

ANDRÉ MAIRÉ

ANDRÉ MAIRÉ

[1898-1984]

INDOCHINE

Galerie
DUMONTEIL
NEW YORK · PARIS · SHANGHAI
桂蒙泰

Galerie DUMONTEIL # 1607175

ANDRÉ MAIRE

ANDRÉ MAIRE

Galerie DUMONTEIL
杜夢堂

Galerie
DUMONTEIL
NEW YORK • PARIS • SHANGHAI
杜夢堂

ANDRÉ
MAIRÉ
安德烈·梅尔

ANDRÉ MAIRE 安德烈·梅尔

[1898 - 1984]

INDOCHINE
印度支那

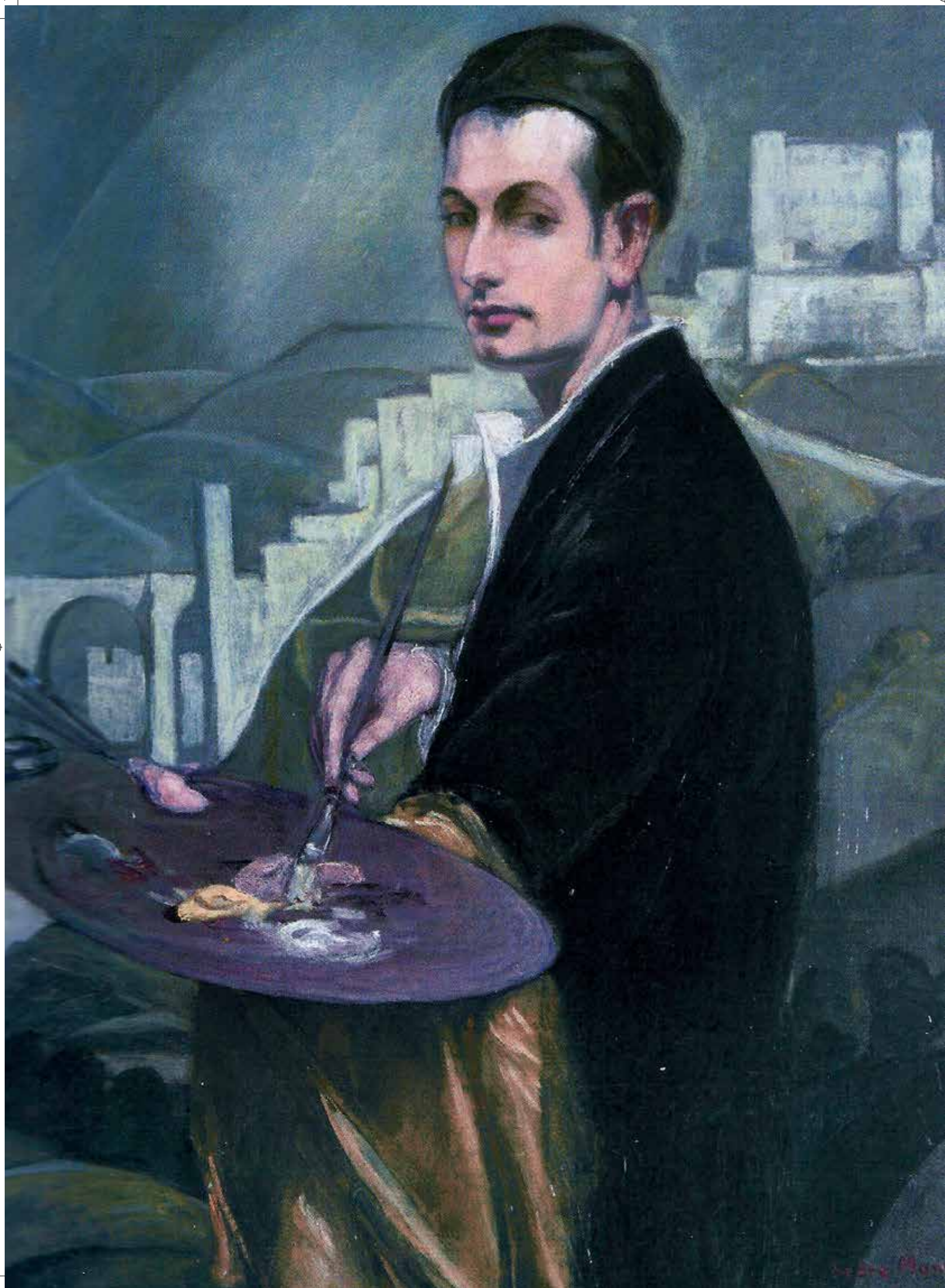
本画册出版于安德烈·梅尔个展《印度支那》于杜梦堂上海举办之际，展览自2016年7月2日至8月25日止。

Cet ouvrage a été publié à l'occasion de l'exposition « Indochine » d'André MAIRE à la Galerie DUMONTEIL Shanghai, du 2 juillet au 25 août 2016.

This catalogue was published on the occasion of André Maire solo exhibition « Indochine » at Galerie DUMONTEIL Shanghai, from 2nd July to 25th August 2016.

Copyright © Galerie DUMONTEIL, 2016
Copyright © André MAIRE, 2016

Galerie
DUMONTEIL
NEW YORK • PARIS • SHANGHAI
杜梦堂

SOMMAIRE 目录 CONTENTS

6

前言 | AVANT-PROPOS | *FOREWORD*

Pierre DUMONTEIL

8

一位二十世纪旅行画家的装饰艺术生涯

L'ITINÉRAIRE DÉCORATIF D'UN PEINTRE VOYAGEUR AU XXe SIÈCLE
THE DECORATIVE ITINERARY OF A TRAVEL PAINTER IN THE 20th CENTURY

Bruno GAUDICHON & Josette GALIÈGUE

22

1948-1958 | 第二次印度支那之行

LE SECOND SÉJOUR EN INDOCHINE | *THE SECOND JOURNEY IN INDOCHINA*

Lorédana HARSCOËT-MAIRE

82

艺术家生平 | BIOGRAPHIE | *BIOGRAPHY*

88

主要展览 | LISTE DES EXPOSITIONS | *LIST OF EXHIBITIONS*

90

特别鸣谢 | REMERCIEMENTS | *ACKNOWLEDGEMENTS*

在格拉纳达前的自画像 Autoportrait devant Grenade
Self portrait in front of Grenade
布面油画 Huile sur toile
Oil on canvas
100 x 74 cm

{皮耶·杜梦堂 Pierre DUMONTEIL}

AVANT-PROPOS

前言 *Foreword*

自 1982 年杜梦堂巴黎成立以来，安德烈·梅尔是首批在画廊展示其作品的艺术家之一。

他对中南半岛（旧称“印度支那”）的热爱以及饱含真诚与感性地描绘这片土地的卓越才能触动着我们的心灵与灵魂，不仅对于我挚爱的妻子，生于越南顺化市的朵娣是如此，我自己也被亚洲的旖旎风景与深厚的文化底蕴所吸引。

与安德烈·梅尔的女儿，洛兰达娜·阿尔斯克艾特 - 梅尔女士共同推动她父亲的艺术作品为更多人所知晓是十分愉悦的过程，因为她对生活常饱含热忱，对世事常施予慷慨。对她来说，与人们分享父亲作品的时刻是幸福的时刻，我们真诚地感谢她的信任以及为此付出的诸多努力。

30 年来我们持续收藏着安德烈·梅尔的作品，并成功地将这样的热情与世界范围内的众多藏家分享。

因此我感到无比荣幸将在中国，在杜梦堂上海首次展出他的画作。

我诚挚邀请您与我们一同通过他的作品，在 2016 年的盛夏踏上一场印度支那之旅。

André Maire a été l'un des tout premiers artistes exposés sur les murs de notre galerie de Paris dès son ouverture en 1982.

Son amour de l'Indochine et son exceptionnel talent à la décrire avec sincérité et sensibilité a touché nos cœurs et nos esprits, tant pour ma chère épouse Dothi née à Hué que pour moi-même fasciné par la beauté et la profondeur spirituelle de l'Asie.

