

Joseph Bernard

De pierre et de volupté

1866-1931

Sous la direction d'Alice Massé et Sylvie Carlier

SOMMAIRE

- 8 Remerciements
- 10 Préface
- 12 Introduction:
Entre absolu et décoratif:
s'émerveiller de Joseph Bernard

ESSAIS

LIEUX: LYON | ATELIERS | BOULOGNE | COUBERTIN

- 16 Joseph Bernard, un artiste sensible
à l'idéalisme lyonnais
Sylvie Carlier
- 26 Les ateliers de Joseph Bernard
Valérie Montalbetti (VM)
- 34 Joseph Bernard
et Boulogne-Billancourt
Gabrielle Soullier de Roincé
- 38 Du musée Joseph-Bernard
au musée de la Fondation
de Coubertin: l'œuvre
d'un fils pour son père
Soline Dusausoy (SD)

TECHNIQUES, MATÉRIAUX, DOMAINES: TAILLE DIRECTE | ART(S) DÉCO | DESSIN

- 42 La taille directe ou
l'intelligence de la matière
Antoinette Le Normand-Romain
- 52 Imagier, architecte et mythographe:
Joseph Bernard décorateur
Louis Deltour
- 64 Joseph Bernard et le dessin
Valérie Montalbetti

RÉCEPTION: MYTHE | MODERNITÉ

- 72 Le silence et le mythe. Enquête
sur le parcours et les intentions
artistiques de Joseph Bernard
Ophélie Ferlier-Bouat
- 80 La modernité de Joseph Bernard
Valérie Montalbetti

CATALOGUE DES ŒUVRES EXPOSÉES

- 90 Portraits de l'artiste
- 98 Bernard et Bouquet:
d'une amitié artistique
- 108 Symbolisme: de la lutte
et de la tendresse
- 148 Visages intérieurs:
du silence et du chant
- 170 Monuments: de l'ambiance
et de la lumière
- 210 *Frise de la Danse* et rondes:
du mouvement et du rythme
- 242 Primitivismes:
du sensuel et du spirituel
- 278 Vases, chapiteaux, serrures:
du sens décoratif

ANNEXES

- 306 Repères chronologiques (VM-SD)
- 310 Liste des expositions (VM)
- 321 Témoignages et fortune critique
- 328 Note introductive à la liste
des œuvres exposées
- 329 Liste des œuvres exposées
- 340 Sources et bibliographie sélective (VM)
- 350 Index

Ce catalogue accompagne l'exposition

« Joseph Bernard (1866-1931).
De pierre et de volupté »

qui se tient
au musée municipal Paul-Dini
de Villefranche-sur-Saône
du 18 octobre 2020
au 21 février 2021

et à La Piscine –
musée d'Art et d'Industrie
André-Diligent de Roubaix
du 20 mars
au 20 juin 2021.

Organisée avec la participation
exceptionnelle de la Fondation de Coubertin
(pour le commissariat, les prêts,
la restauration de *L'Harmonie*),
cette exposition bénéficie du soutien
essentiel de la Ville de Boulogne-Billancourt
(par ses prêts et restaurations).

L'ampleur et l'importance des prêts consentis
par les musées de Vienne
et de Lyon ainsi que par le musée d'Orsay
et le musée d'Art moderne de la Ville de Paris
méritent également d'être soulignées.

Que leurs directeurs et leurs équipes soient
assurés de toute notre gratitude.

Cette exposition n'aurait par ailleurs pu voir
le jour sans la ténacité passionnée
de Valérie Montalbetti, relayée par l'énergie
et l'attention scrupuleuse de Soline Dusaosoy.
Leur travail visant à faire redécouvrir et
valoriser l'œuvre de Joseph Bernard s'inscrit
dans les pas de celui mené par Pascale
Grémont Gervaise, conservateur
des collections de la Fondation de Coubertin
de 1982 à 2008, longtemps soutenue et
accompagnée par Antoinette Le Normand-
Romain. Que toutes soient sincèrement
remerciées ici.

Enfin nous sommes redevables à la famille
de l'artiste pour la confiance accordée;
aussi nous adressons tous nos remerciements
aux descendants de Joseph et Jean Bernard,
notamment Geneviève Charpentier,
Rémi Charpentier, Thérèse Droste,
Michèle Momège, Marion Bernard-Doutrelandt
et Philippe Bernard-Doutrelandt.

