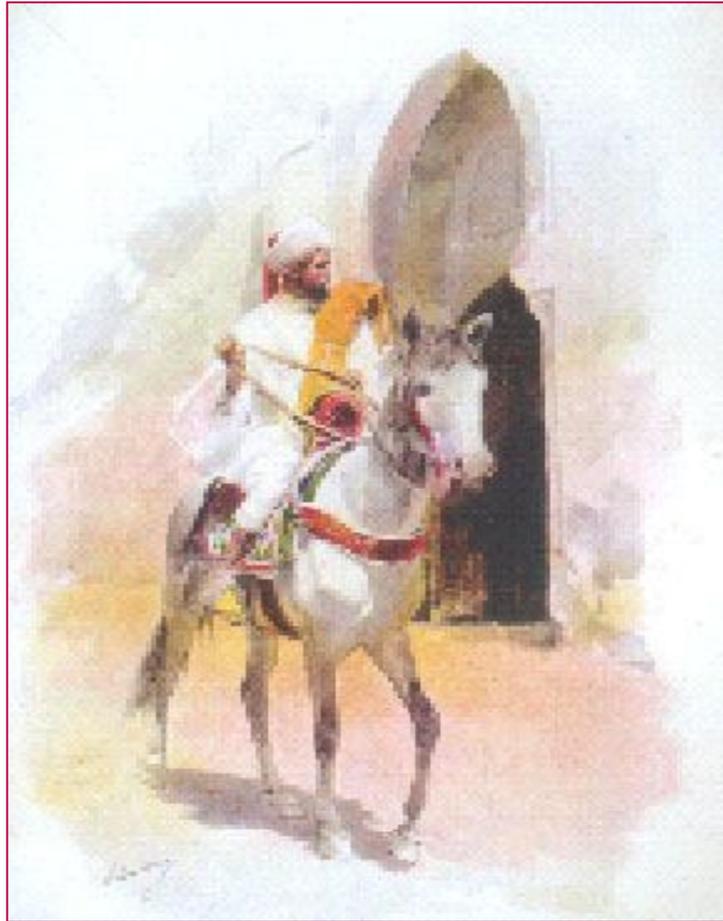

Exposition

Gaston Vuillier ou le trait du voyageur

GAræ ethnopôle

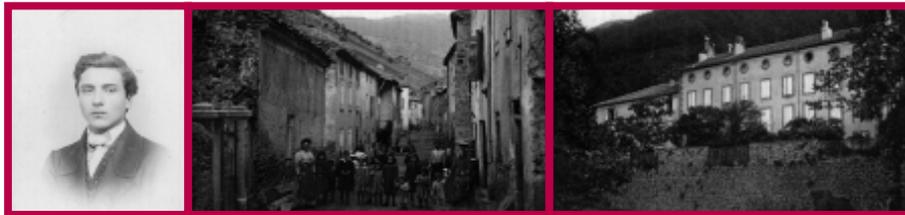
Maison des Mémoire - 53 Rue de Verdun
11 000 Carcassonne

Tél. 04 68 71 29 69 - Fax 04 68 71 20 75

ethno.garae@wanadoo.fr - www.garae.fr

1 Le paysage natal

Né à Perpignan, le 7 octobre 1845, Gaston Vuillier est le fils naturel d'une jeune servante, Anne Pont et de Paul Vuillier, maître de forge récemment installé, avec ses trois frères, dans la petite vallée de la Boulzane.

Il passe son enfance dans des maisons paysannes des Pyrénées audoises puis devient pensionnaire au lycée de Perpignan. Il ne sera reconnu par son père qu'à l'âge de 15 ans, après le mariage réparateur de ses parents. De sa jeunesse montagnarde, il conservera toute sa vie le souvenir des paysages convulsifs - falaises à pic, sombres forêts et lumineuses cascades -, de solitude absolue et de récits terribles hantés par la magie des *breishas*, des sorcières. Thèmes qui traversent ensuite toute son œuvre de dessinateur. Après le lycée, le voici, en 1864, installé à Marseille comme gratte-papier chez un notaire, et surtout comme élève du peintre Philippe-Auguste Jeanron, directeur du musée. Ses fréquentations républicaines le conduiront en 1871, après la guerre où il sert comme soldat, en Algérie. Commis aux écritures à la préfecture d'Oran, il commence à remplir ses carnets de paysages exotiques. En 1875, sa décision est prise, il monte à Paris, s'inscrit dans l'atelier de Lansyer, un élève de Courbet, et décide de devenir "artiste". Quelques uns de ses paysages provençaux et limousins seront acceptés au Salon, mais Gaston Vuillier n'a pas encore trouvé sa voie.