Le plaisir de collaborer à sa promotion avec sa fille Madame Lorédana Harscoët-Maire a été fort tant elle a d'énergie positive, de générosité et de joie de vivre. Elle fait partager aux autres les œuvres de son père comme si elle distribuait des "Instants de Bonheur". Qu'elle soit remerciée pour son intense travail et sa fidèle confiance.

Nous avons collectionné avec passion ses œuvres depuis plus de 30 ans et fait partager avec succès cette passion à de très nombreux collectionneurs dans le monde entier.

C'est donc avec joie et fierté que je présente ses dessins pour la première fois en Chine dans notre galerie de Shanghai.

Je vous invite à partager tout au long de cet été 2016 le "VOYAGE" qu'il nous propose à travers ses œuvres.

André Maire was one of the first artists to be displayed on the walls of our gallery in Paris since its opening in 1982.

His love for Indochina and his outstanding talent to depict her with genuineness and sensitivity touched our hearts and spirits, for both my dear wife Dothi born in Hué and myself fascinated by the beauty and the spiritual depth of Asia.

Collaborate to promote his works with the support of his daughter Mrs. Lorédana Harscoët-Maire was such a pleasure as she is full of positive energy, generosity and joy of life. She shared her father's works with others as if she provided "Moments of Happiness", we thank her for her hard work and faithful trust.

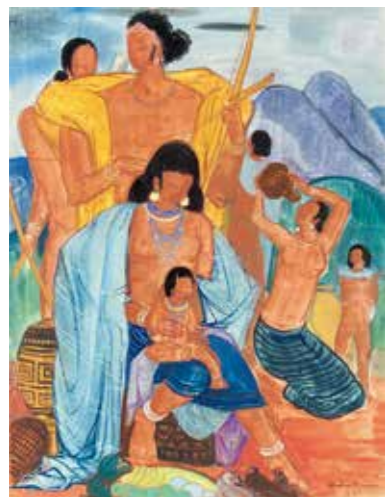
We have collected his works with passion for more than 30 years and successfully shared our passion with many collectors worldwide.

It is thus with great joy and pride that I present his drawings for the first time in China, in our gallery in Shanghai.

I invite you to share with us during the summer 2016 the "JOURNEY" that he is offering through his works.

{ Bruno GAUDICHON, Josette GALIÈGUE }

一位二十世纪旅行画家的装饰艺术生涯*

图一 / Fig. 1

高原上的女人与小孩
纸上水粉, 1949年
65 x 50 cm

安德烈·梅尔 (1898-1984) 的回顾展相继在鲁贝艺术与工业博物馆 (别名鲁贝“游泳馆”) 和瓦兹省省会博韦市的省立博物馆举行。梅尔是二十世纪装饰绘画的杰出人物, 他早年在巴黎孚日广场的艺术学校旁听课程, 后来成为埃米尔·伯纳尔 (Emile Bernard) 的私人门生, 并于 1922 年迎娶了老师的女儿伊雷娜。在漫长的艺术生涯中, 他的足迹遍布世界各地: 从意大利、西班牙到非洲和亚洲大陆, 再到马达加斯加和安的列斯群岛……这些旅行几乎就是他创作灵感的全部来源。

展览围绕着他不同时期的旅行展开, 将素描稿及据此创作的油画作品或是大型广告设计同时展示给观众。不同作品对比鲜明, 可以让我们清楚地了解艺术家的创作历程, 也让我们看到他一直以来都注重色彩的构成, 借助充满个性又具有地区、文明特点的构图来展现梦境和世外桃源的形象。不管是纸上乌贼墨绘画还是后来的大型广告, 也不管是红色或茶褐色颜料突出重点的木炭画还是后来的巨型油画, 梅尔的作品自始至终体现着表现手法上的和谐一致以及对不同时期美学的融合。他始终遵循着埃米尔·伯纳尔的教导: “你的素描中蕴含着丰富的宝藏, 等待你去发掘。试着把它们通过色彩绘画表现出来。(……) 要像创作你的素描稿那样去绘画!” 素描画严谨的版面和优雅的线条被安德烈·梅尔用来营造一种迷人的梦境; 通过选用别出心裁的透视角度和重新组合不同来源的元素, 艺术家给观众以一种皮拉内西式的强烈震撼, 也让人联想到当时十分流行的电影美学。

从 1919 年到 1921 年, 梅尔来到印度支那 (今中南半岛), 并在西贡 (今胡志明市) 任教。他参观了当时还深藏在丛林中的吴哥古迹, 惊叹之情就如同 1860 年发现这些遗址的探险队员一样。首次的东方之行让这位画家从埃米尔·伯纳尔的教条中解放出来, 为他打开了一个崭新的世界, 极大地丰富了他的灵感来源。

1922 年, 梅尔与埃米尔·伯纳尔一起赴意大利, 展开了一次启发之旅。随后他与妻子定居威尼斯, 并在那里开了一家画廊, 推广自己的作品。这一时期梅尔的创作主要受到意大利艺术家皮拉内西的影响, 以及提埃坡罗、埃尔·格雷考、曼特尼亚等; 这些作品通过几次展览——特别是 1925 年在德旺贝画廊 (Galerie Devambez) 的那次——在巴黎与观众见面。他由此受到了艺术评论界的欢迎, 开始引起藏家的关注。

1928 年梅尔回到法国。同年他游历西班牙, 那里壮丽的风光和布局严谨的城市启发他创作了早期的大型作品, 这些作品都是在棕色材料构成的

图二 / Fig. 2

希腊圣乔治堂钟楼, 威尼斯
纸上乌贼墨颜料, 1930年
74 x 58 cm

单色画基础上完成的, 运用了一种极具个人特色的技术; 其装饰效果类似当时流行的漆器艺术, 很快引起了人们的关注。他深深地被伊比利亚半岛所吸引, 于是申请赴马德里的法国艺术学校 la Casa Velázquez 任教。从 1931 年到 1934 年, 他在西班牙生活, 并且游历了龙达、卡尔佩、托莱多、格拉纳达等地的著名景点。

1936 年, 在夏庞蒂埃画廊 (Galerie Charpentier) 举办的一次展览上, 梅尔结识了德瑞米娅克公爵夫人。这位慷慨的艺术赞助人鼓励并帮助梅尔继续游历。1937 年底, 梅尔登船前往开罗, 在那里得到了他夫人家族的接待。在开罗停留的六个月, 让他有机会接触到埃及的艺术和名胜古迹, 那些规模宏伟的杰作令他着迷。他对照装饰图案完成的素描图后来演变为一些大型的装饰作品, 集中表现了他所看过的菲莱神庙、开罗城堡、卢克索、卡纳克神庙等古迹。

1938 年 6 月, 梅尔离开开罗, 前往亚洲。他从本地治里 (Pondicherry) 出发, 前往南印度, 历经锡兰 (今斯里兰卡)、孟买, 之后向印度

图三 / Fig. 3

龙达 (西班牙风景)
布面油画, 1928年
236 x 212 cm

图四 / Fig. 4

非洲之王、帕拉库的巴里巴部族首领
木板油画，1947年
105 x 92 cm

北部进发，来到阿格拉、瓦拉纳西、普里和布巴内什瓦尔。梅尔本打算重回吴哥，但二战爆发中断了这次具有奠基意义的旅行；不过亚洲各地的文明已经在艺术家身上留下了不可磨灭的印记。在之后的艺术生涯中，梅尔不断重走这段旅途所经过的道路，这些异域的风土总是令他心驰神往，也总能给予他最大的创作灵感。

停止旅行后，他于德国占领期间定居勃艮第省的瑟米尔-昂诺苏瓦；他曾于1929年在那里购置了一套房产。这段深居简出的日子里，艺术家只能根据旅行带回的资料来构思各种装饰艺术品。当时，他为了让森、勒卢和梅西埃等家具设计师从事奢侈品家具的绘画装饰工作。1942年，他为“凤凰”保险公司 (Le Phoenix) 的行政理事会大厅设计了两件具有爱国主义色彩的大型装饰品，从中我们可以看到理想化的西班牙风景所具有的严谨和朴实。《巴黎，西岱岛》让人联想到独立法国的中心；而《热尔格维高原》则让我们记起国家独立进程中的历次战斗。2005年，安德烈·梅尔的女儿洛兰达娜·阿尔斯克艾特-梅尔女士将这些布景画捐赠给鲁贝博物馆。(……)

