

Une carrière aussi féconde que brève?

Certes: Amedeo Modigliani n'a pas vécu vieux. Ce peintre et sculpteur d'origine italienne n'avait même pas 36 ans lorsqu'une méningite tuberculeuse l'emporta le 25 janvier 1920 dans la capitale française, où il s'était établi courant 1906. "Pendant sa courte carrière, il ne cesse de chercher une forme de beauté idéale qui réunisse, en une seule arabesque, les traits de la sculpture africaine, de la simplification cubiste et de la peinture maniériste italienne," nous apprend la légende sous la peinture 'Nu assis à la chemise' (1917), reproduite dans le 'Guide de visite' du LaM à Villeneuve d'Asq. C'est dans ce musée que l'exposition 'Modigliani – L'oeil intérieur' nous propose jusqu'au 5 juin 2016 une traversée de l'oeuvre de Modigliani et une introduction en trois parties qui explorent une carrière tout à la fois brève et féconde de l'un des grands artistes du XXe siècle.

Une trentaine d'adhérents des Amitiés Franco-Belges du Courtrais avaient réservé le jeudi 31 mars 2016 dans leurs agendas pour cette excursion exceptionnelle. "Je cherche et propose des sorties culturelles dans les musées depuis le début de notre association, il y a bientôt 20 ans déjà," nous éclaire Madame Randi Dourdin. L'ex-présidente des Musées de Lille parle en connaissance de cause. Car Randi Dourdin a travaillé à Lille durant 30 ans comme guide et comme assistante au cabinet des dessins.

"Un peu compliqué..."

La voix du guide Fabien Thurotte retentissait clairement dans les audioguides, sous forme d'oreillette. "Est-ce que tout le monde m'entend? Même pour un jeudi après-midi, il y a beaucoup de monde. Cela risque d'être un peu compliqué par moments... L'expo nous montre 120 oeuvres au total, dont 100 de la main de Modigliani lui-même..."

Fabien Thurotte – que l'on croise également au Tri Postal à Lille – indiquait que Modigliani, né le 12 juillet 1884 à Livorno, avait suivi l'enseignement de plusieurs écoles d'art à Florence et à Venise – où il avait même résidé deux

ans d'affilée. En 1906, Modigliani part vivre à Paris et s'installe bientôt à Montmartre, où il fait la connaissance entre autres de Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, Max Jacob et Diego Rivera. Une période d'effervescence artistique commence pour lui...

"Une seule en marbre"

C'est dans cette période-là que Modigliani fait deux rencontres majeures: celle avec le médecin dermatologue Paul Alexandre - qui tient une petite clinique aux démunis et à la bohème de Montmartre, et celle avec le sculpteur Constantin Brancusi. "Le médecin-mécène Paul Alexandre sera le premier à s'occuper de lui. Il va bénéficier de son soutien inconditionnel. Et Brancusi, qui est venu à Paris à pied, va à son tour stimuler sur plusieurs points Modigliani, qui n'est pas formé à la sculpture. Modigliani va chercher la pierre à la carrière de Montmartre. Il a fait 25 sculptures en cinq ans, dont une seule en marbre: la taille directe à partir d'un pierre," dixit le guide.

La retrospective s'ouvre d'ailleurs sur l'unique exemplaire en marbre de sa 'Tête de Femme'...

Et Fabien Thurotte de poursuivre: "La poussière lui passe par la gorge et la bouche, ce qui explique sa contraction de la tuberculose. En outre, Modigliani ne s'épargnait pas. Il faisait beaucoup la fête. Il dessinait sur les terrasses et échangeait ses dessins contre un verre ou un repas. Et puis, le jour arrive où Modigliani doit abandonner la sculpture et se remettre à la peinture. Pour des raisons de santé et pécuniaires - et aussi à cause de la guerre qui arrive..."

Dans le dépliant très soigné et complet qui ponctue la portée artistique de l'expo, les auteurs expliquent "que deux motifs l'occupent exclusivement jusqu'au début de la guerre: la tête de femme, surmontée parfois d'un chapiteau, et la cariatide, figure féminine aux bras levés pour soutenir un élément d'architecture."