L' enfant et sa mère

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Jeanne Cazin
Les Petits Montagnards, Librairie Hachette, 1905
Collection La Bibliothèque Rose Illustrée

L'enfant au bord du précipice

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Jeanne Cazin
La Roche Maudite, Librairie Hachette, 1905
Collection Bibliothèque des écoles des familles

Les Deux enfants qui roulent dans l ' avalanche

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Jeanne Cazin
Les Petits Montagnards, Librairie Hachette, 1905
Collection La Bibliothèque Rose Illustrée

Les deux petits dénicheurs

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Jeanne Cazin
Les Petits Montagnards, Librairie Hachette, 1905
Collection La Bibliothèque Rose Illustrée

2 Andorre : aux portes de l'utopie

Libre de choisir ses destinations, Gaston Vuillier part, en juillet 1887, pour l'Andorre. Il entreprend une expédition vers un monde qui est en train de sortir de l'ombre, même si la route moderne n'accède pas encore à ses vallées. Avant de partir Gaston Vuillier s'imprègne de ce qui a été écrit.

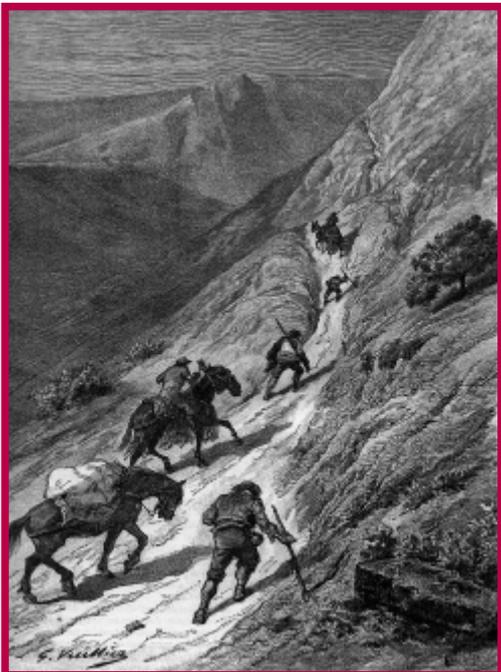
Son récit reflète donc l'image contrastée de ce pays. D'une part un monde où les paysages vont avec la "barbarie" des mœurs et l'archaïsme d'institutions médiévales. D'autre part une république pastorale qui résiste au milieu de l'Europe des Etats. Vuillier évoque tout à tour ces versions dans son récit, il en fait l'étoffe de ses propres impressions. Certes, il ne domine pas encore la manière du voyageur -ethnographe, qui s'affirmera l'année suivante aux Baléares, mais il laisse transparaître une théorie historique, sous-jacente à toute l'œuvre à venir. Suivant les conceptions du grand poète romantique catalan Jacint Verdaguer, dont il illustre, en 1887, *l'Atlantida*, le monde européen est un mélange de pays modernes et d'îlots échappés à la catastrophe qui a vu le continent atlantique disparaître. La société andorrane, comme celles des îles de la Méditerranée, des cités maghrébines ou des villages limousins, est un témoin des premiers temps. Quant aux paysages tourmentés, ils n'en finissent pas d'évoquer le cataclysme inaugural, au commencement de l'histoire.