1945年，梅尔获得一笔奖学金。依靠这项资助，他于1946年前往法属西非洲；但他仅待了四个月就因严重的疟疾而中断旅程。

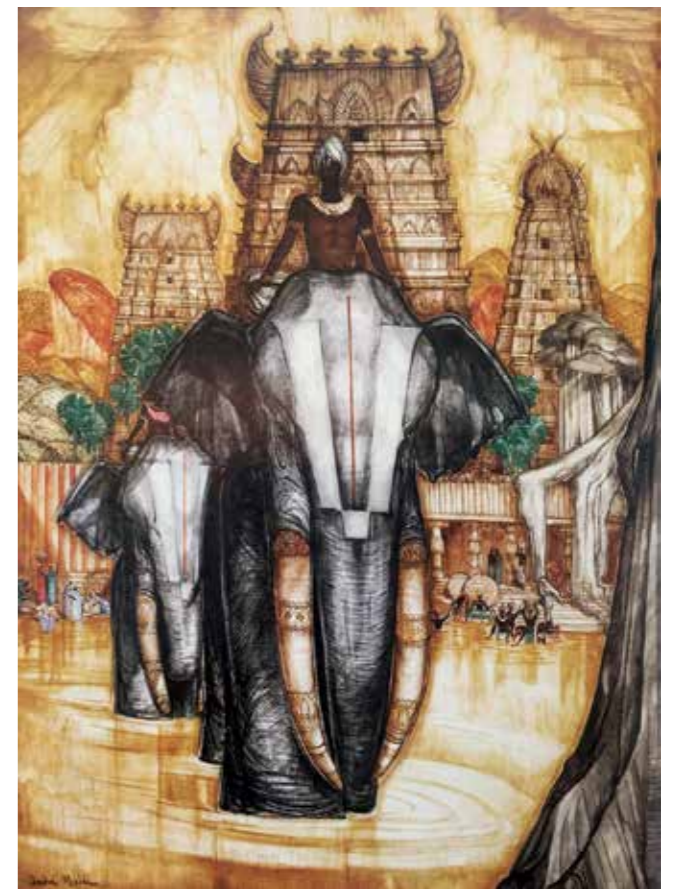
不过，这次非洲之行带他进入了一个全新的天地，他的视线从厚重的建筑转向了人与自然的关系。在他早期创作的与非洲有关的作品中，人文主义与强烈的色彩联系在一起。而在《莫普提大清真寺》或《非洲之王、帕拉库的巴里巴部族首领》这类作品中，猴面包树和人物都被无限放大，甚至与周围的建筑比肩。

1948年到1958年，梅尔被委派至印度支那承担教学工作，因此得以在当地长期居住。他先是来到大叻 (Da Lat)，被那里的高原和墨依族文化所吸引。随后，沿着二十世纪探险家奥古斯特·巴维所开辟的道路，梅尔周游老挝，并在琅勃拉邦停留，研究那里精美的雕塑艺术。之后，他又在吴哥停留了很长时间，为他担任向导的是他的朋友、当时吴哥古迹的管理人、同时也是法国远东学院的荣誉会员亨利·马夏尔。这次参观让梅尔能够从不同视角深入考察这处令他终身着迷的古迹。他所创作的有关吴哥的作品兼具诗意与科学性，因为他对雕塑和建筑既有美学上的审视又有细致入微的研究，这样的结合使他能够在想象中博物馆中陈列的物品还原到古迹发掘时甚至是更早之

前的状态。除了1951年和1954年两次回国，梅尔一直待在印度支那，期间他还领略了湄公河的风光，他的作品尤其喜爱表现河上往来穿梭的舢板，这些小船在他眼中成为人口稠密的浮动村庄。

1959年，一笔新的奖学金为梅尔打开了马达加斯加的大门。在岛上的一年多时间，他住在塔那那利佛 (Antananarivo)，同时周游了全岛各地。经过这段生活，他坚定了对色彩的追求。1968年，他又来到安的列斯群岛；他欣赏那里热烈繁盛的自然风光，但少了在印度支那时那种特立独行的感受。他最后几年的创作主要是在工作室中进行，灵感来自此前积累的大量装饰图案素描或是相关主题的旅游回忆。有时，他通过想象，把所借鉴的元素完全混合重组在一起，因此与吴哥、埃及有关的东西会和勃艮第、威尼斯元素相搭配。安德烈·梅尔的晚期创作并不属于他真正意义上的装饰艺术作品，(……)但它们在艺术家创作生涯中的重要性不容忽视。他在处理瑟米尔城墙时的严格和从中体现出的构图的力量，与受西班牙启发所得的作品一脉相承。

鲁贝艺术与工业博物馆的展览举行得到了艺术家女儿的热情支持，并成为近年有关安德烈·梅尔最完整的展示之一；而对艺术家作品的展示可追溯到1999年菲利普·沙贝尔策划的特鲁瓦博物馆回顾展。本次展览汇集了来自私人或公共收藏的一百多件作品；参观过程中，观众可以追随艺术家的脚步，遍览一个尚未失去多样性的世界，从中体会艺术家借旅行不断开拓视野的强烈愿望。展览也能帮助观众理解艺术家在装饰艺术方面的志趣：他希望从个人的游历体验中升华创造出属于自己的诗意天地。艺术家的这种追求自然也融入到了鲁贝和博韦博物馆的文化策划中；两所博物馆长期以来都致力于研究和展示那些现代艺术中有关装饰问题的二十世纪艺术作品。

图五 / Fig. 5

圣神的大象-马杜赖
布面油画，1941年
140 x 102.3 cm

{ Bruno GAUDICHON, Josette GALIÈGUE }

L'ITINÉRAIRE DÉCORATIF D'UN PEINTRE VOYAGEUR AU XXe SIÈCLE *

La Piscine à Roubaix et le Musée départemental de l'Oise à Beauvais présentent successivement une rétrospective de l'œuvre monumental d'André Maire (1898-1984). Grande figure de la peinture décorative du XXe siècle, Maire suivit très jeune les cours de l'école d'art de la place des Vosges à Paris avant de devenir l'élève particulier d'Émile Bernard, dont il épousa la fille Irène en 1922. Sa longue vie d'artiste est rythmée par les nombreux voyages qui le conduisent en Italie et en Espagne, à travers les continents africain et asiatique, à Madagascar et aux Antilles... et qui nourrissent presque exclusivement son inspiration.

L'exposition est organisée autour de ces différents périple, en associant les dessins et leurs transcriptions sur des toiles ou des panneaux souvent de très grands formats. Ces confrontations permettent de mettre en évidence le cheminement de l'artiste, qui privilégie longtemps la construction sur la couleur et qui bâtit une iconographie du rêve et de l'évasion dans ses compositions graphiques tout à la fois très personnelles et respectueuses des civilisations et des sites visités. Le passage des sépias sur papier aux grands panneaux, des fusains rehaussés de sanguine ou de bistre aux toiles monumentales, exprime parfaitement le cohérence d'une démarche et son inscription dans l'esthétique d'une époque. Il obéit aux principes que lui enseigne Émile Bernard: « Vous avez dans vos dessins une merveilleuse mine à exploiter. Tâchez de les traduire en peinture [...] Ne procédez pas autrement en peignant qu'en faisant vos dessins!» La rigueur des mises en page et l'élégance linéariste du dessin sont mises ici au service d'un onirisme fascinant qui, dans les partis pris de perspectives hardies et les recompositions d'éléments glanés à plusieurs sources, fascine par sa démesure piranésienne qui n'est pas sans évoquer une esthétique cinématographique alors très en vogue.

De 1919 à 1921, Maire est en Indochine. Il enseigne à Saïgon et appréhende avec un émerveillement jamais éteint les ruines d'Angkor encore enfouies dans la forêt, comme les

avaient découvertes les explorateurs des années 1860. Ce premier périple oriental libère le peintre de la férule d'Émile Bernard en lui ouvrant les portes d'un monde nouveau, élargissant définitivement les frontières de son inspiration.

