manuscrit

Danse macabre et Apocalypse

II. « L'imprimerie »

(à partir de 1450)

invention de Gutenberg:

- La technique de production des caractères en métal interchangeables et égaux (alliage de plomb, étain, antimoine)
- La presse à bras
- L'encre grasse à base d'huile de lin (liant) et de suie de résineux (pigments).

Première Bible (1452/1455): tirée à environ 180 exemplaires (dont 12 sur parchemin)

Atelier de Joost Amman
1568
Presse typographique

- Presse
- Encre
- Marché pour l'illustration des livres:
gravure sur bois.

Illustration des livres

Depuis le début du XVème siècle, les gravures sont collées dans les manuscrits comme illustration ou décoration,

Les livres imprimés sont illustrés de gravures gravures sur bois (matrice qui a la même épaisseur que les caractères)

Un exemple fameux: *Le Songe de Poliphile*

Best-seller de la Renaissance
Le songe de Poliphile,
Edition de 1499 (Venise)

III.

Image imprimée et beaux-arts (dessin, peinture)

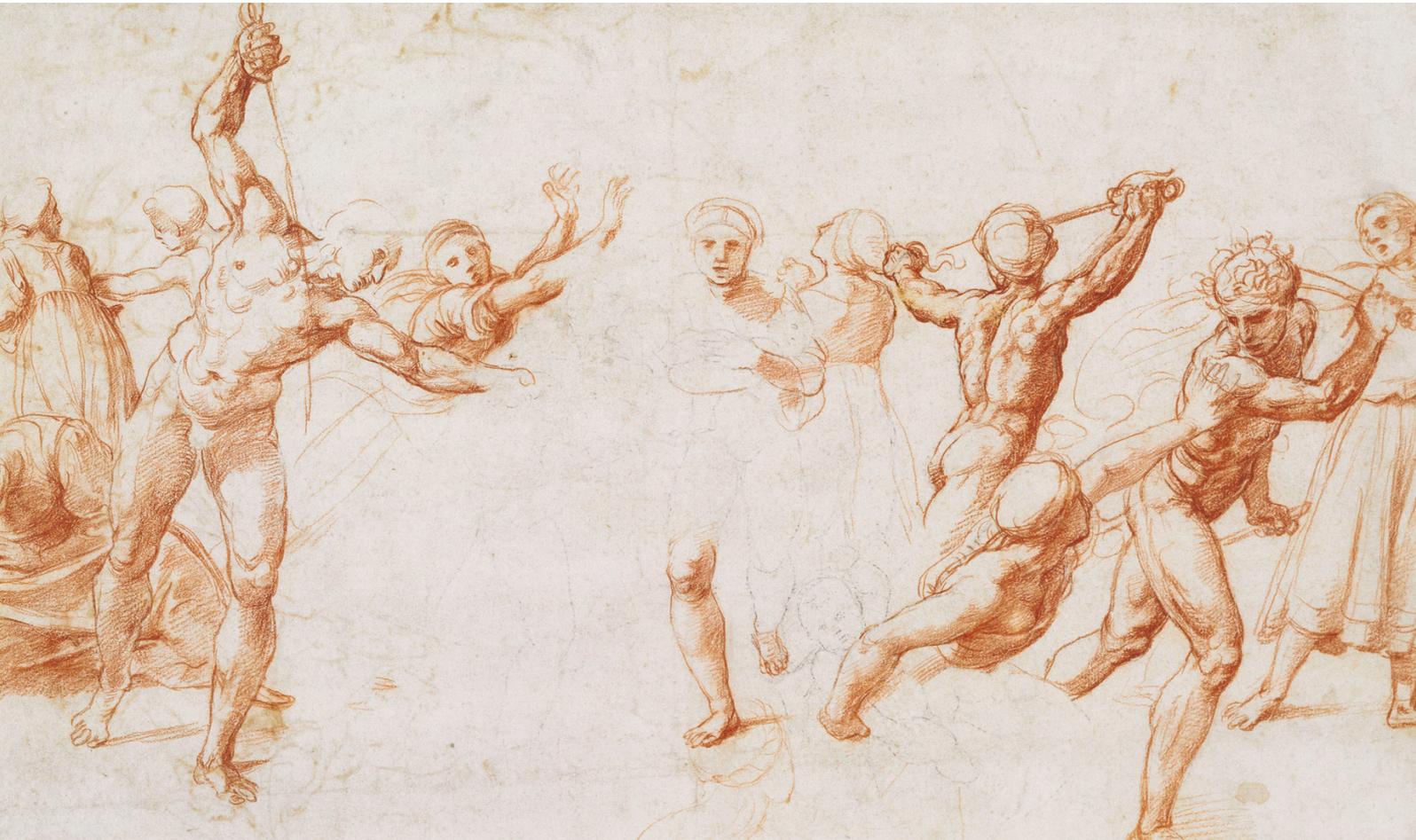
XVIème-XIXème siècle

La gravure d'interprétation

Gravure de Raimondi

Dessin de Raphaël

Le massacre des innocents

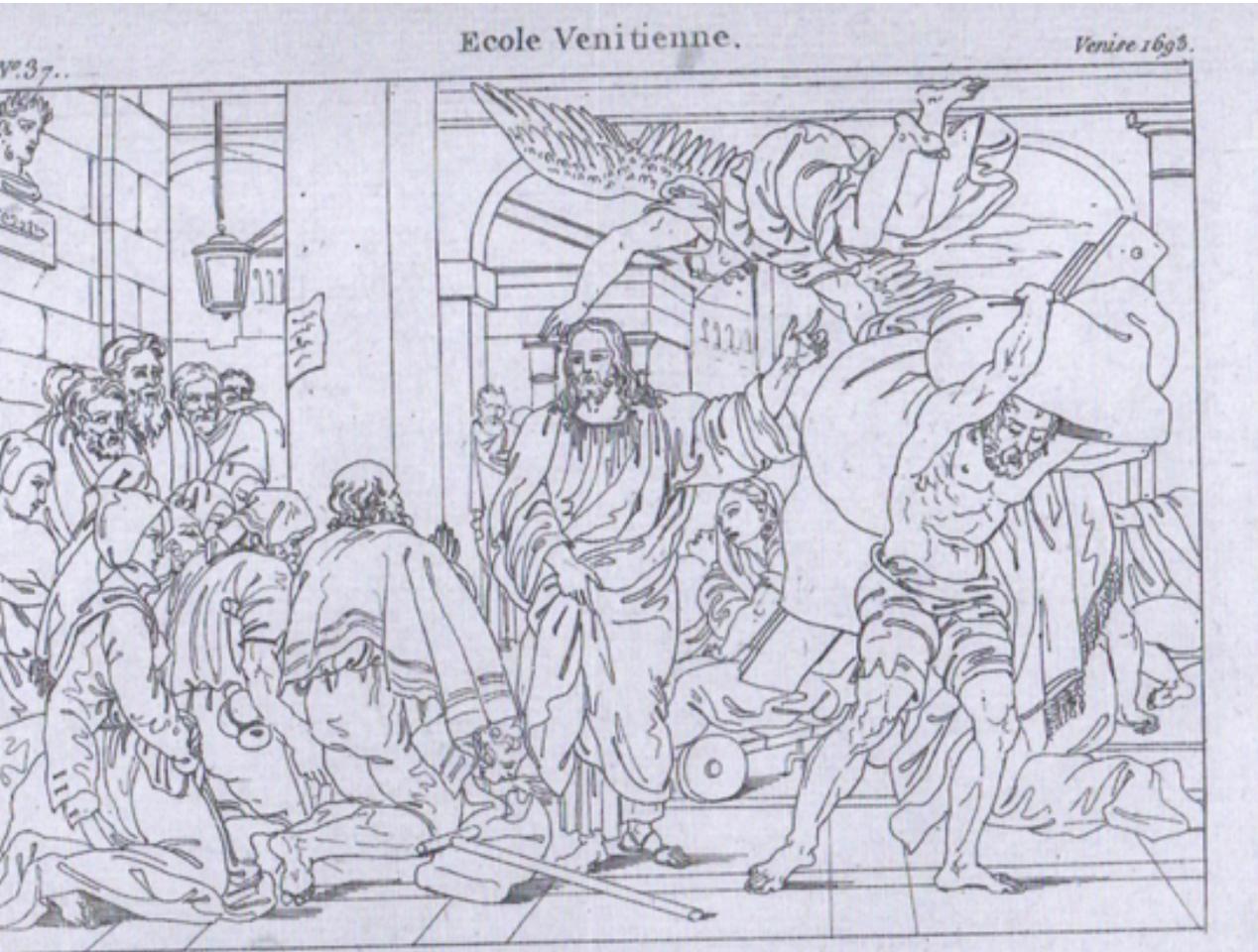
Peinture de Raphaël

La gravure d'interprétation

Une gravure est comme « la traduction en prose d'un poème » (Diderot, Salon 1765)

La couleur disparaît; la vérité, le dessein, la composition, le caractère et l'expression demeure ... » (Diderot, en substance)

(1809)