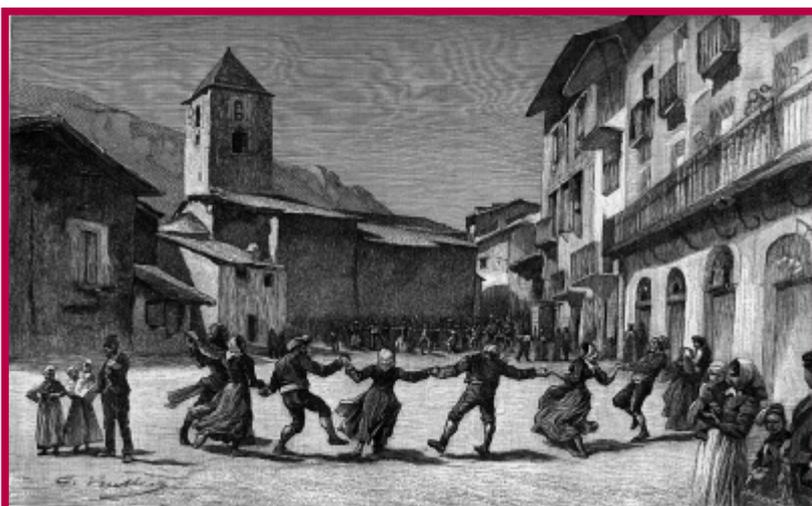
Andorran et Andorrane

Dessin de **Gaston Vuillier** d'après une photographie de M. Brutails, in Gaston Vuillier, *Le Val d'Andorre*, Le Tour du Monde, 1888

Montée de Puymorens

Dessin de **Gaston Vuillier** d'après nature, in Gaston Vuillier *Le Val d'Andorre*, Le Tour du Monde, 1888

Les danses sur la place publique

Dessin de **Gaston Vuillier** d'après nature, in Gaston Vuillier, *Le Val d'Andorre*, Le Tour du Monde, 1888

Vue d'Andorre La Vieille et du Mont Anclar

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Gaston Vuillier *Le Val d'Andorre*, Le Tour du Monde, 1888

Fillette offrant des œillets sauvages

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Gaston Vuillier *Le Val d'Andorre*, Le Tour du Monde, 1888

Le viel Encamp et la Valira

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Gaston Vuillier *Le Val d'Andorre*, Le Tour du Monde, 1888

Le palais des vallées

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Gaston Vuillier *Le Val d'Andorre*, Le Tour du Monde, 1888

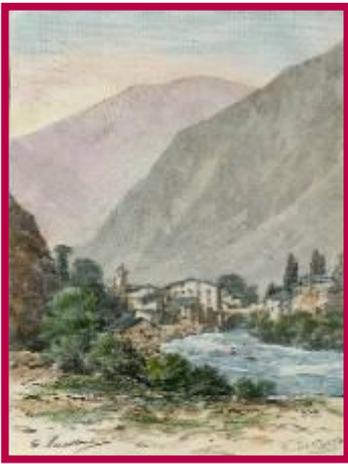
La justice en Andorre, lecture sur la place publique d'un arrêt de condamnation aux travaux forcés à perpétuité.

Dessin attribué à **Amado**, L'Illustration, 16 mai 1896
Coll. Bibliothèque Nationale d'Andorre

Une visura (descente de police)

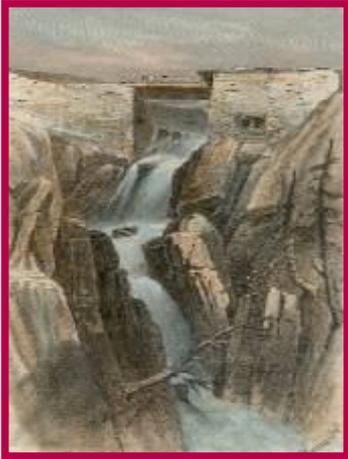
Dessin de **Gaston Vuillier**, in Gaston Vuillier *Le Val d'Andorre*, Le Tour du Monde, 1888

Les Escaldes

Xylographie de **Gaston Vuillier** sur papier original et colorée, 1888

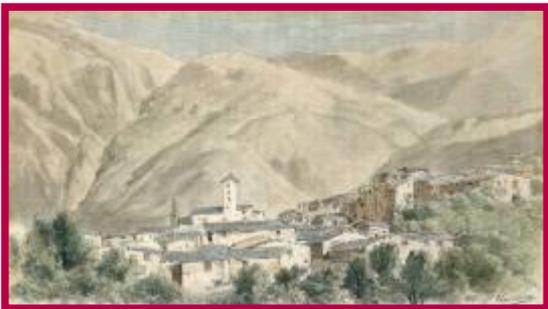
Coll. Bibliothèque Nationale d'Andorre

Moulin Andorran

Xylographie de **Gaston Vuillier** sur papier original et colorée, 1888

Coll. Bibliothèque Nationale d'Andorre

Vue de Canillo

Xylographie de **Gaston Vuillier** sur papier original et colorée, 1888

Coll. Bibliothèque Nationale d'Andorre

Soldeu

Xylographie de **Gaston Vuillier** sur papier original et colorée, 1888

Coll. Bibliothèque Nationale d'Andorre

Un enterrement dans la montagne

Dessin d'Albert Laporte, *Aux Pyrénées le sac au dos*, Paris, Théodore Lefèvre, 1876.