En 1922, il engage avec Émile Bernard un voyage initiatique en Italie et se fixe jusqu'en 1928 avec son épouse à Venise où il ouvre une galerie pour diffuser son œuvre. À Paris, plusieurs expositions - notamment en 1925 chez Devambez - font découvrir son travail d'alors, nourri de Piranèse mais aussi de Tiepolo, de Greco, de Mantegna... Il est salué par la critique et commence à séduire les collectionneurs.

Rentré en France en 1928, il découvre la même année l'Espagne dont les paysages majestueux et les villes sévères seront à l'origine de ses premiers grands formats, construits dans un rigoureux camaïeu de bruns avec une technique très personnelle qui, dans ses qualités décoratives vite remarquées, s'apparente à l'art du laque alors très en vogue. La fascination qu'exerce sur lui le monde ibérique le pousse à postuler pour la Casa Velázquez, à Madrid, où il séjournera de 1931 à 1934 pour découvrir les grands sites de Ronda, de Calpe, de Tolède, de Grenade...

Lors d'une exposition à la galerie Charpentier, en 1936, il fait la connaissance de la comtesse de Jumilhac, généreuse mécène qui l'incite et l'aide à voyager. Fin 1937, il embarque pour Le Caire où il est accueilli par la famille maternelle de sa femme. Ce séjour de six mois lui ouvre les portes de l'art et des sites d'Égypte dont les proportions colossales le fascinent. Ici encore, les dessins réalisés sur le motif sont à l'origine de grandes décorations qui mettent en scène Philae, la citadelle du Caire, le Nilomètre, Louxor, Karnak...

En juin 1938, il quitte Le Caire pour l'Asie, dans un périple qui de Pondichéry le mène en Inde du Sud, à Ceylan, à Bombay, puis en Inde du Nord, à Agra, à Bénarès, à Puri et à Bhubaneswar. L'annonce du second conflit mondial interrompt ce voyage fondateur avant le retour projeté à Angkor, mais l'empreinte des civilisations asiatiques est définitive sur l'artiste qui n'aura de cesse que de revenir sur les chemins de ces territoires qui le transportent et l'inspirent mieux que tout autre.

Après sa démobilisation, il vit l'occupation allemande dans la maison qu'il a acquise en 1929 en Bourgogne, à Semur-en-Auxois. Cette période de sédentarité contrainte pousse l'artiste à œuvrer à des projets décoratifs conçus à partir de la documentation rapportée de ses voyages. Il travaille alors pour les ensembliers Jansen, Leleu, et Mercier sur de somptueux meubles peints. En 1942,

il décore la salle du conseil d'administration de la compagnie d'assurances Le Phoenix avec deux grandes compositions à sujet patriotique qui rappellent la rigueur et la sévérité monumentales des paysages espagnols idéalisés. *Paris, l'île de la Cité*, évoque le cœur de la France indépendante et *Le Plateau de Gergovie* les combats de l'autonomie nationale. Ces toiles ont été offertes au musée de Roubaix en 2005 par la fille d'André Maire, Mme Lorédana Harscoët-Maire. [...]

En 1945, il est le lauréat d'une bourse qui lui permet d'aller visiter l'Afrique occidentale française. En 1946, ce séjour de quatre mois, écourté par une terrible crise de malaria, lui ouvre les portes d'un univers nouveau où la relation entre l'homme et la nature prend le pas sur le poids de l'architecture. L'humanisme de ces premières œuvres africaines est associé à une présence plus forte de la couleur. Dans des compositions comme *La Grande Mosquée de Mopti* ou *Le Chef Baribas de Parakou, roi africain*, les baobabs et les personnages sont monumentalisés et rivalisent d'échelle avec les bâtiments lorsqu'ils sont indiqués.

De 1948 à 1958, il effectue un long séjour en Indochine où il est envoyé pour une mission d'enseignement. Il s'installe d'abord à Dalat où il découvre, émerveillé, les hauts plateaux et la culture du peuple Moï. Puis, reprenant les routes tracées au XXe siècle par Auguste Pavie, il parcourt le Laos et séjourne à Luang Prabang dont il étudie la statuaire exceptionnelle. Il visite longuement Angkor où le guide son ami Henri Marchal, conservateur des ruines et membre éminent de l'École française d'Extrême-Orient. Son regard est alors multiple sur ce site qui le fascine plus que tout autre jusqu'à la fin de sa vie. À la fois poétique et scientifique, l'œuvre d'Angkor d'André Maire associe vision esthétique et étude scrupuleuse de la statuaire et de l'architecture, ce qui lui permet notamment de rêver des états archéologiques ou fantasmés des sites en y replaçant des œuvres étudiées dans les musées. Durant ce long séjour indochinois, seulement rompu par deux retours en France en 1951 et 1954, il fait également la découverte du Mékong dont il aime particulièrement représenter les populeux villages flottants, les sampans.

En 1959, une nouvelle bourse lui ouvre les portes de Madagascar, où il séjourne plus d'un an, fixé à Tananarive mais sillonnant toute l'île, qui va confirmer son goût pour la couleur. En 1968, il découvre les Antilles, dont il apprécie la nature exubérante mais où il ne trouve pas cette impression de singularité et d'indépendance qui l'avait tant séduit en Indochine. Dès lors, son œuvre des dernières années s'élabore essentiellement en atelier, nourri par l'impressionnante somme de dessins réalisés sur le motif ou dans le souvenir très proche des voyages. Ces références parfois se mêlent dans des reconstructions totalement imaginaires où Angkor et l'Égypte peuvent voisiner avec la Bourgogne ou Venise. Ces dernières œuvres ne participent pas

réellement du corpus des décorations d'André Maire, [...] il convient cependant de souligner leur importance dans l'évolution de l'artiste. Le traitement très rigoureux des remparts de Semur par exemple renoue, dans la même grande force graphique, avec les constructions inspirées de l'Espagne.

Réalisée avec le concours enthousiaste de la fille de l'artiste, l'exposition dans La Piscine à Roubaix est l'une des plus complètes consacrées à André Maire depuis la rétrospective organisée par Philippe Chabert au musée d'Art moderne de Troyes en 1999. Empruntant à diverses collections privées ou publiques plus d'une centaine d'œuvres, le parcours proposé ici met les pas du visiteur dans ceux d'un peintre-voyageur particulièrement soucieux d'élargir ses horizons en parcourant un monde encore peu touché par l'uniformisation. L'exposition, par son principe même, permet également de comprendre l'ambition décorative d'un artiste qui crée son propre univers poétique en sublimant son expérience nomade. Cet engagement s'inscrit évidemment avec beaucoup de pertinence dans les projets culturels des musées de Roubaix et de Beauvais qui, de longue date, ont pris le goût d'étudier et de faire découvrir à leurs publics des créatures du XXe siècle qui sont parties prenantes de la question du décoratif dans l'art moderne.

[Fig.1/p.8] *Femmes et enfants des hauts plateaux*, 1949, gouache sur papier, 65 x 50 cm

[Fig.2/p.9] *Campanile de San Giorgio dei Greci, Venise*, 1930, lavis de sépia sur papier, 74 x 58 cm

[Fig.3/p.9] *Panneau: Ronda (vue d'Espagne)*, 1928, huile sur toile, 236 x 212 cm

[Fig.4/p.10] *Le Chef Baribas de Parakou, roi africain*, 1947, huile sur panneau, 105 x 92 cm

[Fig.5/p.11] *Les Éléphants sacrés - Madurai*, 1941, huile sur toile, 140 x 102,3 cm

{ Bruno GAUDICHON, Josette GALIÈGUE }

THE DECORATIVE ITINERARY OF A TRAVEL PAINTER IN THE 20th CENTURY *

La Piscine Museum in Roubaix and the Departmental Museum of Oise in Beauvais successively present a retrospective of the monumental work of André Maire (1898-1984). Important figure of decorative painting of the 20th century, Maire followed the classes in the School of Art of Place des Vosges in Paris at a very young age before becoming the individual student of Émile Bernard, whose daughter Irène he married in 1922. His long artistic life is punctuated by the many trips that lead him to Italy and Spain, across Africa and Asia, Madagascar and the Caribbean... from which he draws almost exclusively his inspiration.