Tiepolo

Le catalogue de Lebrun : preface

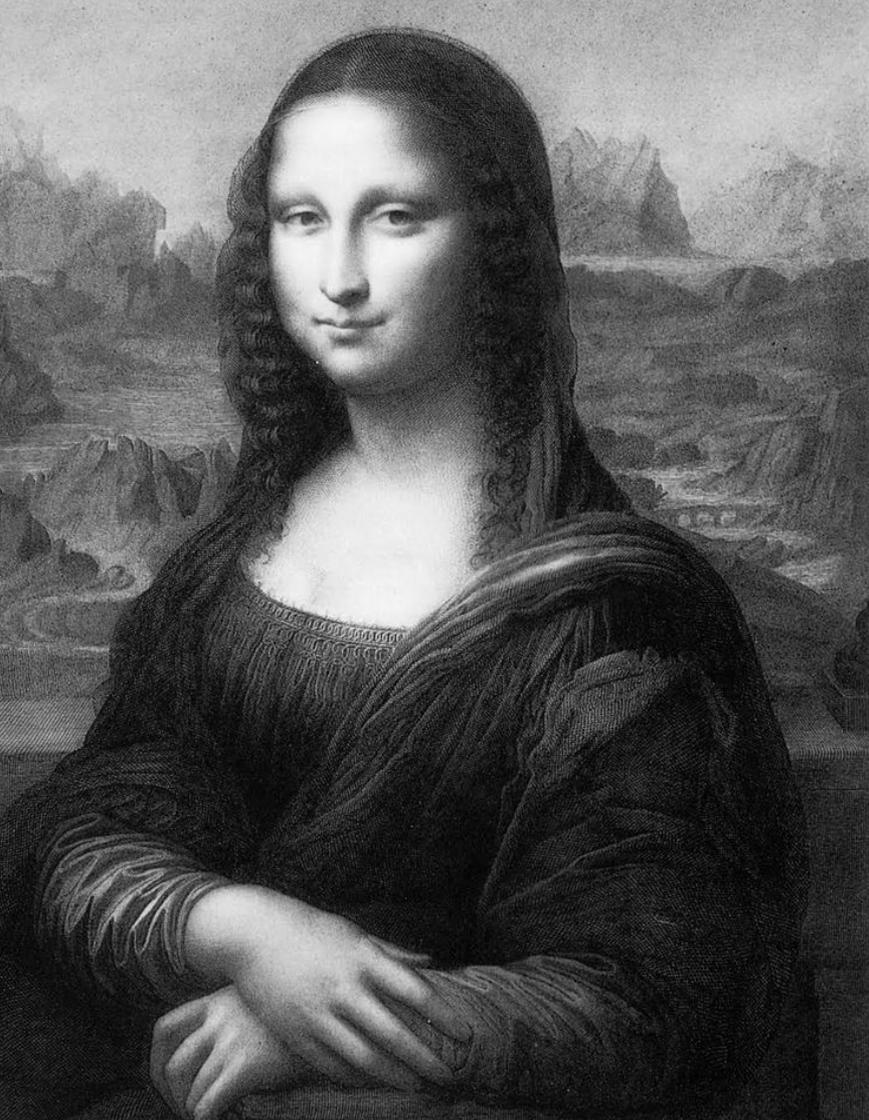
« Ici les tableaux sont gravés pour qu'on puisse juger de leur composition. Ils seront exposés, et par conséquent on pourra prononcer sur leur *faire*. »

Les « taille-douciers interpretes »

Statut d'artiste libéral en 1660 (édit de Saint Jean de Luz)

Peuvent entrer à l'Académie Royale en 1655

Quête incessante d'innovation technique pour enrichir le langage de la gravure (verniss, mordant, aquatinte, manière noire, vernis mou, manière de crayon, etc.)

d'œuvre de la gravure
d'interprétation:

Mona Lisa

Calamatta, 1858

Le monotype

Giovani Benedetto Castiglione
Vers 1648

La création d'Adam

IV

XIXème siècle

Au cours du XIXème siècle

Apothéose de la gravure et de la lithographie d'interprétation et « d'illustration », puis déclin rapide avec le développement des techniques photomécaniques

Essor de la gravure et lithographie originale (lithographie pratique de l'estampe comme médium et non plus comme médium par les artistes plasticiens

Gravure sur bois de bout

Inventeur officiel : Thomas Berwick (1775)

(reprise d'une invention d'un cartier lyonnais Foy ?)

THE YELLOW OWL,

Thomas Bewick

British Birds

Publié entre 1797-1804

Doré/ graveur: Héliodore Pisan

La lithographie

Aloys Senefelder (Munich, 1798)

Première imprimerie à Paris rue du Pont-aux-Choux en 1802; grand développement à partir de 1815

Phénomène de mode: on lithographie à tout va parmi les « people » de l'époque pendant la Restauration !

Concurrence la gravure pour l'interprétation et l'illustration, surtout dans la presse ..

Daumier. Gargantua/Louis-Philippe

(1832)

Gargantua.