Les fêtes à Andorre (La Farandole)

Le petit Journal, 11 avril 1891
Coll. Biblioteca Nacional d'Andorra

Une posada du Val d'Andorre

Dessin d'Albert Laporte, *Aux Pyrénées le sac au dos*, Paris, Théodore Lefèvre, 1876.

3 Dessinateur de voyages

En 1878, Gaston Vuillier, entre pour la première fois dans la librairie Hachette. Il est accueilli par Edouard Charton, le créateur, en 1833, du Magasin pittoresque, premier hebdomadaire illustré en France et, en 1860, du Tour du Monde, revue des récits de voyage. Vuillier n'a que quelques "carnets algériens" à montrer et Charton l'invite à publier

dans le Magasin pittoresque. Deux ans plus tard, il dessine pour le Tout du Monde, ou, plutôt, il redessine puisque son travail consiste essentiellement à reprendre au trait des croquis, des aquarelles, des photographies rapportés par les voyageurs. Vuillier fournit des centaines d'images, semaine après semaine. Parallèlement, il illustre quelques productions de la maison Hachette : "La Bibliothèque rose", la *Géographie Universelle* d'Elysée Reclus... En 1887, Emile Templier, le gendre de Louis Hachette, invite Gaston Vuillier à réaliser seul des voyages dont il écrira les textes et dessinera les vues. Pendant douze ans, le voilà peintre-voyageur : de l'Andorre à Tripoli, en passant par les Baléares, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, la Tunisie et le Limousin..., il parcourt les pays qu'il a choisis. Ses récits paraissent en feuilleton dans le *Tour du Monde* puis en album. Il est un des dessinateurs les plus appréciés de Paris. Ses livres sont traduits, il écrit le texte et réalise l'iconographie d'ouvrages qui deviendront des classiques : *La danse* (1898), *Plaisirs et Jeux* (1900). Il vit, désormais, dignement de son art.

Sebkha de Taybetism

Dessin de **Gaston Vuillier** d'après des aquarelles de Lady Anna Blunt, in Anna Blunt, *Pèlerinage au Nedjed berceau de la race arabe*, Le Tour du Monde, 1882

Cases et types d'indiens Cuna

Dessin de **Gaston Vuillier** d'après un croquis de l'auteur in A. Reclus, *Explorations aux Isthmes de Panama et Darien*, Le Tour du Monde, 1880.

Sur la route d'Acanti

Dessin de **Gaston Vuillier** d'après un croquis de l'auteur in A. Reclus, *Explorations aux Isthmes de Panama et Darien*, Le Tour du Monde, 1880.

Le peuple à Mongtsé

Aquarelle de **Gaston Vuillier** d'après les photographies du Prince Henri d'Orléans, *Du Tonkin aux Indes 1895 - 1896*, Paris, Calmann Lévy Editeur, 1898.

Monsieur Roux travaillant

Aquarelle de **Gaston Vuillier** d'après les photographies du Prince Henri d'Orléans, *Du Tonkin aux Indes 1895 - 1896*, Paris, Calmann Lévy Editeur, 1898.

Prince Henri d'Orléans, Emile Roux et M. Briffaut

Aquarelle de **Gaston Vuillier** d'après les photographies du Prince Henri d'Orléans, *Du Tonkin aux Indes 1895 - 1896*, Paris, Calmann Lévy Editeur, 1898.

Passage d'un torrent sur des branchages

Aquarelle de **Gaston Vuillier** d'après les photographies du Prince Henri d'Orléans, *Du Tonkin aux Indes 1895 - 1896*, Paris, Calmann Lévy Editeur, 1898.