Commissariat général

Sylvie Carlier, conservatrice en chef,
musée Paul-Dini, musée municipal
de Villefranche-sur-Saône

& Alice Massé, conservatrice en chef,
conservatrice adjoint, La Piscine – musée d'Art
et d'Industrie André-Diligent de Roubaix

Commissariat scientifique

Valérie Montalbetti, responsable
des sculptures du musée Bourdelle

& Soline Dusaosoy, responsable
des collections et du musée
de la Fondation de Coubertin

Relations Presse

À Villefranche-sur-Saône:

Tambour Major – Emmanuelle Toubiana

À Roubaix: Agence Observatoire – Véronique
Janneau et Vanessa Ravenaux

Design graphique

À Villefranche-sur-Saône:

Perluette & BeauFixe

Scénographie

À Villefranche-sur-Saône: musée Paul-Dini

À Roubaix: La Piscine; la scénographie
de cette exposition est réalisée grâce
au généreux concours des peintures Tollens

Nos remerciements s'adressent en premier
lieu à tous les déposants et prêteurs, soit
les responsables des collections publiques de:

Belfort, musée d'Art et d'Histoire:

Marc Verdure, directeur et conservateur

Boulogne-Billancourt, musée des Années 30:

Claire Poirion, responsable des collections

Bourges, musées de la Ville de Bourges:

Michèle Lemaire, directrice des musées,

Laurence de Lamaestre puis Anna Moirin,
directrice adjointe

Bourgoin-Jallieu, musée de Bourgoin-Jallieu:

Brigitte Riboreau, directrice

Cambrai, musée des Beaux-Arts:

Alice Cornier, directrice

Grenoble, musée de Grenoble: Guy Tosatto,

directeur et conservateur en chef,

Sophie Bernard, conservatrice en chef en

charge des collections modernes

et contemporaines

Lyon, bibliothèque municipale

Lyon, musée des Beaux-Arts: Sylvie Ramond,

directrice et conservatrice en chef et Stéphane

Paccoud, conservateur en chef en charge

des peintures et sculptures du XIXe siècle

Paris, musée d'Art moderne de la Ville
de Paris: Bruno Julliard, président
de l'Établissement public Paris-Musées,
Fabrice Hergott, directeur,
Sophie Krebs, conservatrice générale
Paris, musée d'Orsay: Laurence des Cars,
présidente des musées d'Orsay
et de l'Orangere; Édouard Papet et
Ophélie Ferlier-Bouat, conservateurs général
et en chef chargés des sculptures
Paris – La Défense, Centre national des arts
plastiques: Yves Robert, directeur,
Aude Bodet, directrice du pôle collection,
Xavier-Philippe Guiochon, chef de la mission
de récolement, responsable de la collection
historique et moderne
Saint-Rémy-les-Chevreuse, Fondation
de Coubertin: Jean-Paul Jusselme, président,
François Jourdan, directeur général,
Christophe Béry, directeur de la fonderie,
Soline Dusaosoy, responsable des collections
et du musée
Vienne, musée des Beaux-Arts
et d'Archéologie: Elsa Gomez, directrice
et conservatrice du patrimoine,
Michèle Boissin-Pierrot, responsable
des collections

La galerie Elstir (Lucile Audouy),

Les collectionneurs Antoine Vitry
et Deanna Dalmais,

Ainsi que ceux qui ont souhaité
garder l'anonymat.

Nous devons bien évidemment beaucoup
aux auteurs du catalogue.

Les commissaires remercient ainsi
sincèrement Louis Deltour,
Ophélie Ferlier-Bouat, Leïla Jarbouai,
Antoinette Le Normand-Romain,
Gabrielle Soullier de Roince.
Que l'équipe des éditions Snoeck (Philip Van
Bost et Lamia Guillaume)
ainsi qu'Élise Julienne Grosberg, graphiste,
trouvent également l'expression de notre
gratitude pour la qualité du travail accompli
avec rigueur et sensibilité, patience et
réactivité. Nous leur réservons notre plus vive
reconnaissance pour nous avoir accompagnés
au fil de ce projet ambitieux.