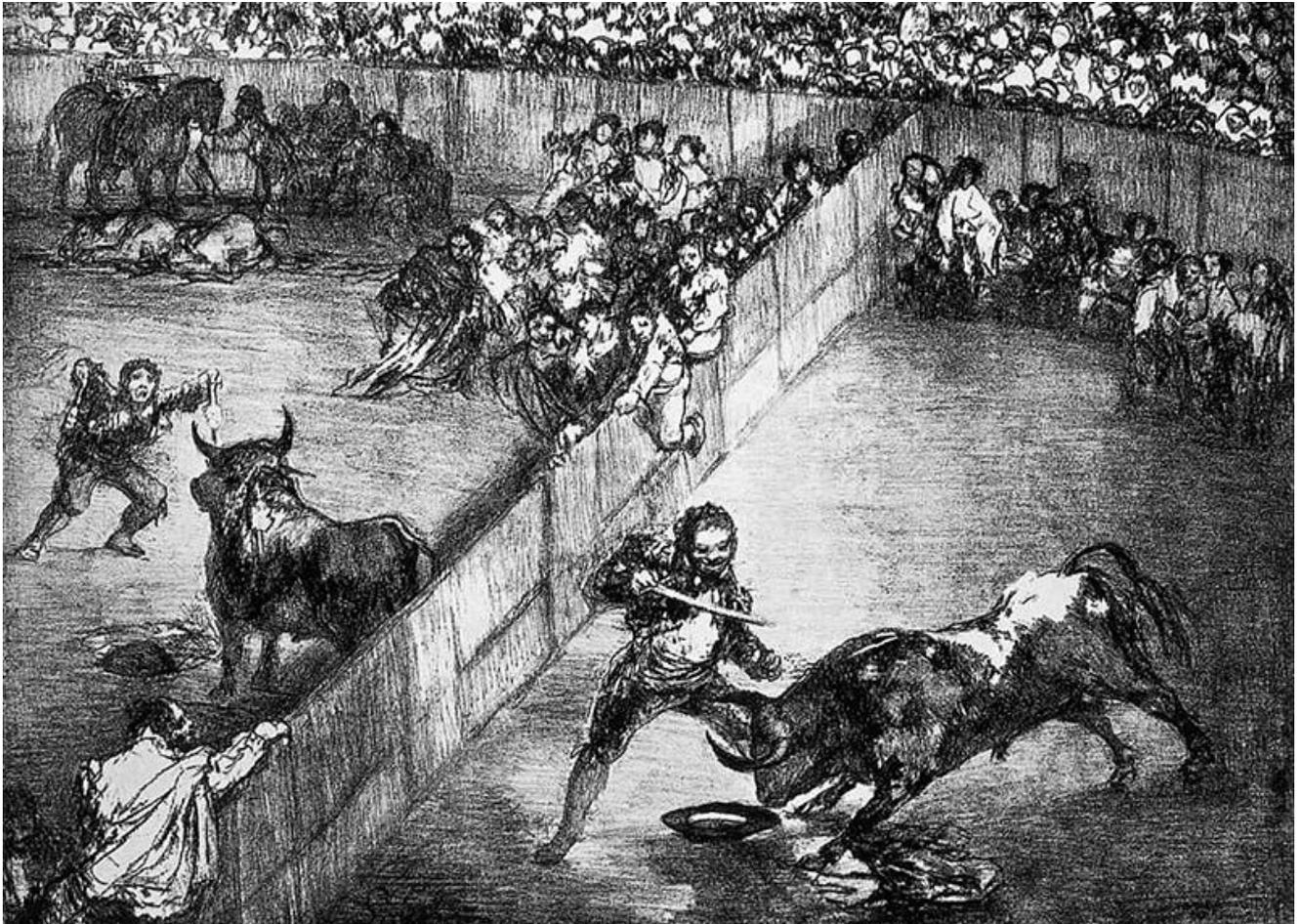
1832 - 654

J. M. de Willems

Daumier: Châtiments (V. Hugo)

