

MARCEL DUCHAMP
Vingt portraits compensation
présenté par José Pierre

Benjamin Péret

Pablo Picasso

René Magritte

Alberto Giacometti

André Breton

David Hare

Leonora Carrington

Victor Brauner

Kurt Séligmann

Morris Hirschfield

Giorgio de Chirico

Joan Miró

Marcel Duchamp

Matta

André Masson

Max Ernst

Kay Sage

Yves Tanguy

Alexander Calder

Du 19 octobre au 7 novembre 1942 se tint à New York, au Coordinating Council of French Relief Societies, dans les salons de la Reid Mansion, 451 Madison Avenue, l'exposition intitulée *First Papers of Surrealism*. Cette manifestation avait été organisée par André Breton et Marcel Duchamp et elle eut lieu «à la demande et au profit d'une œuvre d'assistance aux prisonniers¹» français. Les «first papers», ce sont les papiers d'identité provisoires que l'on délivre aux immigrants lorsqu'ils débarquent sur le sol des États-Unis d'Amérique.

L'exposition, qui associait à des œuvres produites par les surréalistes eux-mêmes celles de sympathisants parfois inattendus, comme Chagall et Mondrian, comprenait également celles de jeunes artistes américains tels William Baziotès et Robert Motherwell. Duchamp avait installé, tout autour des toiles exposées, un réseau fait de kilomètres de ficelle blanche qui rendait pratiquement impossible leur contemplation. De plus, le catalogue annonçait: «Vernissage consacré aux enfants jouant, à l'odeur de cèdre». Et en effet, Aube Breton, qui allait sur ses sept ans, se souvient avoir joué au ballon le jour du vernissage dans les salons vieillots de la Reid Mansion envahis par cette exposition invisible.

Duchamp ne s'en était pas tenu à ces ficelles. Il avait décidé que la couverture du catalogue serait faite de la photographie d'un vieux mur percé de cinq balles de revolver. Or, non seulement il tira lui-même les cinq coups de revolver, mais, au témoignage de Breton, il tint à s'assurer que, la couverture étant trouée au cinq endroits correspondants, le jeu d'ombre et de lumière que cela faisait sur la page suivante, d'un vert très pâle, était bien celui qu'il escomptait. Faisant métaphoriquement écho à la photographie du vieux mur revolverisé, la quatrième de couverture présentait une photo, très grossie, d'une tranche de gruyère.

Mais l'inventeur des *ready-mades* était aussi intervenu à l'intérieur du catalogue. Prenant prétexte de la dispersion des surréalistes dans le monde en guerre et de la difficulté de se procurer des portraits de chacun des artistes représentés dans l'exposition, Duchamp préconisa ce qu'il baptisa les «portraits compensation». En utilisant principalement le stock de photos, acheté aux Puces, d'un atelier photographique, il proposa des effigies de substitution obéissant à des lois connues de lui seul.

Les vingt «portraits compensation» reproduits dans le catalogue de *First Papers of Surrealism* sont les seuls que nous connaissons. Il y en eut vraisemblablement d'autres que, pour une raison ou pour une autre, les organisateurs ne retinrent pas. Les vertus de certains de ces «portraits compensation» nous sont parfois directement accessibles, par exemple ceux de Breton, de Leonora Carrington, de Max Ernst, de Lam, de Magritte, de Masson, de Matta. Quant aux autres, nous abandonnons volontiers à la sagacité des chercheurs la découverte des mobiles qui,

1. André Breton, *Entretiens*, Paris, Gallimard, 1952, p. 197.

dans tel ou tel cas, animèrent celui que l'on pourrait appeler «le compensateur». Mais Breton attesta que Duchamp se montrait particulièrement satisfait du visage de vieille femme que, pour son propre compte, il avait choisi.

