

GRAND ANGLE

En quelques années, la numérisation massive des catalogues raisonnés a considérablement amélioré leur usage. Pour autant, la digitalisation pose de nouveaux enjeux

LES CATALOGUES RAISONNÉS À L'HEURE NUMÉRIQUE

CATALOGUE RAISONNÉ

Monde. En 2011, le catalogue raisonné numérique de l'œuvre peinte de Jean Hélon faisait exception dans le paysage de l'édition de ce type d'ouvrage. Les déboires rencontrés auprès d'éditeurs et de galeries pour la parution en version imprimée des œuvres peintes de l'artiste avaient conduit son épouse Jacqueline Hélon et son fils Mark Vail à éditer et diffuser gratuitement sur Internet le fruit de leur travail. Une décision qu'ils ne regrettaient pas, car elle permettait de recenser les peintures, d'en partager l'ampleur et de les protéger des faux et attributions abusives. Aux États-Unis, la publication en novembre 2014 du catalogue raisonné en ligne « Les peintures de Cézanne » marquait, de son côté, une première outre-Atlantique. Le trio d'auteurs regroupait Jayne Warman et Walter Feilchenfeldt, collaborateur de John Rewald, auteur de la version imprimée du catalogue, publiée 1996, et David Nash, cofondateur de la galerie Mitchell-Innes & Nash. Ce dernier les avait convaincus de republier en ligne sa version révisée et augmentée, mais aussi de reproduire les tableaux en couleurs et non plus en noir et blanc.

« En 2016, moins de 1% des catalogues raisonnés publiés avaient un pendant numérique, même si, dans la même année, 18% des catalogues raisonnés en préparation devaient figurer en ligne. La tendance aujourd'hui est au numérique, car les mises à jour sont plus faciles et beaucoup de personnes pensent qu'un catalogue raisonné en ligne est moins vulnérable à des

litiges », rappelait Sharon Flescher, directrice exécutive jusqu'en 2023 de l'International Foundation for Art Research (IFAR), lors de la conférence internationale sur les catalogues raisonnés, organisée en octobre dernier par Drouot et la Société internationale des catalogues raisonnés (CRIS), association d'auteurs de catalogues raisonnés en France, créée en septembre dernier et dirigée par l'historienne de l'art Ekaterina Bembel.

Si, pour l'heure, l'essor des catalogues raisonnés numériques ne peut être chiffré, faute de statistiques, un premier fait marquait se profile : leur développement aux États-Unis. Il a été porté au cours de ses six dernières années par des fondations telles que la Sam Francis Foundation ou la Roy Lichtenstein

Foundation, et par la création récente, à New York, de deux organisations américaines à but non lucratif – le Cahiers d'Art Institute et Wildenstein Plattner Institute, Inc –, chacune dotée de son propre programme de recherche, d'outils et de production de catalogues raisonnés numériques. Le Cahiers d'Art Institute est né en 2021 de l'union d'Artifex Press, éditeur de catalogues raisonnés numériques, fondé en 2009, et des Cahiers d'Art, éditeur entre autres des catalogues raisonnés Pablo Picasso et d'Ellsworth Kelly. Le Wildenstein Plattner Institute, Inc (WPI) a été fondé de son côté en 2016 par Guy Wildenstein et la Hasso Plattner Foundation, du nom de son fondateur Hasso Plattner, cofondateur du géant allemand du concepteur de

logiciels SAP. WPI fait partie des différentes associations caritatives de la fondation allemande, parmi lesquelles la Navigating.art qui développe la plateforme sur laquelle la Wildenstein Plattner Institute publie ses catalogues raisonnés et archives numériques, l'ensemble des archives et de la documentation de l'ancien Wildenstein Institute, basé à Paris, ayant été versé à WPI. Sont ainsi consultables, gratuitement sur son site, les catalogues raisonnés digitaux des artistes américains Romare Bearden et Tom Wesselmann et ceux de Paul Gauguin, des pastels de Claude Monet et natures mortes de Pierre-Auguste Renoir, « première étape pour ces deux derniers du projet qui vise à revisiter et publier les œuvres complètes de ces artistes », précise WPI.

C'est d'ailleurs du côté des catalogues raisonnés numériques du WPI, de la Roy Lichtenstein Foundation et de celui de Paul Cézanne, augmenté de l'ensemble des aquarelles et des dessins, que l'équipe des Archives & Catalogue raisonné Marc Chagall, association créée à Paris en 2019, a tourné ses regards pour développer leur site sur lequel sont disponibles les catalogues raisonnés, sculptures, céramiques et mosaïques (un par technique). Celui des vitraux le sera prochainement. « L'objectif est évidemment de recenser

Danseuse basculant

[Dessin 110mg]

MS - 423

Localisation inconnue

L'ŒUVRE

Dimensions 70 x 51 cm - 27 9/16 x 20 1/16 in.