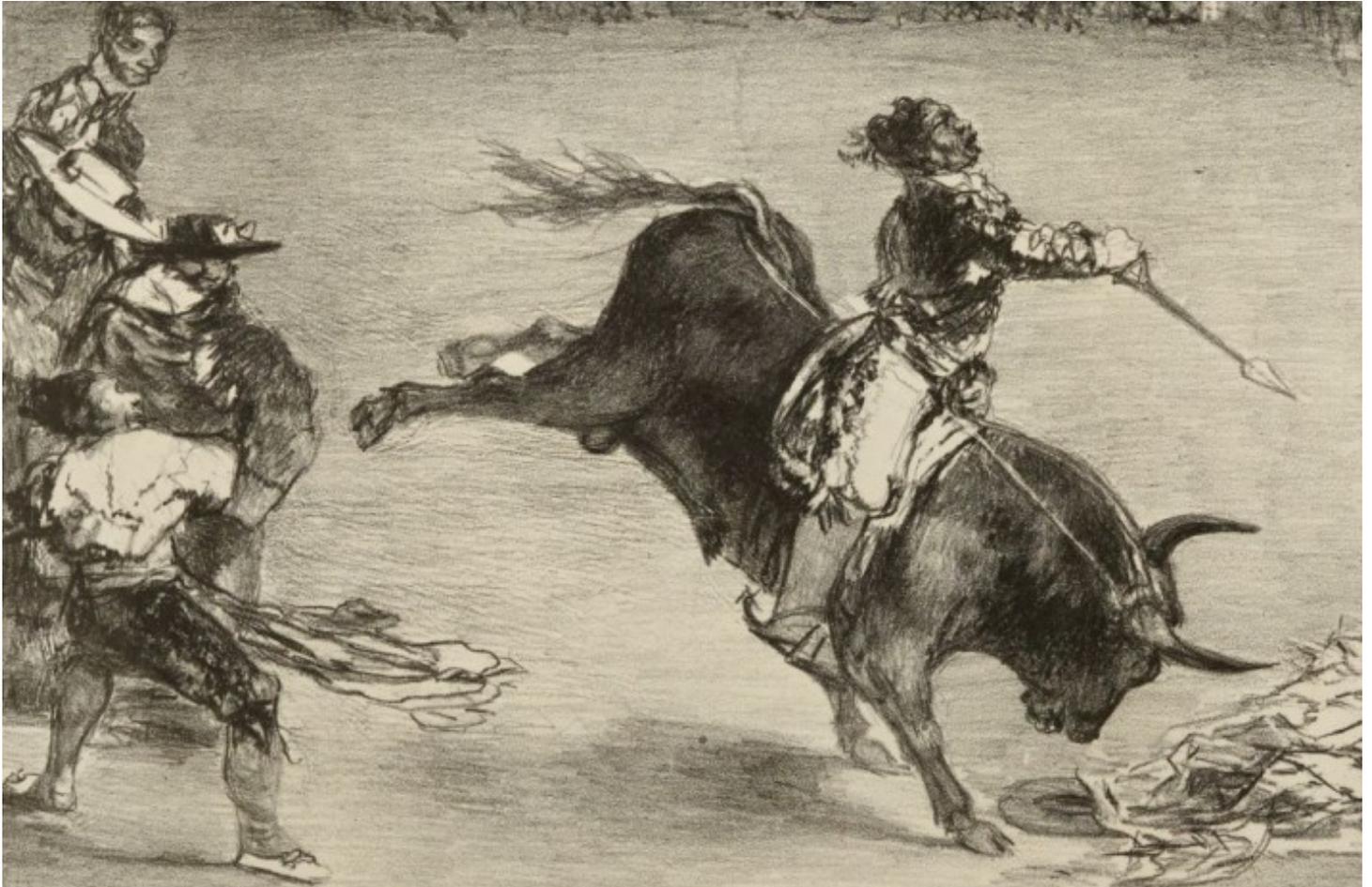

areaux de Bordeaux, Goya (1824/5

Laureaux de Bordeaux(2), Goya

Détail

Faust, Delacroix (1827)

Faust

Méphisto

L'estampe originale

Innovation du 16ème-18ème: sophistication technique croissante à la recherche du rendu

Nouveau moteur d'innovation à partir du milieu du 19ème siècle : souplesse, portabilité, « spontanéité » par et pour les artistes:

- renouveau de la gravure sur bois de fil
- autographie
- linogravure

L'autographie (ou papier-report)

Inventée par Senefelder

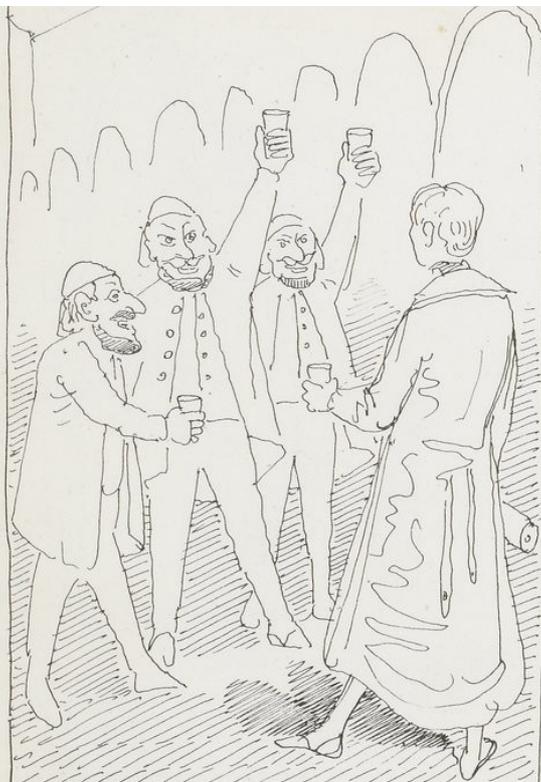
Facilité de la technique (on dessine/écrit à l'endroit),
légèreté de la matrice

Adoptée par les artistes qui travaillent sur le motif
(Corot), pour les catalogues d'exposition (salons) et
Rodolphe Töpffer (1799-1846) pour fabriquer ses
albums ou « histoires en estampes »

Les albums de Töpffer (admirés par Goethe ...) sont
considérés comme les premières bandes dessinées
occidentales... (« histoire en estampe »)

Attente de la DD.