José Pierre

Wifredo Lam

Ces portraits, que José Pierre désigne fort justement du nom de *ready made*, furent publiés dans un catalogue que l'on n'évoque jamais que par morceaux, l'un d'entre eux de surcroît étant systématiquement « oublié ». Pour mémoire, ce catalogue bilingue, s'ouvrant sur une déclaration d'intention signée d'André Breton (« La cause surréaliste... ») et sur une note non signée rappelant l'attachement des surréalistes à l'art primitif, juxtapose cinq ensembles: *Foreword*, par Sidney Janis (l'amateur d'art qui se rendra célèbre en 1944 sur tout le territoire des États-Unis, avec l'exposition *Abstract and Surrealist Art in America*, dont le catalogue a été un livre de référence), *foreword* illustré d'une comptine d'Edward Lear et d'un dessin, cocasse, de William Steig; un texte *Explorers of the pluriverse*, signé Robert Allerton Parker; puis une « Mise en scène », signée d'André Breton (*De la survivance de certains mythes et de quelques autres mythes en croissance ou en formation*); deux lettres de France, l'une d'Henri Matisse, l'autre, signée d'initiales (L.R.) qui esquisse un tableau de la « poésie vivante » dans la France de 1942, enfin le catalogue proprement dit, illustré des vingt portraits compensation dont parle ici José Pierre, quinze d'entre eux étant accompagnés d'une reproduction de toile de l'artiste évoqué. S'ajoutent trois toiles sans portraits (celles d'Oelze, de Robert Motherwell, et de Gordon Onslow-Ford), tandis que six portraits sont dépourvus d'œuvre d'accompagnement (Benjamin Péret, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, David Hare, René Magritte et André Breton). Une note explique d'autre part que ce sont les circonstances qui ont interdit d'exposer des œuvres d'Arp, Bellmer, Dominguez, Delvaux, Ubac, Styrsky, Toyen, Meret Oppenheim, Moore, Penrose, Alvarez-Bravo, Frances, Frida Khalo, Onslow-Ford [sic], Remedios, Arenas, Caceres.

Ce catalogue est intimement lié à la revue VVV, dont le premier numéro venait de paraître, en juin 1942 (se reporter à *Pleine Marge*, n°20, décembre 1994). Il ouvre à la connaissance du Surréalisme, par une grande serrure, remplie des noms des peintres et artistes revendiqués par le surréalisme. Mais la juxtaposition la plus porteuse de sens est celle du texte de Breton et de celui de Robert Allerton Parker – écrivain fort peu connu, et pour cela toujours oublié dans la lecture de ce catalogue. R. A. Parker était un essayiste spécialisé dans l'étude des mouvements messianiques. En 1935, il avait publié un livre sur la communauté Onelda, sous le titre *A Yankee Saint*; en 1937, une étude « anthropologique » du mouvement de Father Divine (*The Incredible Messiah*). Ici, R. A. Parker évoque certains explorateurs des « autres mondes » ou « mondes parallèles » (comme on pourrait traduire *pluriverse*, mot fabriqué sur le modèle d'*universe*), moins connus qu'Edgar Allan Poe et Herman Melville: ce sont Benjamin Paul Blood (1832-1919), Charles Hoy Fort (mort en 1932), Albert Ryder, Louis Eilshemius, enfin Clark Ashton Smith. R. A. Parker sera d'ailleurs à nouveau sollicité et publié dans le numéro 4 de la revue VVV, paru en février 1944, où il évoque le travail d'Arthur Bernard Deacon, ethnologue anglais disparu sur le terrain, aux Nouvelles-Hébrides. La recherche d'André Breton sur le

mythe en formation s'articule avec cette enquête rétrospective sur des auteurs ou dessinateurs qualifiés d'«originaux», et qu'on pourrait désigner du terme d'auteurs de «science-fiction». Ainsi, en cette époque même où Breton et Matta inventent les «Grands Transparents», il n'est pas inutile de souligner une convergence forte de leur quête avec celle des «mondes parallèles».

Jacqueline Chénieux

Ernst-G. de
 Max Ernst-Marcel
 Duchamp-Yves Tanguy-
 Rene Magritte-Jean Arp-
 Gordon Onslow-Ford-Matta-
 Kurt Seligmann-Marc Chagall
 Alberto Giacometti-David Hare
 Morris Hirshfield-Frida Kahlo
 Wilfredo Lam-Alexander Calder
 -Paul Delvaux-Esteban Frances
 -Gde Chirico-Meret Oppenheim-
 Andre Breton-Joan Miro-Paul
 Klee-Leonora Carrington-J
 Andre Masson-Henry Moor
 Pablo Picasso-Richard
 Oelze-Henry Moore
 Victor Brauner
 John Goodwin-L
 -Jimmy Ernst-Wil
 Ralph Nelson-Rem
 Lawrence Vail-Ba
 Loughlin-Hedda St
 -William Baziotes-
 Hedda Sterne-Kay S
 Robert Motherwell-l
 Kay Sage-Frederic l
 Paul Klee-Barbara Re
 Hedda Sterne-Robert
 Loughlin-Lawrence Va.
 Barbara Reis-Remedios
 Robert Motherwell-Wil
 -Frederic Kiesler-Kurt
 Lawrence Vail-Loughlin-
 William Baziotes-Morris
 Indian Art-Richard Oelze
 Art of the Insane-Rene M
 Morris Hirshfield-Andre M
 Laughlin-Indian Art-John
 Art of the Insane-Kay Sag
 Kurt Seligmann-David Hare-
 -Andre Breton-Matta- Gordo
 Marcel Duchamp- Max Ernst--

Meric, Serge Brignoni, Hans Bellmer, Oscar Dominguez