Finis

Cira 1883

Médium

Pastel

Support

Papier recouvert sur carton

Signature

En bas à gauche : Degas

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Historique

Dated Real & Co. Paris - Knoedler & Co. New York - Edgar W. Ellen et Brothers Chrysler Galich, New York - Neau Sechely's Paley Brown, New York, 12 mai 1980, n° 12 - Vaux Sechely's, New York, 11 mai 1999, n° 120.

Bibliographie

Louise, 1946-1949, III, n° 736, n° 479 - Louisa, Maastricht, 1974, n° 794, n° 422.

Données sous licence - 07/12/2023

Notice d'un pastel de Degas dans le catalogue raisonné de l'artiste réalisé par l'expert Michel Schulman.

© Michel Schulman.

« La tendance aujourd'hui est au numérique, car les mises à jour sont plus faciles et beaucoup de personnes pensent qu'un catalogue raisonné en ligne est moins vulnérable à des litiges

SHARON FLESCHER, EX-DIRECTRICE DE L'IFAR

Accueil Présentation Actualités Catalogue Le Blog

Hyacinthe Rigaud

Catalogue raisonné

de l'œuvre

par Stéphan Perreau

Ci-contre, page d'accueil du catalogue raisonné en ligne de Hyacinthe Rigaud conçu par Stéphan Perreau. © Stéphan Perreau.

Ci-dessous, page d'accueil du catalogue raisonné de Marc Chagall. © Les Archives & Catalogue raisonné Marc Chagall

L'ensemble de l'œuvre, mais aussi que le site soit l'outil le plus perfectionné de sa connaissance grâce aux approches pluridisciplinaires et transversales que le numérique permet », souligne Ambre Gauthier, directrice de l'association. Elle ne regrette pas le choix du numérique, compte tenu des divers atouts qu'il offre et que confirment ceux qui ont choisi ce modèle ; que sa création relève de structures ou de particuliers, comme le catalogue en ligne des dessins de Degas de Michel Schulman ou de l'œuvre de Hyacinthe Rigaud par Stéphan Perreau.

Un catalogue enrichi, évolutif et accessible

Au premier rang de ses atouts, comparé à l'édition papier : la possibilité de la mise à jour régulière des données, et pour les corpus d'œuvres volumineux comme ceux de Chagall, Cézanne ou Renoir, de mettre progressivement le corpus en ligne selon une organisation par technique ou par thématique. Il permet également d'ajouter des informations au-delà de ses dimensions, techniques, provenance et expositions. Pièces d'archives, textes divers, références bibliographiques (catalogues d'exposition ou de ventes, monographies, articles, textes), entretiens... viennent les enrichir. L'indexation facilite les recherches, l'accès aux données et la sélection d'œuvres en fonction d'un certain nombre de critères, et offre une interactivité démultipliée.

La facilité de son accès et la gratuité de son contenu, règle commune à la plupart de leurs auteurs et éditeurs numériques, sont deux autres grands atouts. Car il élargit le champ du lectorat, tant à l'international qu'au niveau du profil de ses lecteurs, en particulier aux étudiants et amateurs d'art. Sa consultation peut se faire de n'importe où, à n'importe quel moment, et sur n'importe quel support numérique (ordinateur, tablettes, smartphone...). « Il favorise les échanges avec les experts, les chercheurs, les institutions, les collectionneurs, les galeries et les historiens d'art », souligne Stéphan Perreau. Son catalogue raisonné numérique des œuvres de Hyacinthe Rigaud est né de celui qu'il a publié en 2013 chez Les Nouvelles Presses du Languedoc, ainsi que de son blog d'actualité en ligne ouvert en 2010. Il s'avère ainsi « le moyen de développer des collaborations avec des institutions et d'aller vers des structures qui n'auraient pas pensé l'utiliser. Nous travaillons énormément avec le Musée national Marc Chagall et les musées ou galeries qui abritent des expositions de Marc Chagall pour valoriser leur travail mais aussi le nôtre », indique Ambre Gauthier.