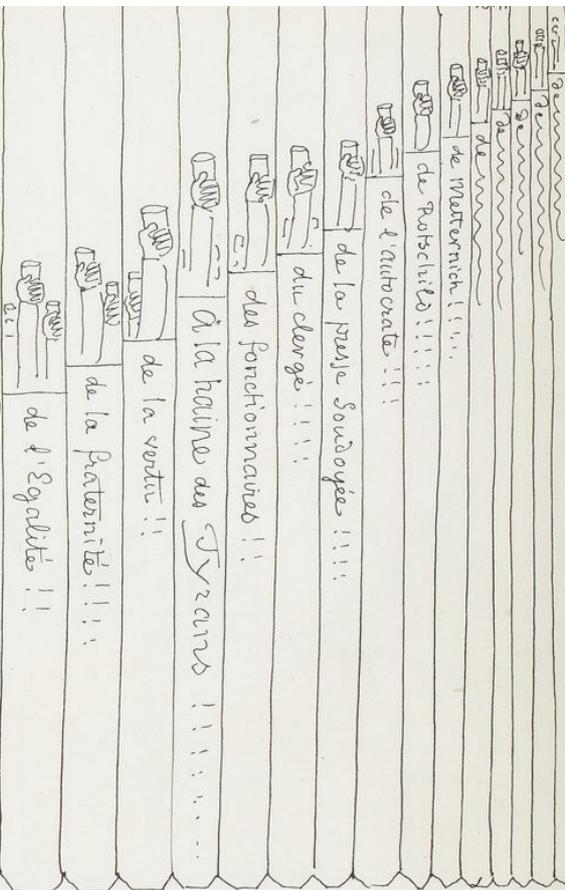
L'histoire de Monsieur Albert (Töppfer)

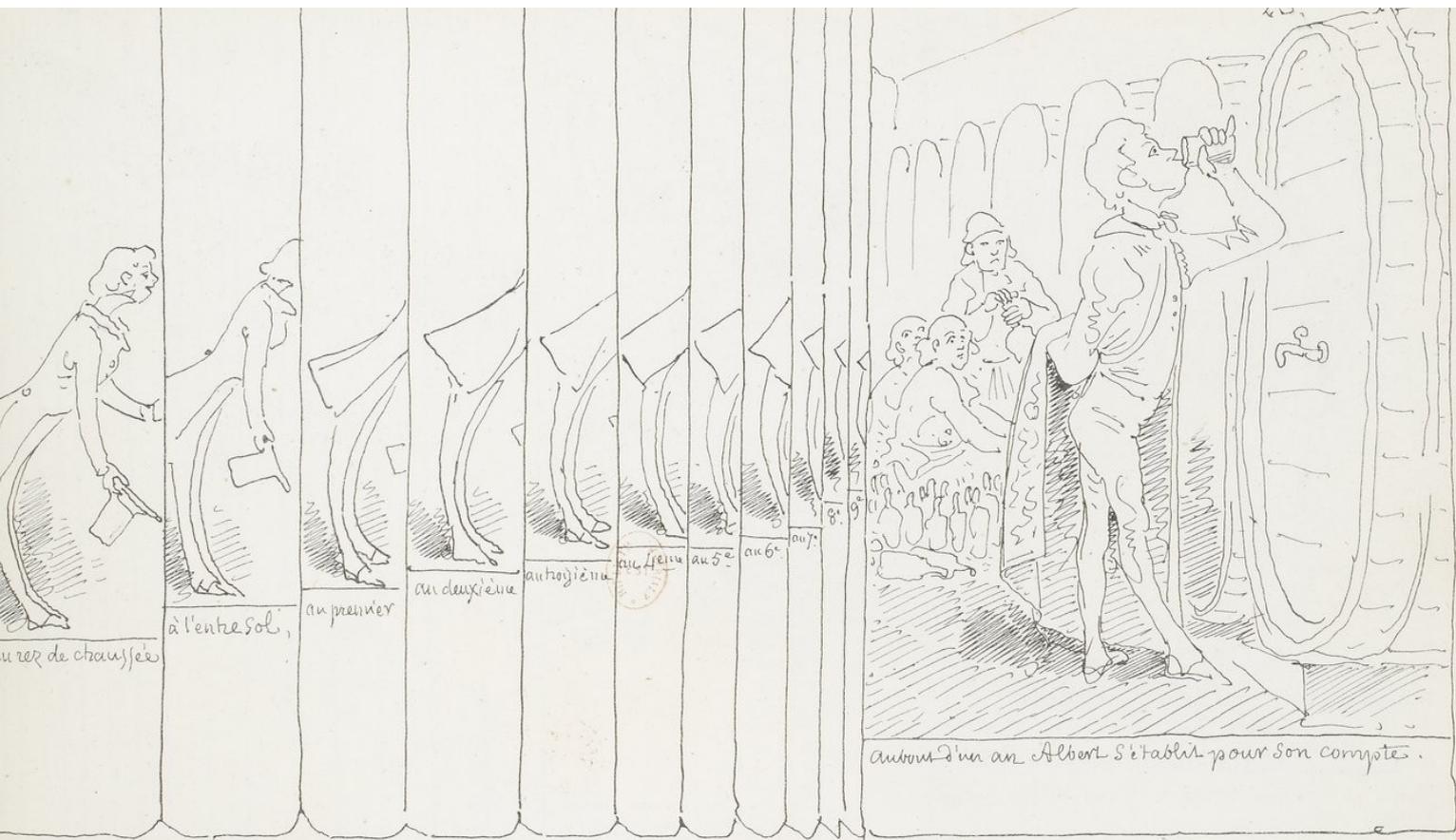
ayant appris qu'Albert est établi à Bordeaux, Mangini, Pacini et Carabini viennent le voir, et ils se plaisent à boire à sa santé.