The exhibition is organised around these different journeys, combining drawings and transcripts on canvases or panels often in very large formats. These confrontations used to highlight the progress of the artist, who long favoured construction in color and built an iconography of dream and escape in his graphic compositions both very personal and respectful of the civilisations and the sites he visited. The transition from sepia on paper to large panels, charcoal sketches enhanced by red chalk or bistre on monumental canvases, perfectly expresses the consistency of approach and its place in the aesthetic of an era. He followed the principles that Émile Bernard taught him: "In your drawings you have a wonderful mine to exploit. Try to bring them to painting [...] Do not do otherwise to paint while doing your drawings!" The rigorous layouts and the linear elegance of drawing are here to serve a fascinating fantasy, in bold perspectives and reconstructions of elements gleaned from several sources, fascinates with its Piranesi-like enormity that evoked a cinematic aesthetic very much fashionable at that time.

From 1919 to 1921, Maire was in Indochina. He taught in Saigon and viewed the Angkor ruins still buried in the forest with forever amazement, like the explorers who discovered them in the 1860s. This first oriental journey freed the painter from the rule of Émile Bernard, opening the doors to a new world and permanently expanding the boundaries of his inspiration.

In 1922, he went on a trip to Italy with Émile Bernard, and settled with his wife in Venice where he opened a gallery to promote his works until 1928. In Paris, several exhibitions – notably in Devambeze in 1925 - show that his works were at that time influenced by Piranesi, but also by Tiepolo, El Greco or Mantegna... He was praised by critics and began to seduce collectors.

Returning to France in 1928, that year he discovered Spain, of which the majestic landscapes and cities will be the origin of his first large formats, constructed in a rigorous brown shades with a very personal technique, in which the decorative qualities were quickly noticed, resembled the lacquer art very fashionable at that time. The fascination with the Iberian world led him to apply for the Casa Velázquez in Madrid, where he stayed from 1931 to 1934 to discover the great sites of Ronda, Calp, Toledo, Granada...

At an exhibition at Galerie Charpentier in 1936, he met the Countess de Jumilhac, a generous patron who encouraged and helped him to travel. At the end of 1937 he sailed to Cairo where the maternal family of his wife welcomed him. This six-month stay opened the doors of art and Egyptian sites where the colossal proportions fascinated him. Again, the drawings carried out around the motif are the origin of the great decorations that depict Philae, the Citadel of Cairo, the Nilometer, Luxor, Karnak...

In June of 1938, he left Cairo for Asia, on a journey that led him from Pondicherry to South India, Ceylon, Bombay, then in northern India, Agra, Varanasi, Puri and Bhubaneswar. The announcement of the Second World War interrupted this foundational trip before the planned return to Angkor, but the imprint of Asian civilisations was definite on the artist who will continue to return to the paths of these territories, which transported and inspired him more than anything else.

After demobilisation, during the German occupation, he lived in the house that he acquired in 1929 in Burgundy, in Semur-en-Auxois. This period of constrained inactivity pushed the artist to work for decorative projects conceived from the documentation of his travels. He worked for designers like Jansen, Leleu, and Mercier on sumptuous painted furnitures. In 1942, he decorated the room of the Board of Directors of the insurance company Phoenix with two large compositions of patriotic subject that recall the monumental severity of the idealised Spanish landscapes. *Paris, l'île de la Cité*, evokes the heart of the independent France and *Le Plateau de Gergovie* the national autonomy. The daughter of André Maire, Mrs. Lorédana Harscoët-Maire, offered these canvases to the Roubaix Museum in 2005. [...]

In 1945 he was the recipient of a scholarship that allowed him to visit the French West Africa. In 1946, this four-month stay, cut short by a terrible malaria crisis, opened the doors of a new universe where the relationship between man and nature takes the priority over architecture. The humanism of these first African works is associated with a stronger presence of color. In compositions such as *La Grande Mosquée de Mopti* or *Le Chef Baribas de Parakou, roi africain*, baobabs and characters are monumentalised and compete with the scale of the buildings when indicated.

From 1948 to 1958 he had a long stay in Indochina where he was sent for a teaching assignment. He first settled in Da Lat where he discovered, amazed, the highlands and culture of the Moï people. Then, taking the routes laid out by Auguste Pavie in the 20th century, he travelled through Laos and stayed at Luang Prabang where he studied exceptional statuary. He had a long visit at Angkor where he was guided by his friend Henri Marchal, curator of the ruins and eminent member of the French School of the Far East. His look was so multifaceted upon the site that fascinated him more than anywhere else until the end of his life. Both poetic and scientific, the work of Angkor by André Maire combines aesthetic vision and scrupulous study of sculpture and architecture, which allowed him to dream of archaeological or fantasised states of the sites by placing them in the studied works in museums. During this long stay in Indochina, interrupted only by two returns to France in 1951 and 1954, he also discovered the Mekong of which he particularly liked to represent the populous floating villages called the sampans.

In 1959, a new scholarship opened the door of Madagascar, where he spent more than a year, settled in Tananarive but exploring the entire island, which will confirm his taste for colour. In 1968, he discovered the West Indies, of which he appreciated the exuberant nature but he did not find the sense of uniqueness and independence that captivated him in Indochina. Consequently, his works during the last years mainly developed in the atelier, inspired by the impressive amount of drawings on the subject or by the memory of very similar trips. These references are sometimes mixed with totally imaginary reconstructions in which Angkor and Egypt can be side by side with Burgundy or Venice. These works do not really go into the body of the decorations of André Maire [...], it is however important to stress their importance in the evolution of the artist. The rigorous treatment of the ramparts of Semur, for example, revives in the same great graphics power, with constructions inspired by Spain.

Completed with the enthusiastic support of the artist's daughter, the exhibition in La Piscine Museum in Roubaix is one of the most comprehensive one devoted to André Maire since the

retrospective organised by Philippe Chabert at the Museum of Modern Art of Troyes in 1999. Borrowing from various private or public collections of more than one hundred works, the journey exhibited here puts the visitor into the footsteps of a travel painter particularly conscious of expanding his horizons, while travelling a world still little affected by standardisation. The exhibition, by its very principle also explains the decorative ambition of an artist who creates his own poetic universe sublimating his nomadic experience. This commitment is clearly inscribed with much relevance in cultural projects of the museums in Roubaix and Beauvais, which, for many years, have come to study and introduce to their public the creations of the 20th century, that are captivated by the question of decorative in modern art.

[Fig.1/p.8] *Women and Children of the High Plateau*, 1949, gouache on paper, 65 x 50 cm

[Fig.2/p.9] *The Belltower of San Giorgio dei Greci, Venice*, 1930, watercolor of sepia on paper, 74 x 58 cm

[Fig.3/p.9] *Panel: Ronda (view of Spain)*, 1928, oil on canvas, 236 x 212 cm

[Fig.4/p.10] *The Bariba's Leaders from Parakou, African King*, 1947, oil on panel, 105 x 92 cm

[Fig.5/p.11] *The Sacred Elephants - Madurai*, 1941, oil on canvas, 140 x 102.3 cm

{ Lorédana HARSCOËT-MAIRE }

1948-1958 | 第二次印度支那之行
LE SECOND SÉJOUR EN INDOCHINE
THE SECOND JOURNEY IN INDOCHINA
(节选 *Extraits Excerpts*)

原文发表于鲁贝艺术与工业博物馆 (2008.10.18-2009.02.01) 及国立织毯美术馆 (2009.03.18-06.21) 的安德烈·梅尔回顾展官方画册。

Texte publié dans l'ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition présentée au Musée de la Piscine à Roubaix du 18 octobre 2008 au 1er février 2009 puis à la Galerie Nationale de la Tapisserie à Beauvais du 18 mars au 21 juin 2009.

Text published in the catalogue of the exhibition presented at La Piscine Museum, Roubaix, from 18th October 2008 to 1st February 2009 and then at the Galerie Nationale de la Tapisserie (Tapestry National Gallery), Beauvais, from 18th March until 21st June 2009.