Le repas d'un prisonnier

Aquarelle de **Gaston Vuillier** d'après les photographies du Prince Henri d'Orléans, *Du Tonkin aux Indes 1895 - 1896*, Paris, Calmann Lévy Editeur, 1898.

4 La Corse : les îles oubliées

Pendant l'hiver 1887 -1888 Gaston Vuillier conçoit son grand projet de dessiner les îles oubliées. L'expression paraîtra paradoxale, il est pourtant vrai que ces îles de la Méditerranée occidentale qu'il a tant de fois aperçues, fondues dans la brume, depuis le bateau, étaient alors des mondes à part.

Vuillier séjourne quelques mois aux Baléares, autant en Corse puis en Sardaigne. Il rend compte des "curiosités" d'îles assez pauvres en monuments mais riches en paysages, de "types humains" et de coutumes. Devant la Corse, Vuillier échappe au stéréotype qui ne voit que violence et sauvagerie dans les mœurs des habitants. Il est sensible à la relation entre la *vendetta*, le banditisme et le mariage qui résout le cycle des vengeances. Il assiste même à l'intervention d'un "faiseur de paix". Mais ce sont les rites et les croyances autour de la mort qui le fascinent. Il dessine un *vocero* (une lamentation funèbre), il évoque les *mazzari*, ces chasseurs voyants qui prédisent les morts à venir, il interprète dans une image fantastique le voyage à dos de mule d'un prêtre mort. De plus, il perçoit bien que ce "paganisme" est comme enveloppé dans un christianisme intense et spectaculaire qui l'absorbe et lui rend vie. C'est donc en Corse que Vuillier affirme sa manière et le souvenir de cette île ne le quittera plus. A deux reprises, il illustrera la *Colomba* de Mérimée, retrouvant les atmosphères et les images que son crayon, sur le vif, a fixées.

Le défilé de l'Inzecca

Dessin de **Gaston Vuillier** in Gaston Vuillier, *Les îles oubliées, les Baléares, la Corse et la Sardaigne, impressions de voyage*, Paris, Librairie Hachette, 1893.

Lugubre chevauchée

Dessin de **Gaston Vuillier** in Gaston Vuillier, *Les îles oubliées, les Baléares, la Corse et la Sardaigne, impressions de voyage*, Paris, Librairie Hachette, 1893.

Le Vocero

Dessin de **Gaston Vuillier** in Gaston Vuillier, *Les îles oubliées, les Baléares, la Corse et la Sardaigne, impressions de voyage*, Paris, Librairie Hachette, 1893.

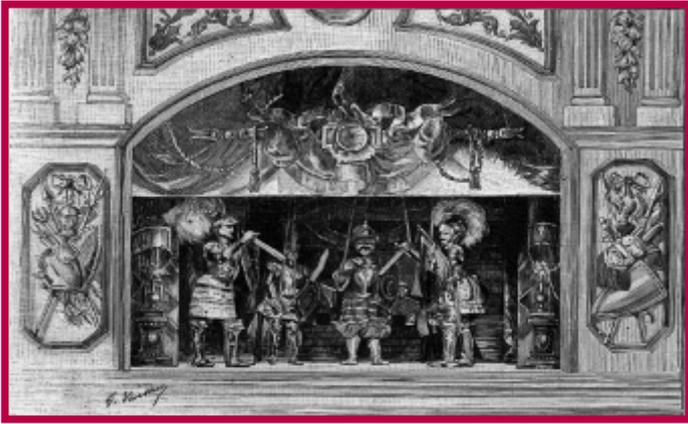
5 En Sicile : J voyageur ethnologue

Pourquoi Gaston Vuillier a-t-il distingué la Sicile au sein des *îles oubliées* ? Sans doute constitue-t-elle un monde à part. La nature volcanique a entretenu ici la turbulence des paysages. La succession des civilisations a laissé d'extraordinaires témoins monumentaux. Mais il y a plus.