Une telle manifestation n'aurait par ailleurs pu se concevoir sans le précieux concours de :

Julie André-Madjlessi, Lucile Audouy (galerie Elstir, Paris), Jean-Baptiste Auffret, Julie Barth, Lise Bastardoz, Bénédicte Beerepoort de Radkowski, Mael Bellec, Delphine BERGE Chofflet, Claire Bernardi, Maryse Bertrand, François Blanchetière, Armelle Bonneau-Alix, Michèle Boissin-Pierrot, Annette et Christian Bontoux, Véronique Borgeaud, Gérard Bruyère, Valentine Buffière, C. Wanda Busza, Marion Carel, Béatrice de Chancel-Bardelot, Catherine Chevillot, Martial Couderette, Deanna Dalmais, Pierrette Darchy, Claire Dard-Ternisien, Solène Delanoue, Guillaume Delaunay, Axelle Deleau-Cazabonne, Philippe Destailleurs, Lionel Devic, Dominique Faucon, Hélène Favard, Agnès Félard, David Gaillardon, Michel Gallavardin, Pascale Grémont-Gervaise, Manon Hamard, Laurence de Lamaestre, Guillaume Delaunay, Agnès Félard, Michel Gallavardin, Pierre Gallavardin, Françoise Goujon, Maripe Grousson, Sabine Kessler, Emmanuel Labbaye, Alexandre Lacroix, Bettina Laigle, Frédéric Larchier, Elisabeth Le Meignan, Michèle Lemaire, Antoinette Le Normand-Romain, Hélène-Florence Leroy, Dominique Lobstein, Bernard Lutz, Sylvie Maignan, Laure de Margerie, Amélie Matray, Sabine Maurin, Bruno Mayorgas, Didier Michalet, Camille Morando, Thomas Müller, Nicolas Niel, Stéphane Paccoud, Ewa Penot, Anne Pinget, Isolde Pludermacher, Nolwenn Rainis, Philippe Rassaert, Christelle Rochette, Pierre Rosenberg, Joraine Rivière, Sabine Rosier, Claire Sigaud, Jérôme Sirdey, Henrique Simoes, Ève Turbat, Antoine Vitry, Vincent Wapler, Claude Wolf.

L'exposition a été réalisée grâce à l'engagement des villes de Villefranche-sur-Saône et de Roubaix avec le soutien de Thomas Ravier et Guillaume Delbar, maires, de Béatrice Berthoux et Frédéric Minard puis Frédéric Lefebvre, adjoints aux maires délégués à la culture, et de l'ensemble des membres des conseils municipaux respectifs.

L'exposition et la publication ont bénéficié de l'aide de l'État, du ministère de la Culture et des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) Auvergne Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Nous remercions Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles Hauts-de-France puis Auvergne Rhône-Alpes, Frédérique Boura, directrice régionale par intérim des affaires culturelles Hauts-de-France, Brigitte Liabeuf, Sylvie Grange et Cédric Magniez, conseillers pour les musées.

Le musée Paul-Dini, musée municipal de Villefranche-sur-Saône

Le musée Paul-Dini est un service de la Ville de Villefranche-sur-Saône, reconnu « musée de France » par le ministère de la Culture.

Direction : Sylvie Carlier, Marion Ménard
Secrétariat : Géraldine Rosiak

Médiation culturelle : Marilou Perino-Mosca et Maxime Mazuy

Régie des œuvres : Maxime Tonnerre

Artothèque/Bibliothèque : Marie Demière

Documentation : Myriam Ikhlef

Accueil/Billetterie : Nathalie Peyssonnel

Surveillance/Technique : Philippe Banasiak, Stéphane Cayuela et Mariya Todorova

La Piscine, musée d'Art et d'Industrie André-Diligent de Roubaix

La Piscine, musée d'Art et d'Industrie André-Diligent est un service de la Ville de Roubaix, reconnu « musée de France » par le ministère de la Culture.

La Région Hauts-de-France participe à son financement.

Elle est soutenue de manière permanente par sa Société des Amis de La Piscine et son Cercle des Entreprises Mécènes.

Elle bénéficie également du concours de FedEx International et de Méert Tradition.