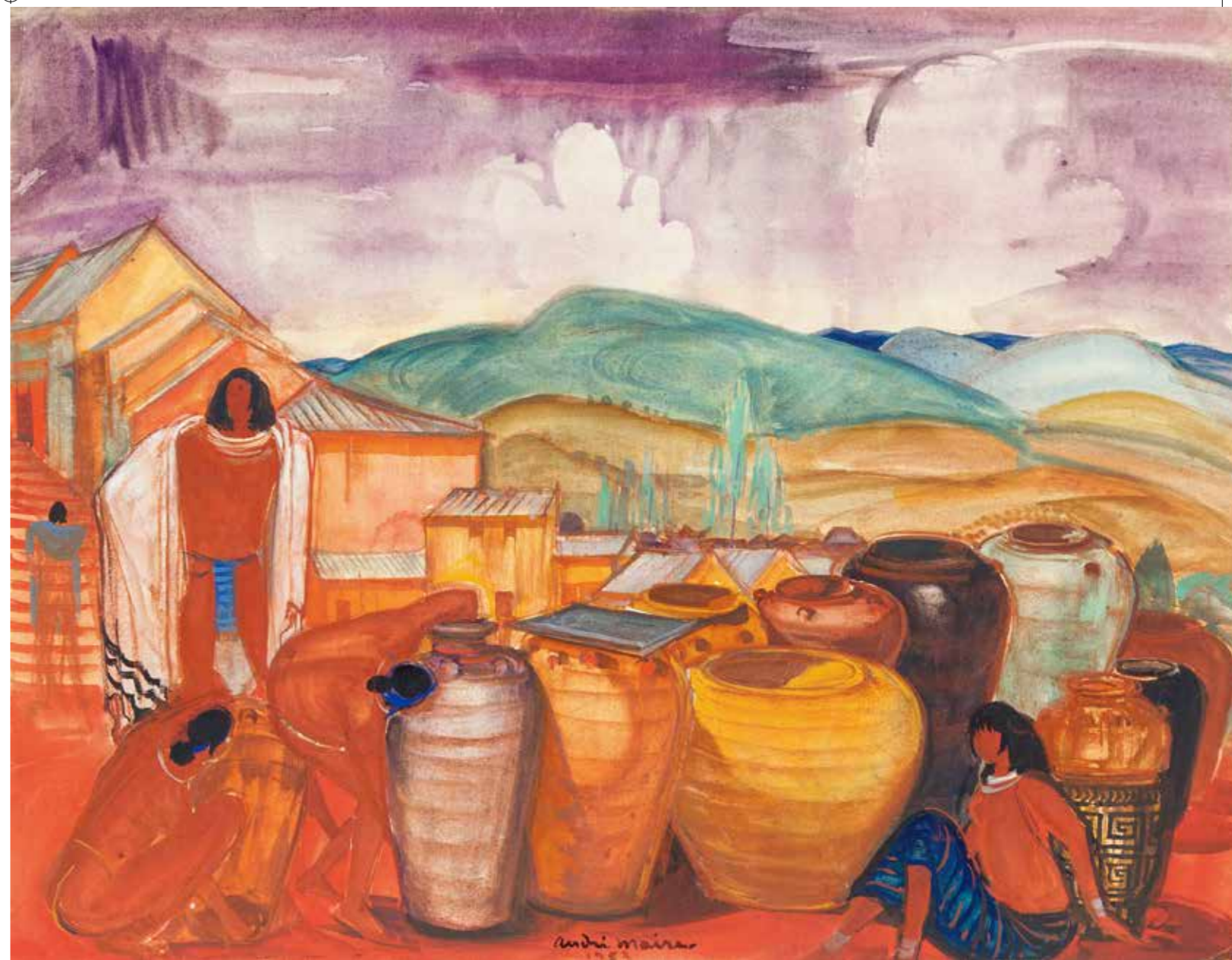
谁是安德烈·梅尔？极端个人主义，逃避世俗生活，平常寡言少语，遇到投合的人却又十分健谈，这就是安德烈·梅尔，一个沉思者，一个热情的观察家，一个活力非凡、不断创新的人。他没有想到自己会成为一名探险家，他不过是按照自己的兴趣来生活，更在乎精神而非物质的追求。

从他的作品中就能了解他的一生；他创作中所发生的变化都来自他的所思所想，他的探索和他的欣赏体验。他不属于任何流派，不追随任何潮流。他不是个知识分子，而是一位思想家。他不谈论宗教，因为这是十分隐私的话题，但他理解所有宗教的内涵。

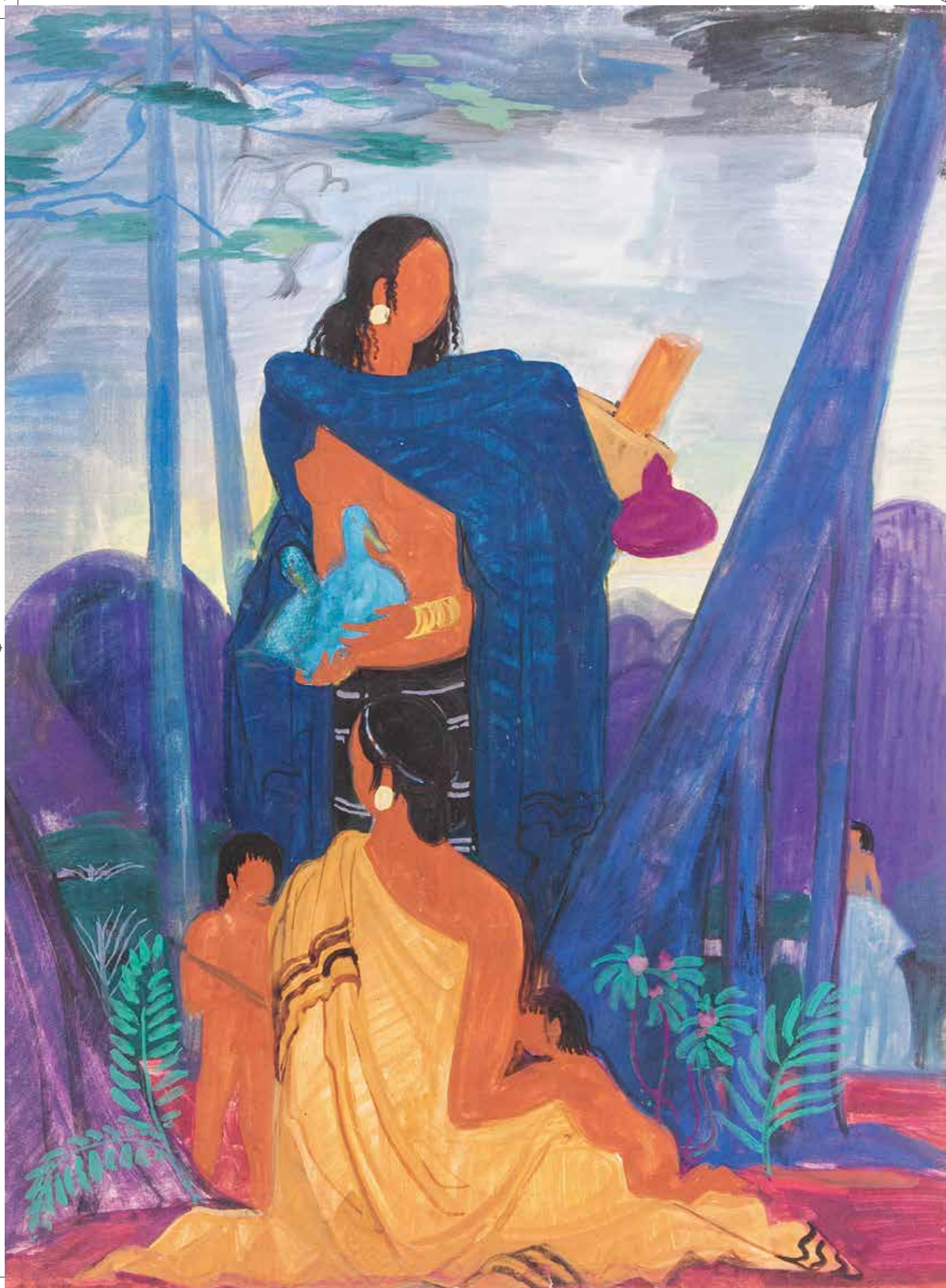
他的人生道路不同寻常。15岁时，这个热爱艺术但家境一般的少年遇到了另一位充满激情的人——爱弥儿·伯纳尔。20岁时，这个出生于巴黎玛黑区昏暗小街的年轻人又在吴哥发现了一个完全不同的世界、一种充满信仰热忱的宏伟景象。随后，威尼斯的生活让他在大师杰作的耳濡目染之下，明白了画家的伟大之处；他在那里发现了天与水的光辉，更有对建筑的浓厚兴趣。