Quand il embarque, en **mars 1893**, Gaston Vuillier a en poche une mission du Ministère de l'Instruction Publique. Il doit "recueillir des survivances ethnographiques" et rassembler des "collections d'objets" destinées au Musée du Trocadéro, à Paris. Le voyageur peut donc amplifier son enquête. La rencontre, providentielle, avec Giuseppe Pitré, qui est l'ethnologue de l'île, va l'introduire à une connaissance profonde du monde sicilien. Les métiers de la rue, le théâtre et l'art populaires, les costumes et les jeux... feront l'objet de dessins d'une précision exceptionnelle. Comment ont-ils travaillé ensemble ? Une correspondance retrouvée au Musée Pitré de Palerme, éclaire leur collaboration. Gaston Vuillier, isolé dans son atelier de Gimel, réalise ses dessins à partir des croquis et des photographies qu'il a ramenés. Mais, surtout, Giuseppe Pitré répond à toutes ses demandes, il nourrit les articles du *Tour du Monde* et le livre que Vuillier rassemble en quelques mois, mêlant le guide de voyage, le journal de bord et le relevé de terrain pour réaliser, dans une sorte de fièvre, son œuvre la plus achevée.

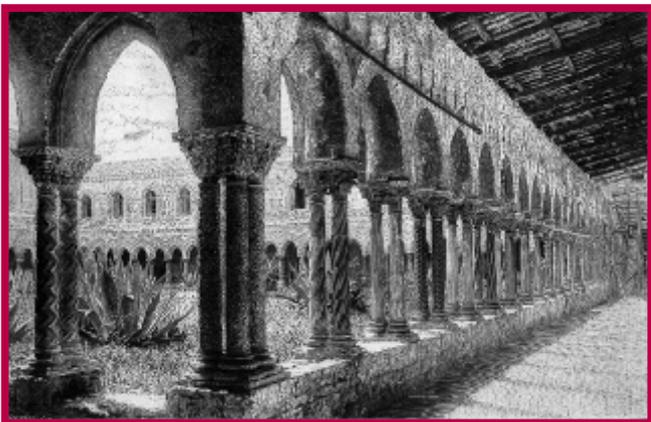
Le théâtre populaire

Dessin de **Gaston Vuillier** in Gaston Vuillier, *La Sicile impression du présent et du passé*, Paris Librairie Hachette, 1896.

La charrette sicilienne

Dessin de **Gaston Vuillier** in Gaston Vuillier, *La Sicile impression du présent et du passé*, Paris Librairie Hachette, 1896.

Le Cloître de Monréale

Dessin de **Gaston Vuillier** in Gaston Vuillier, *La Sicile impression du présent et du passé*, Paris Librairie Hachette, 1896.

6 Vuillier orientaliste ?

Gaston Vuillier a laissé des centaines, peut-être un millier de dessins sur le monde arabe et musulman. Il a vécu 5 ans en Algérie, il s'est rendu à plusieurs reprises en Tunisie, il a visité Tripoli et Malte et il est revenu avec des images qui ont été publiées. S'ils n'est pas tenu pour orientaliste c'est parce que cette catégorie,

réactivée par le marché et l'histoire de l'art, ne comprend que les peintres qui ont participé aux Salons. Or, Vuillier n'est qu'un dessinateur orientaliste. Il a travaillé pour des revues à grand tirage et vivait au jour le jour de sa production. La face la plus exotique de son travail est donc la plus composite. En 1875 il ramène de l'Oranais des croquis de paysages que le *Magasin Pittoresque* publiera. Ensuite, "redessinateur" chez Hachette, il reprendra les aquarelles du voyage en Arabie de Lady Blunt. Pour la *Géographie universelle* d'Elysée Reclus il compose plusieurs scènes d'Afrique du Nord. Mais son projet le plus abouti est, en 1896, le volume sur *La Tunisie* fruit de son dernier voyage au loin. Ici, Vuillier se révèle un iconographe collecteur d'images existantes, cartes postales en particulier. Il impose à cette manière son regard et glisse dans son volume des dessins qui imposent ses thèmes récurrents : les eaux bondissantes, les arbres, les médiateurs magiques, les portes mystérieuses, les femmes qui s'effacent dans la nuit ...

Par la nuit ...

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Gaston Vuillier, *La Tunisie*, Tours, Alfred Mame et Fils Ed., 1896.

A l'oued Gabès

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Gaston Vuillier, *La Tunisie*, Tours, Alfred Mame et Fils Ed., 1896.

Minaret de la grande mosquée Zitouna

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Gaston Vuillier, *La Tunisie*, Tours, Alfred Mame et Fils Ed., 1896.