Direction : Bruno Gaudichon
Administration générale : Arnaud Devin
Conservation des collections : Alice Massé, assistée de Madeleine Jacomet, stagiaire

Secrétariat des collections : Yélèna Laib puis Julieta Rosas-Gil

Conservation des collections et programmation des expositions Arts appliqués : Sylvette Botella-Gaudichon, assistée de Sina Phan, conservateur stagiaire

Secrétariat général : Élodie Labé, Karina Crespo puis Yélèna Laib

Comptabilité et régie financière : Daphnée Aouadi et Catherine Saint-Oyant

Recherche de partenariats et manifestations : Dounia Merabet, assistée de Nathalie Rasson de Juliette Vanbastelaere pour la régie technique, et de Carla Deloux, stagiaire

Médiation culturelle et accueil des publics : Florence Tételain, assistée de Mélissa Do, Nathalie Bernard et Naima Ladrouz

L'équipe des guides et animateurs du musée

Documentation, inventaire, récolement : Amandine Delcourt, assistée de Laurence Stelandre

Photographie : Alain Leprince
Tissuthèque : Norah Mokrani

Communication et développement multimédia : Marine Charbonneau et Laura Louvrier

Régie des œuvres et montage technique de l'exposition : Sophie Bégel et Diane Gourgeot, assistées de Nelson Rafaël, Giorgio Rigolli, Fabien Piette, Romain Tange et Renée Vanderhaegen, ainsi que de Julieta Rosas-Gil, stagiaire

Accueil, surveillance, gestion administrative du personnel : Marion Langlet

Accueil, surveillance, accompagnement du personnel : Linda Djenadi

Accueil, surveillance, sécurité incendie et maintenance : Mathieu De Ny, assisté de Ludovic Quérin, stagiaire

Les équipes d'accueil, de surveillance et d'entretien : Nasser Achouri, Peruzan Balli, Jonathan Baly, Abdellah Ben Hissen, Mahjoub Ben Rahdia, Miloud Benbarka, Naïma Benqumeur, Zahra Berbaché, Lionel Britten, Dimitri Debaere, Anne-Isabelle Dos Santos, Rodolphe Facon, Marcel Fasquel, Gaétane Fauquant, Mickaël Feutry, Saïd Grazem, Abderrahmane Haddou, Yassine Ladrouz, Nassim Laouadi, Malika Maallem, Véronique Maes, Safia Mahiout, Sylvain Millet, Maurice Nidiati Nlandu, Sandrine Nutte, Farid Ouali, Yousef Ouali, Sophie Rajaonarison, Antoinette Rodrigues, Ahmed Sabbar, Ali Saidani, Yacine Salem, Louiza Salhi, Benoît Sarran, Masané Seydi, David Thais, Romain Tange, Kamel Touba, Emmanuel Vandaele, Gaylord Vandenabeele, Jenny Vanherrentals, Mehdi Zerifi

La Ville de Villefranche-sur-Saône

Thomas Ravier, maire de Villefranche-sur-Saône, vice-président du Département du Rhône
Béatrice Berthoux, adjointe au maire de Villefranche-sur-Saône, chargée de la culture, vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Yves Nenert, directeur général des services
Sara Lou Metsch, directrice de la culture de la ville et de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône

La Ville de Roubaix

Guillaume Delbar, maire de Roubaix, vice-président de la Région Hauts-de-France en charge de la rénovation urbaine et de l'innovation numérique et sociale
Frédéric Lefebvre, adjoint au maire de Roubaix, chargé de la culture et du patrimoine, conseiller communautaire de la Métropole européenne de Lille
Véronique Lenglet, conseillère déléguée au Label Ville d'art et d'histoire
Virginie Vandeveldé-Carbon, conseillère déléguée Roubaix Capitale des modes et des cultures urbaines
Wilfried Verna, directeur général des services
Jean-François Broutelet, directeur général du développement du territoire
Gilles Guey, directeur, et Nicolas Meurin, directeur adjoint de la culture

La Société des Amis du musée d'Art et d'Industrie de Roubaix

Maurice Decroix, président
Bernard Duchange, président d'honneur
Sylvie Chauvière et Jean-François Boudailliez, vice-présidents
Chantal Knoff, trésorière
Bernard Vigin, secrétaire
Germain Hirselj, administrateur

Le Cercle des entreprises mécènes de La Piscine

Axelle Lottin, présidente
Florence Wozniak, vice-présidente
Catherine Sauvage, trésorière
Marie-Louise Poilane, responsable administrative
Morgane Levet puis Chloé Debaud, services civiques

L'Office de Tourisme de Roubaix

Frédérique Westeel-El Yanguï, présidente
Loïc Trinel, directeur

Région Hauts-de-France

Xavier Bertrand, président
François Decoster, vice-président en charge de la culture