在对美好与宏伟的探索上，在研究其他人、其他风土、其他宗教和其他思想的渴望上，他无所禁忌。

他常常被看作是旅行画家。这不无道理。要知道，不管是阿尔芒松河还是湄公河，是橡树还是猴面包树，是吴哥寺院、威尼斯宫殿、西班牙教堂、法老神庙还是瑟米尔-昂诺苏瓦小镇，他都同样欣赏。他和所有真正的旅行画家一样，都善于摆脱外界的影响——不管这种影响来自于政治还是意识形态——因为他们只对人性的东西感兴趣。他们只有一个目标：深入发掘、理解、热爱并崇敬其他文明、人群和土地，然后让它们也相互理解和关爱。正是通过这些旅行画家和人种学者的努力，我们的眼中不再有“野蛮人”，而只有不同的“人”。作为坚定的人本主义者，安德烈·梅尔用他的作品为我们展示了他当时还鲜为人知的地方的切身体验。他对生活在那里的欧洲人毫无兴趣。在他的作品里，我们看不到任何与殖民生活有关的场景，因为那不是他关注的主题。安德烈·梅尔的作品歌颂了一幅充满诗意和迷醉，超越时间界限但又十分真实、鲜活的“画面”。欣赏他的全部作品，我们发现的不是他的世界，而是我们自己的世界。

高原村庄 Village des hauts plateaux
Village in high plateaus, 1953
纸上的水粉 Gouache sur papier
Gouache on paper
50 x 65 cm

Qui était André Maire? Individualiste forcené, fuyant le monde, silencieux mais brillant causeur s'il était en sympathie, André Maire était un contemplatif. Observateur passionné, il était doué d'une activité peu commune, et d'une créativité toujours en évolution. Aventurier sans le savoir, il vécut toujours simplement selon son goût, préférant le spirituel au matériel.

On suit sa vie dans son œuvre; les évolutions et les changements qui apparaissent dans ses réalisations sont le fruit de ses pensées, de ses réflexions, de ses recherches, de ses admirations. Il n'appartient à aucune école, ne suit aucune mode. Ce n'est pas un intellectuel, mais un penseur. Il ne parle pas de religion, c'est trop intime, mais il les comprend toutes.

Son destin est remarquable. À 15 ans, adolescent passionné d'art, mais d'un milieu qui ne pouvait l'aider, il rencontre un autre passionné, Émile Bernard. Puis, à 20 ans, ce jeune parisien né dans une rue sombre du Marais rencontre l'étrangeté et la grandeur mystique à Angkor. Il vivra ensuite à Venise, qui lui apprendra la grandeur d'être peintre et lui donnera tous les jours la leçon des grands maîtres. Il y découvrira la clarté lumineuse du ciel et de l'eau, et surtout la passion de l'architecture.

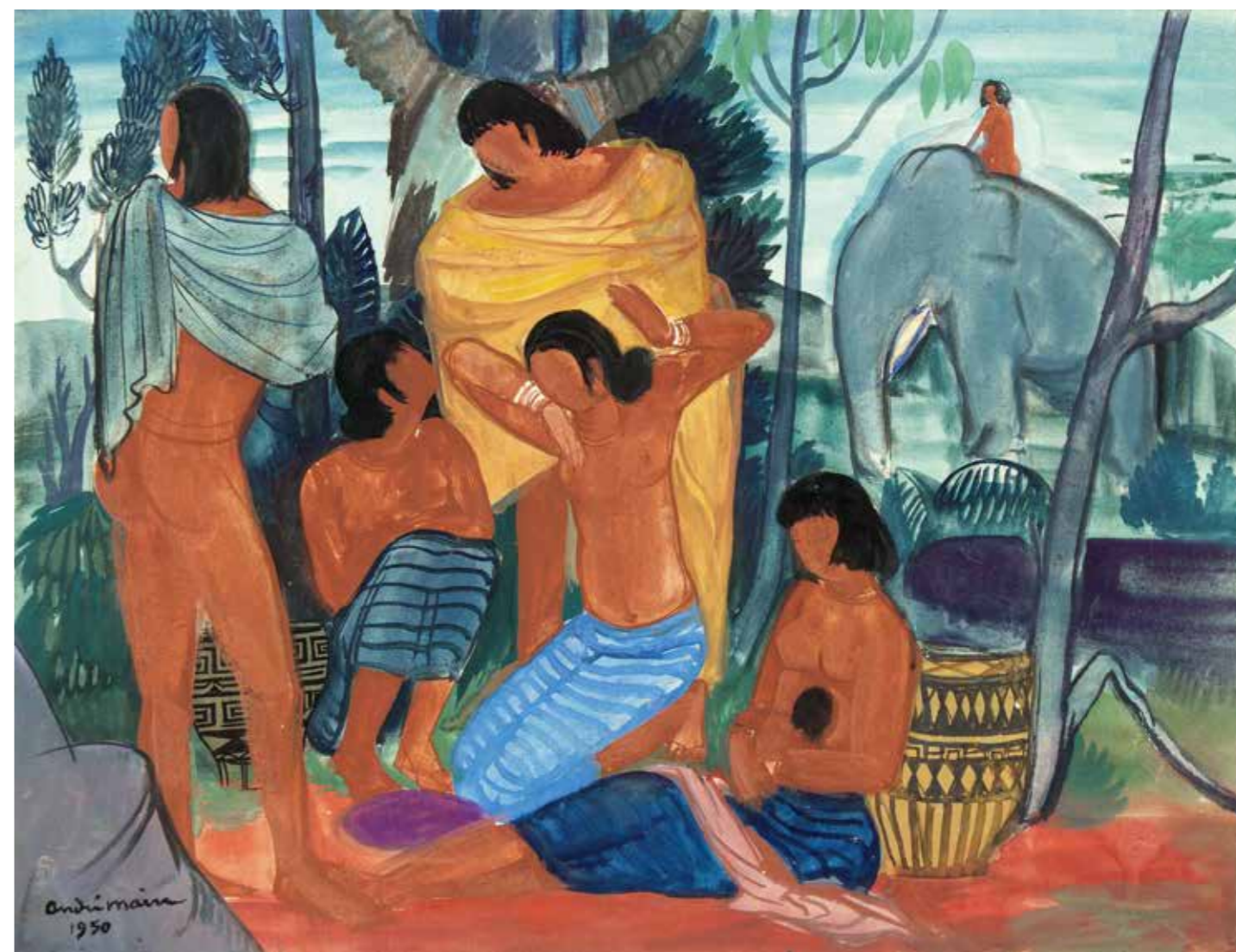
Tout alors lui est permis dans sa recherche du beau et du grand, sa soif de recherche de l'autre homme, de l'autre nature, de l'autre religion ou de l'autre pensée.

Il est souvent catalogué comme peintre voyageur. Pourquoi pas ? Mais il faut savoir qu'il admire autant l'Armançon que le Mékong, le chêne que le baobab, les temples d'Angkor, les palais vénitiens, les cathédrales espagnoles, les temples pharaoniques que la petite ville de Semur-en-Auxois. Et puis c'est le grand mérite des vrais peintres voyageurs de s'être affranchis de tout ce qui pouvait les influencer - politiquement et idéologiquement - car seul l'humain les intéresse. Ils n'ont qu'un but: découvrir en profondeur, comprendre, aimer et admirer d'autres civilisations, d'autres peuples, d'autres lieux et les faire comprendre et aimer. Grâce à eux et aux ethnologues, il n'y a plus de "sauvages", mais des hommes. En humaniste confirmé, André Maire nous offre dans son œuvre ce qu'il a ressenti dans des pays qui, à l'époque, n'étaient ni connus ni visités. L'Européen vivant dans ces pays ne l'intéresse pas. Dans son œuvre, on ne trouvera aucune scène évoquant la vie coloniale, ce n'est absolument pas son propos. L'œuvre d'André Maire est un hymne à l'"image" poétisée et exaltée, intemporelle mais réelle et vivante. Découvrir l'ensemble de son œuvre, ce n'est pas découvrir son monde, mais découvrir notre monde.