Et aussi à la santé de la liberté!

L'histoire de Monsieur Albert (Töppfer) - 2

au rez de chaussée

à l'entre sol,

au premier

au deuxième

au troisième

au quatrième

au cinquième

au sixième

au septième

au huitième

au neuvième

au dixième

au onzième

au douzième

Autour d'un an Albert s'établit pour son compte.

du Japon

En 1856, Félix Bracquemont découvre les carnets de croquis de Hokusai

1857: le service Rousseau

Vallotton: la paresse (1896)

Vallotton: Les cygnes

Vallotton

Linogravure

Invention du lino en 1862; premières linogravures en 1900

Pasiphaé

Matisse

... fraîche sur des lits de violettes...

V.

XXème siècle

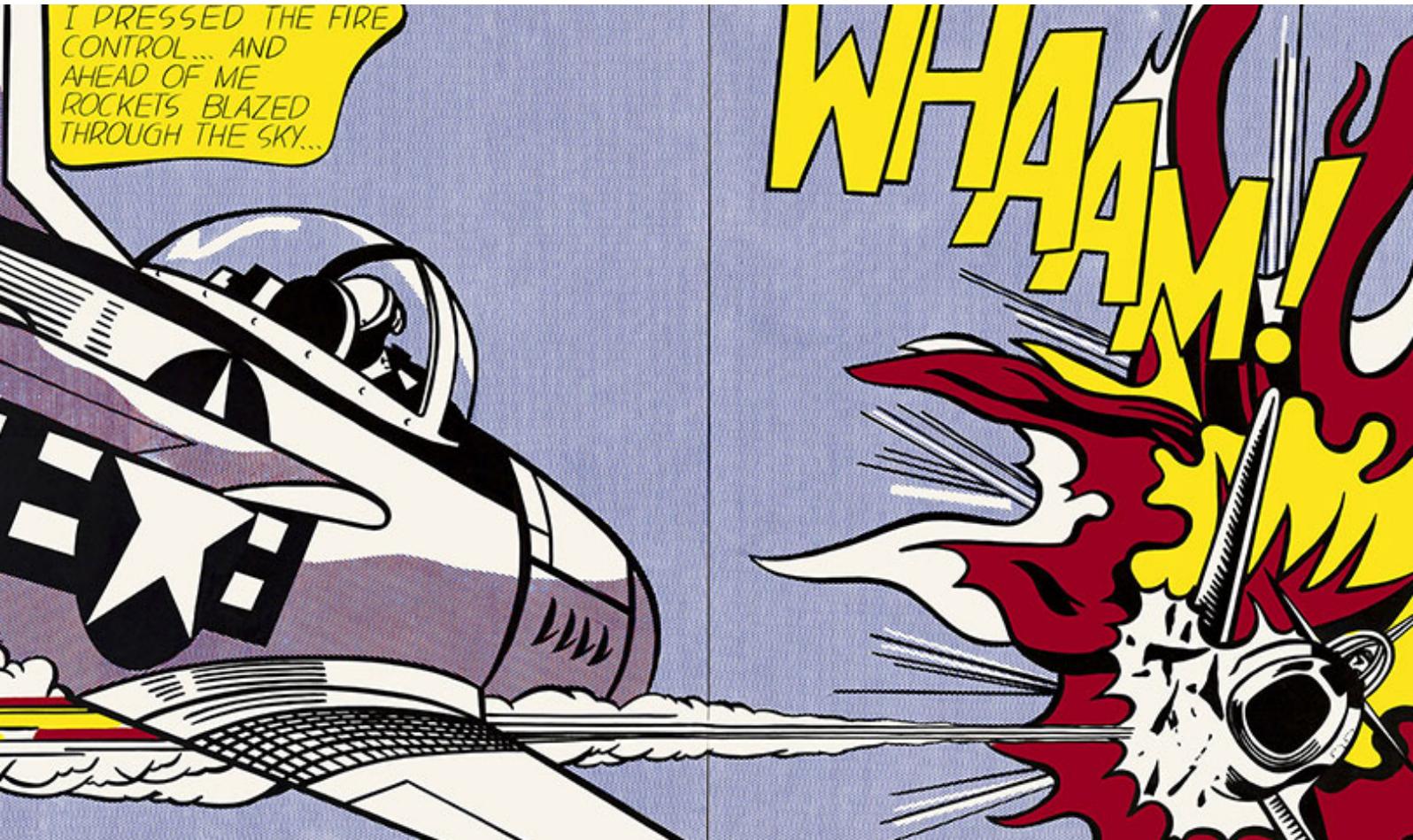
La serigraphie

Introduite aux USA à la charnière du XXème siècle par des émigrants chinois (seule technique avec un lien direct avec le monde chinois)

Brevetée en Angleterre en 1907 pour produire des papiers peints

Introduite en Europe par l'armée américaine qui l'utilise pour marquer ses camions, faire des panneaux, etc.

Weekend da pop art. Roy Lichtenstein
(peinture d'interprétation !)

Du pop art à l'art populaire

Affiches de mai 68

Anecdote: l'affiche « UUU » (« Usine, Université, Union »)