Un texte difficile

Dessin de **Gaston Vuillier**, in Gaston Vuillier, *Tripoli d'Occident*, Le Tour du Monde, 1901.

7 Dans le paysage

Gaston Vuillier s'attacha définitivement au Limousin en 1892, devant les cascades de Gimel : "J'entrais dans une modeste auberge, "Au repos des cascades", l'hôtesse me conduisit dans une chambre qu'une rumeur emplît aussitôt en même temps que la lumière lorsqu'elle en ouvrit les fenêtres. C'est le grondement des eaux qui montait des profondeurs, car les maisons de Gimel dominant une gorge hérissée de roches où se précipitent de superbes cascades".

Vuillier s'installe là, fréquente les veillées, écoute les récits de sorcellerie, assiste aux cures que prodiguent les forgerons. Il en ramène des dessins uniques sur le monde secret des croyances magiques. Mais un autre projet germe qui occupera les vingt dernières années de sa vie. Ce paysage n'a pas encore été vu dans toute sa force. Le goût moderne pour les sites d'exception est en train de se développer. Pourquoi ne pas faire de Gimel un haut lieu de la nature et de l'art ? Vuillier rachète, parcelle après parcelle, les rives des cascades. Il s'oppose à deux projets de barrages hydro-électriques. Il gagne puis il perd la confiance des habitants de Gimel. Même s'il est primé officiellement, même s'il fait classer, en 1912, les cascades, il finira exténué par ces batailles. Cependant, le peintre qui meurt en 1915 et qui se fait enterrer dans le cimetière du village rejoint, dans son paysage, la cascade blonde "la fille des nuées" dont il rêvait dans sa sombre enfance.

Eternelle rumeur des eaux

Dessin aquarellé de **Gaston Vuillier**
Coll. Musée du Cloître, Tulle.

Autoportrait de Gaston Vuillier

Huile sur bois de **Gaston Vuillier**
Coll. Musée du Cloître, Tulle.

Le martelage de la rate

Dessin aquarellé de **Gaston Vuillier**
Coll. Musée du Cloître, Tulle

Is s'en vont par les brumes

Dessin aquarellé de **Gaston Vuillier**
Coll. Musée du Cloître, Tulle

Le traitement de l'érysipèle

Dessin aquarellé de **Gaston Vuillier**
Coll. Musée du Cloître, Tulle

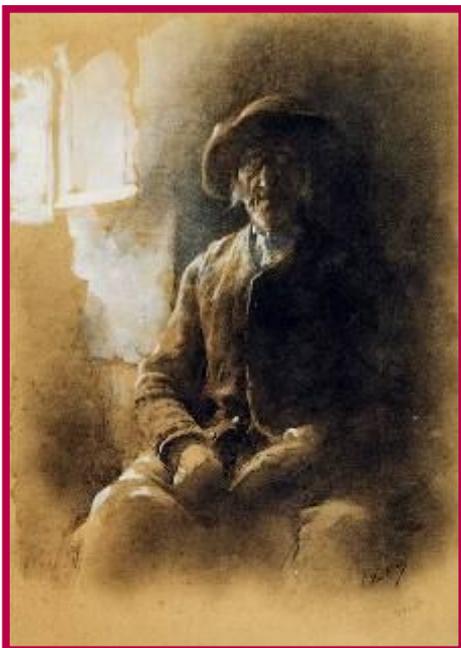
La vache malade

Dessin aquarellé de **Gaston Vuillier**
Coll. Musée du Cloître, Tulle

La naudze

Dessin aquarellé de **Gaston Vuillier**
Coll. Musée du Cloître, Tulle

Le sorcier Vauzanges

Dessin aquarellé de **Gaston Vuillier**
Coll. Musée du Cloître, Tulle

Film

*Dans la rumeur des eaux
Gaston Vuillier à Gimel
(1892 - 1915)*

Le film de 20 minutes est essentiellement composé d'interviews et de documents d'archives. Il retrace les principales étapes de l'histoire de Gaston Vuillier à Gimel. Cette initiative de Gaston Vuillier est également replacée dans son contexte national. D'Elysée reclus à Charles Beauquier, du Club Alpin au Touring Club de France, c'est en effet un réseau national que Vuillier mobilise pour la défense de ses cascades. Deux spécialistes de ces questions sont donc sollicités : Anne Marie Thiesse (CNRS) pour évoquer le développement, au cours du 19ème siècle, du goût pour les sites pittoresques et les monuments naturels et l'évolution de la législation et Catherine Bertho-Lavenir (Université de Clermont-Ferrand) pour parler du rôle du Touring Club de France et des autres associations de promotion de l'activité touristique dans la défense des paysages.