L'art du Cambodge...

Modigliani fréquentait également les salles d'art khmer du Trocadéro et y puisait son inspiration. "Les chignons striés de ses têtes de femmes évoquent cet art du Cambodge, les visages géométriques aux formes allongées et aplaties les masques de Côte d'Ivoire que l'accrochage met en dialogue," écrit Florence

Quille dans son article que le journal 'La Croix' a publié mardi le 8 mars 2016.

L'expo met également en exergue la série de nus que Modigliani a réalisée entre 1916 et 1917. Un large chapitre est consacré au 'portrait-sculpture', dans lequel Modigliani excellait. Et puis il y a la présence de la multitude de personnes qui ont comptées dans sa trop courte vie: Moïsi Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Krémègne, Paul Cézanne, Tsuguharu Foujita, Fernande Barrey (qui figure sur l'affiche de la retrospective), Berthe Weill, Jacques Lipchitz, Juan Gris, Toulouse Lautrec, Paul Guillaume et, surtout, le collectionneur passionné Roger Dutilleul.

"Modigliani a peint son collègue Léopold Survage avec un oeil ouvert et un oeil fermé. Il argumentait qu'avec l'oeil ouvert on regarde le monde tandis qu'avec l'oeil fermé, on regarde en soi. Et il a aussi beaucoup peint sa femme, Jeanne Hébuterne. Mais malheureusement, l'expo n'a pas de peinture d'elle à vous montrer," concluait le guide.

"Excellent guide!"

"Le guide était excellent, mais il y avait trop de monde. Néanmoins, les participants étaient heureux. Ce qui est important pour moi," évaluait Randi Dourdin. "Tout le monde a aimé. J'ai mieux compris pourquoi ses têtes en mandorle sont comme des amandes. On comprend maintenant pourquoi il a peint comme ça. Et on voit plus clair dans les influences de ses copains- peintres et -sculpteurs, comme Soutine et Brancusi. Fabien Thurotte connaît très bien son domaine," évaluait Colette.

"J'ai bien apprécié et je suis contente d'être venue, car je me retrouvais dans une agréable compagnie. Et je me souviens surtout de Gérard Philipe, qui a incarné Modigliani dans le film 'Montparnasse 19' de Jacques Becker," rétorquait Michèle Delabie-Cavelier. Cette dame est la secrétaire des Dames Françaises du Courtrais depuis un quart de siècle déjà, et s'occupe également du secrétariat de la Société Française d'Entr'aide du Courtrais.

"Je viens souvent ici. C'est intéressant de voir toutes les

sculptures et les toiles qui viennent du monde entier. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette exposition. Les oeuvres viennent de plusieurs musées ainsi que de collections particulières. C'est pourquoi ça vaut la peine," résumait Martine Delfosse.

"Elle est très intéressante comme expo. L'excellence du guide et son excellente maîtrise du vocabulaire technique très riche a largement compensé le trop de monde." Tel était l'avis de Piet Messiaen, professeur de français à Gand. Son épouse, Daisy Debrouwere, confirmait: "Je ne suis pas une grande connaisseuse d'art, mais la visite était excellemment guidée, quoi qu'il y avait un peu trop de monde. Et j'ai beaucoup apprécié que l'oeil ouvert et l'oeil fermé constituaient le fil rouge de l'expo."

Après le 5 juin prochain, la retrospective part en Hongrie, ensuite en Helsinki. Des signes annonciateurs que la carrière de Modigliani fut effectivement aussi féconde que brève? Fort probable!

Filip Lecluyse

Kunstloopbaan even vruchtbaar als kort?