« Les catalogues raisonnés sous forme imprimée sont produits en tirages restreints (1 000 à 2 000 exemplaires), leur prix est élevé ; et quand le livre est épuisé, il n'est pas réédité. Par ailleurs, les éditeurs d'art prêts à s'engager compte tenu de son coût, du stockage et de son absence de rentabilité sont de moins en moins

“ Les catalogues raisonnés sous forme imprimée sont produits en tirages restreints (1 000 à 2 000 exemplaires), leur prix est élevé

MICHEL SCHULMAN, AUTEUR DE CATALOGUES RAISONNÉS

nombreux », constate Michel Schulman, auteur entre autres des catalogues raisonnés épuisés de l'œuvre graphique et de l'œuvre peinte de Théodore Rousseau aux Éditions de l'Amateur. D'où son choix du numérique en 2019 pour le catalogue raisonné des peintures et pastels d'Édgar Degas, et pour celui des dessins, disponible depuis fin février dernier.

Les défis posés par la version numérique

La création d'un catalogue raisonné numérique induit cependant de résoudre au préalable un certain nombre de questions. D'abord celles relatives au développeur informatique avec lequel on travaillera, et à la base de données que l'on utilisera et qui permettra tout à la fois de contenir les données et de les structurer afin que les informations sur le site web soient les plus complètes, les plus claires, les plus faciles d'accès et les plus agréables à lire. Il s'agit aussi de sécuriser

ces données. C'est-à-dire afin qu'un hacker ne puisse venir les modifier ou rajouter une œuvre non certifiée.

Pour la construction de leur site, Michel Schulman et Stéphan Perreau ont fait appel à une personne de leur entourage dont c'était le métier et on fait le choix d'OVH pour héberger leur site comme le firent Jacqueline Hélon et son fils Mark Vail. D'autres ont préféré Panopticon. Les Archives & Catalogue raisonné Marc Chagall ont, quant à elles, sollicité Réciproque, agence d'ingénierie culturelle spécialisée dans le numérique, le multimédia et l'audiovisuel, pour les aider à penser à la base adéquate qui correspondrait à leurs besoins et leurs désirs. « Nous avons travaillé en étroite collaboration pendant plus d'un an et demi et avons fait le choix du logiciel 4D utilisé notamment par la Fondation Giacometti et le Musée Rodin », explique Ambre Gauthier. La collaboration avec Réciproque se poursuit.

La discrétion sur le coût total de l'entreprise reste toutefois de mise. « Le catalogue raisonné numérique ne coûte pas forcément moins cher qu'un catalogue raisonné imprimé où l'investissement se concentre au moment de sa conception et de sa publication », signalent ceux qui ont choisi ce format. Si l'investissement financier et en temps nécessaire pour sa réalisation ne varie pas de l'un à l'autre, son infrastructure numérique induit en revanche dès sa mise en ligne un financement continu et son fonctionnement, une attention au quotidien, du moins régulière, que l'on soit ou non une structure. Le choix du numérique oblige à y penser comme à réfléchir selon l'âge de ses protagonistes à son avenir.

Car ce qui menace l'existence du catalogue raisonné numérique est la moindre disponibilité, voire la disparition de son ou de ses auteurs, et une réduction des effectifs pour des structures telles que les fondations Sam Francis, Roy Lichtenstein ou pour l'association Archives & Catalogue raisonné Marc Chagall. Lors de la conférence, organisée en octobre dernier, par le CRIS et Drouot, Andrea Theil, directrice à la Roy Lichtenstein Foundation du catalogue raisonné, espérait ainsi que le relais puisse être assuré par une institution sans pouvoir être plus précise sur son profil. « Le Getty approché n'a pas assez de personnel pour s'en occuper », mentionnait-elle en précisant que la fondation « allait réaliser une version imprimée de tout notre travail. Ce sera quelque chose de simple, pas un beau livre. » Clovis Vail a pris pour sa part le relais de Jacqueline Hélon et de son frère. Son fils s'y intéresse. Walter Feilchenfeldt, Jayne Warman et David Nash, face à l'âge avançant, ont transmis gracieusement en juin 2023 à la société Paul Cézanne, basée à Aix-en-Provence, le catalogue raisonné des peintures, aquarelles et dessins de l'artiste. « Nous avons désormais la responsabilité de sa maintenance et de son enrichissement ponctuel », explique Denis Coutagne, président de l'association. Il est vrai que les musées ou autres institutions culturelles et artistiques n'ont pas les moyens ni le personnel pour gérer et développer un catalogue raisonné numérique. Certains les recensent tels le Getty Museum ou le Metropolitan Museum of Art de New York ou comme l'Inha et le site du ministère de la Culture, en France. Mais recenser ne signifie pas sauvegarder. D'où le désir exprimé régulièrement de pouvoir éditer à terme une version imprimée. Il reste à en avoir les moyens.

● CHRISTINE COSTE