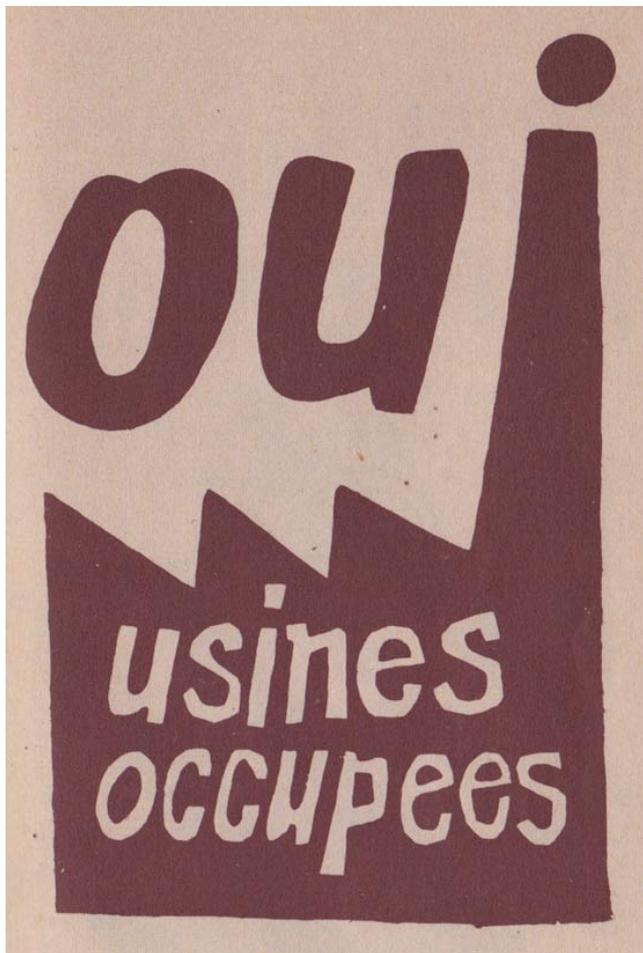
- 30 affiches en une nuit réalisées en lithographie (Fromanger)
- Philippe de Rougemont introduit la sérigraphie (découverte aux USA): on passe de l'épreuve pour galeries d'art militantes à l'image dans la rue !

L'image sérigraphiée est consubstantielle de 68 .

Affiche UUU

Maï 68 - 2

Du XXème au XXIème siècle

Modification complète du statut de l'image en général (perte de toute autorité et valeur) et dans les arts plastiques (priorité donnée au processus, performance, déconstruction, etc.)

Essor des techniques, outils, machines, culture numérique

Quelle place pour l'image imprimée ? Pour l'image imprimée à la main ?

Principales sources

Benjamin, Walter. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique

Bersier, Jean-E. La gravure. Les procédés, l'histoire.

Griffiths, Antony. The Print Before Photography

Kramer, Klaus. Von Holzschnitten und Holzstichen,

Lepape, Séverine. Les origines de l'estampe en Europe du Nord, 1400-1470.

Lepape, Séverine. Gravure en clair-obscur

Wikipedia (français, anglais, italien allemand, espagnol) + Wikimedia

Commons (Gallica, etc.)