Toegegeven: Amedeo Modigliani was geen lang leven beschoren. Deze kunstschilder en beeldhouwer van Italiaanse origine was nog geen 36 toen hij op 25 januari 1920 overleed aan tuberculose in Parijs, waar hij zich in de loop van 1906 had gevestigd. "Tijdens zijn korte carrière zal hij onophoudelijk op zoek gaan naar een vorm van ideale schoonheid die, in één enkele arabesk, de karaktertrekken van de Afrikaanse beeldhouwkunst, de kubistische vereenvoudiging en de Italiaanse, maniëristische schilderkunst verenigt," zo staat te lezen in het onderschrift onder het schilderij 'Nu assis à la chemise' (1917), dat staat afgedrukt in de brochure voor de bezoekers aan het LaM in Villeneuve d'Asq. In dit museum loopt nog tot 5 juni 2016 de tentoonstelling 'Modigliani – L'oeil intérieur'. Zij nodigt uit tot een exploratietocht doorheen het oeuvre dat Modigliani tijdens zijn tegelijkertijd korte en vruchtbare kunstenaarsloopbaan bij elkaar schilderde en sculpteerde. Modigliani was een der groten uit de 20ste eeuw: zo veel is zeker.

Een dertigtal leden van de 'Amitiés Franco-Belges du Courtrais' bezocht op donderdag 31 mars 2016 de expo in Villeneuve d'Asq. "Ik speur steeds naar interessante culturele uitstappen. Dat doe ik sinds de start van onze vereniging, straks 20 jaar geleden," verduidelijkt Randi Dourdin. De gewezen voorzitter van de 'Amis des Musées de Lille' spreekt met kennis van zaken. Want gedurende 30 jaar werkte Randi Dourdin in Rijsel als gids en als assistente in de afdeling tekeningen.

"Bij momenten wat lastig..."

De stem van gids Fabien Thurotte was duidelijk verstaanbaar doorheen de mini-audioguides. "Kan iedereen mij horen? Zelfs voor een donderdagnamiddag is er veel volk. Dat zou bij momenten wel een beetje moeilijk kunnen zijn... De expo toont ons in totaal 120 werken, waarvan er ruim 100 van de hand van Modigliani zelf zijn..."

Fabien Thurotte – die men ook in de Rijselse 'Tri Postal' tegen het lijf loopt – gaf aan dat Modigliani, geboren op 12 juli 1884 in Livorno, aan diverse scholen in Firenze en Venetië – waar hij twee jaar had verbleven - kunstonderwijs had

gevolgd. In 1906 zakte Modigliani af naar Parijs en vestigde zich korte tijd later in Montmartre, waar hij met o.m. Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, Max Jacob et Diego Rivera vriendschap sloot. De bakens voor een vruchtbare artistieke periode waren meteen uitgezet...

"Amper één in marmer"

Het is in deze periode dat Modigliani twee personen ontmoet die voor zijn verdere levensloop bepalend zullen zijn: de dermatoloog Paul Alexandre – die in Montmartre een voor de kansarmen een klein ziekenhuis aanstuurde – en de beeldhouwer Constantin Brancusi.

"De arts-mecenas Paul Alexandre zal zich als eerste over hem ontfermen. Hij zal Modigliano onvoorwaardelijk steunen. En Brancusi, die vanuit Italië te voet naar Parijs was gekomen, zal op zijn beurt Modigliano op diverse domeinen ondersteunen. Modigliani was niet als beeldhouwer opgeleid. Modigliani gaat zich in de steengroeve van Montmartre bevoorraden. In vijf jaar zal hij 25 beeldhouwwerken maken, waarvan amper één in marmer, direct uit steen gekapt," aldus de gids.

De retrospective opent trouwens met het enige exemplaar in marmer van zijn 'Tête de Femme'...

Fabien Thurotte vervolgde: "De stofdeeltjes die in de keel en de mond van Modigliani terecht komen, versnelden zijn tuberculose-aandoening. En Modigliani spaarde zichzelf niet. Hij bouwde graag feestjes. Op terrassen maakte hij tekeningen, die hij tegen een drankje of een maaltijd inruilde. En dan komt de dag waarop Modigliani moet stoppen met beeldhouwen en weer moet beginnen schilderen. Om gezondheidsredenen, om financiële redenen en ook omwille van de oorlog die er staat aan te komen..."

In de begeleidende, verzorgde folder staat te lezen "dat hij tot aan het begin van de oorlog nagenoeg uitsluitend door twee karaktertrekken is voortbewogen: vrouwenhoofden en 'cariatides' of vrouwen die met opgeheven armen een architecturaal element in de hoogte houden."