Réalisation Claudie Voisenat et Jean Christophe Monferran.
Documentation Christine Bellan, Ethnopôle Garae

Gaston Vuillier

ou le trait du voyageur

Garae Hésiode

Catalogue de l'exposition édité par les Editions Garae Hésiode

Les auteurs

<i>Lucie Desideri,</i>	Cnrs, Lahic
<i>Daniel Fabre,</i>	Ehess, Lahic
<i>Anna Iuso,</i>	Université de Florence, Lahic
<i>Françoise Maison,</i>	Historienne de l'art, Inspectrice des Sites en Limousin
<i>Michel Melot,</i>	Conservateur général des Bibliothèques, Directeur de l'Inventaire Général
<i>Jean-Pierre Piniès,</i>	Ethnologue, Lahic
<i>François Pouillon,</i>	Ehess, Ihsim
<i>Alain Sentier,</i>	Historien, maire de Gimel
<i>Claudie Voisenat,</i>	Ministère de la Culture, Lahic

Fiche technique

- ✓ 7 panneaux (4 m x 1 m - texte centré dans le panneau)
- ✓ 20 reproductions encadrée en rouge (50 cm x 70 cm)
- ✓ 15 reproductions encadrées (dimensions variables)
- ✓ Film (Vidéo VHS de 20 minutes)
- ✓ Pour les objets, documents et œuvres appartenant à des musées, institutions ou particuliers, nous tenons à votre disposition la liste des personnes à contacter.
- ✓ Catalogue de l'exposition en vente au prix public de 15 €
- ✓ Valeur d'assurance : 5 000 €

LISTE DES PRÊTEURS

Bibliothèque Municipale

1, Rue de Verdun
11 000 Carcassonne
Tél. 04 68 77 73 74
Marie José Eychemme (Conservatrice)

Bibliothèque Nationale

Placeta Sant Esteve s/n
Andorra la Vella
Principauté d'Andorre
Tél. 00 376 826 445
Pilar Burgés (Directrice)

Ethnopôle GARAE

Maison des Mémoires
53, Rue de Verdun
11 000 Carcassonne
Tél. 04 68 71 29 69

Institut Mémoire de l'Éditions Contemporaine (IMEC)

9, Rue Bleue
75 009 Paris
Tél. 01 53 34 23 23
André Derval

Mairie de Gimel les Cascades

19 800 Gimel les Cascades
Tél. 05 55 21 25 33
Alain Sentier (Maire)

Musée de la Corse

20 250 Corte
Tél. 04 95 45 25 45
Marie Eugénie Poli (Conservatrice)

Musée du Cloître

Place Monseigneur Berteaud
19 000 Tulle
Tél. 05 55 26 22 05
Isabelle Rooryck (Conservatrice)
Francine Surget

Musée Pitré

Palazzina Cinese
Via Duca degli Abruzzi
90 100 Palerme
Tél. 00 39 091 740 48 94

Museu Casa d'Areny Plandolit

Carrer Major
Ordino
Principauté d'Andorre
Tél. 00 376 836 908
Madame Planes

Christiane Amiel et Jean Pierre Piniès

5, Rue Frédéric Mistral
11 000 Carcassonne
Tél. 04 68 71 18 89

Lucie Desideri

5, Avenue de l'Ave Maria
75 004 Paris
Tél. 01 42 74 31 73

Anna Iuso

25, Rue de la République
11 000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 46 63

Alain Sentier

Le Bourg
19 800 Gimel les Cascades
Tél. 05 55 21 32 09

Eric Vuillier

3, Rue Casalas Gaillou
65 200 Bagnères de Bigorre
Tél. 05 62 95 26 88

Guy Vuillier

11 Bis Rue Mercier
31 000 Toulouse
Tél. 05 61 22 89 20