Cambodjaanse kunst...

Modigliani bezocht op de Trocadéro in Parijs ook vaak de kunstgalerijen waar 'khmer-art' te zien was, en putte er ook

zijn inspiratie uit. “De geribbelde knotten op de vrouwenhoofden evoceren deze Cambodjaanse kunstvorm. De geometrische gezichten met langgerekte vormen en de afgeplatte maskers uit Ivoorkust maken deze artistieke dialoog nog intenser,” zo schrijft Florence Quille in haar artikel dat het dagblad ‘La Croix’ op dinsdag 8 mars 2016 publiceerde.

De expo zoomt eveneens in op de reeks naakten die Modigliani tussen 1916 et 1917 penseelde. Een uitgebreid hoofdstuk is gewijd aan ‘le portrait-sculpture’, waarin Modigliani uitblonk. Voorts refereert de expo naar de talloze personen voor Modigliani van betekenis waren: Moïsi Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Krémègne, Paul Cézanne, Tsuguharu Foujita, Fernande Barrey (die op de affiche van de tentoonstelling voorkomt), Berthe Weill, Jacques Lipchitz, Juan Gris, Toulouse Lautrec, Paul Guillaume en, vooral dan, kunstverzamelaar Roger Dutilleul.

“Modigliani schilderde zijn collega Léopold Survage met een oog open en een oog dicht. Daarbij stelde hij dat men met het open oog naar de wereld kijkt en met het gesloten oog een blik in zichzelf werpt. En hij schilderde ook vaak zijn vrouw, Jeanne Hébuterne, van wie wij jullie helaas geen schilderij kunnen laten zien,” besloot de gids.

“Uitstekende uitleg!”

“De gids deed dit heel goed, maar er was te veel volk. Niettemin waren de deelnemers tevreden, en dat is voor mij het voornaamste,” evalueerde Randi Dourdin. “Alle deelnemers vonden de namiddag geslaagd. Nu begrijp ik veel

beter waarom zijn hoofden in mandorla er als amandelnoten uitzien. Nu snap ik waarom Modigliani in die stijl zijn schilderijen maakte. En je ziet beter de invloeden die hij van zijn vrienden-schilders en beeldhouwers, zoals Soutine en Brancusi, onderging. Tot slot een woord van lof aan het adres van gids Fabien Thurotte, die zijn materie door en door kent,” zo verwoordde Colette haar bevindingen.

“Het loonde de moeite. Ik ben tevreden dat ik mee kwam, want ik bevond mij in aangenaam gezelschap. Ik herinner mij voornamelijk de Franse acteur Gérard Philipe, die Modigliani in de film ‘Montparnasse 19’ de Jacques Becker speelde,” pikte Michèle Delabie-Cavelier hierop in. Deze dame is al ongeveer een kwarteeuw de secretaresse van de ‘Dames Françaises du Courtrais’ en leidt tevens het secretariaat van la Société Française d’Entraide du Courtrais in goede banen.

“Ik kom hier vaak. Het is interessant om al die beeldhouwwerken en schilderijen te zien. Zij komen uit alle uithoeken van de wereld. Dat is trouwens de reden waarom deze tentoonstelling zo interessant is. De geëxposeerde werken komen uit diverse musea en ook uit private collecties,” verwoordde Martine Delfosse de kern van de zaak.

Volgens Piet Messiaen, leraar Frans in Gent, “compenseerde de uitstekende woordenschat van de gids de nadelen van de té ruime publiekstoevloed.” Zijn echtgenote, Daisy Debrouwere, bevestigde: “Ik ben niet echt een groot kunstkenner, maar het bezoek was uitstekend gegidst, hoewel er ietsje te veel volk aanwezig was. Ik waardeerde voornamelijk dat het open oog en het gesloten oog van de retrospectieve de rode draad vormden.”

Na 5 juni reist de Modigliani-retrospectieve door naar Hongarije, vervolgens naar Helsinki. Wil dit zeggen dat de loobaan van Modigliani even vruchtbaar was dan kort? Het heeft er inderdaad alle schijn van...

Filip Lecluyse