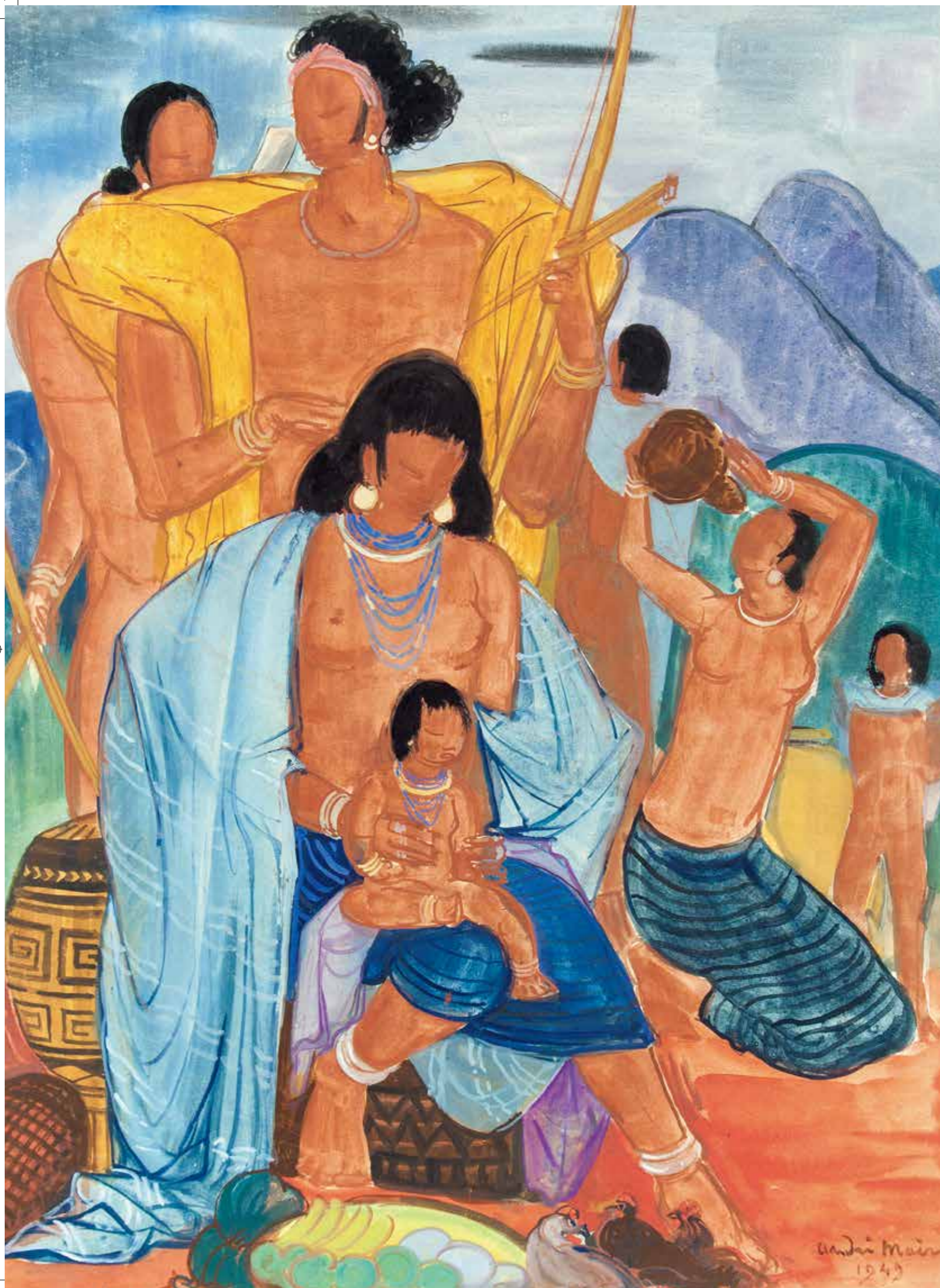
墨依人的家庭生活 Scène familiale Moï
Familial scene of Moï people
纸上水粉 Gouache sur papier
Gouache on paper
65 x 50 cm

凤凰木下的一群女人与小孩 *Groupe de femmes et enfants sous un flamboyant*, 1949
Group of women and children under a flamboyant, 1949
 纸上水粉 Gouache sur papier
 Gouache on paper
 50 x 65 cm

墨依人的日常生活与大象 *Scène de vie chez les Mois avec éléphant*, 1950
Scene of Moï people life with elephants, 1950
 纸上水粉 Gouache sur papier
 Gouache on paper
 50 x 65 cm

Who was André Maire? Madman and individualist, fleeing the world, quiet but brilliant talker if he was in the mood, André Maire was a contemplator. Passionate observer, he was gifted with an unusual activity, and a constantly evolving creativity. Explorer without knowing it, he always lived simply according to his taste, preferring the spiritual world over the material.

We track his lifelong path through his work; the developments and changes that appear in his creations are the product of his thoughts, his process of learning, his researches, and his admirations. He does not belong to any school, nor follow any trend. He is not an intellectual, only a thinker. He does not speak about religion, it's too intimate, but he understands all of them.

His destiny is remarkable. At the age of 15, as an art-lover teenager, yet coming from a background which was not able to help him, he encountered another enthusiast, Émile Bernard. Then, at the age of 20, this young Parisian born in a dark street in the Marais district met strangeness and mystical greatness at Angkor. Later he lived in Venice, where he learnt the magnitude of being a painter, and each day, received the lesson of the great masters. He discovered the luminous clarity of the sky and the water, and especially the passion for architecture.

Thus everything led to his research of the beauty and the greatness, his thirst for seeking the other man, the other nature, the other religion or the other thought.

He was often labeled as a travel painter. Why not? But he admired the Armançon as much as the Mekong, the oak as much as the baobab, the temples of Angkor, the Venetian palaces, the Spanish cathedrals, the Egyptian temples as much as the small city of Semur-en-Auxois. Being released from all the things that may influence them - politically and ideologically - as they are only interested in human, is the great merit of the real travel painters. They have only one purpose: discovering in-depth, understanding, loving and admiring other civilizations, other people, other spaces and making them understandable. Thanks to them and to the ethnologists, there is no more "savages", but only humans. As an advanced humanist, André Maire offers in his works how he felt when he was in countries which at that time were not known nor visited. He was not interested in Europeans who lived in those countries. In his works, we will not find any scenes referring to the colonial life; it is absolutely not his objective. André Maire's work is a hymn to the poetized and exalted "picture", timeless but real and alive. Discovering his works is not entering his world, but learning and experiencing our common world.

高原上的女人与小孩 Femmes et enfants des hauts plateaux
Women and children of the high plateau, 1949
纸上水粉 Gouache sur papier
Gouache on paper
65 x 50 cm

柬埔寨

索朗日·蒂埃里在分析安德烈·梅尔与柬埔寨有关的作品时说：“有时，艺术品比严格意义上的科学性文献更能让人对一个文明有切身的直观感受。当然，科学性文献对于了解历史、分析建筑、解读文本、阐释象征意义必不可少，但画家的才能就是要揭示那些尚未化为符号的东西，揭示那些隐含的、未经证明却又同样真实的意图。画家能够与我们智识以外的一面沟通，帮助我们达成一种直接且深刻的理解。安德烈·梅尔就是这样的典型，特别是他呈现给我们的有关柬埔寨古迹与雕塑的作品。那些涉及老挝、越南艺术和风光的作品同样也能证明这一点（……）梅尔的艺术在宏大、和谐、静谧方面与高棉艺术存在着一种高度的契合。”¹

尽管梅尔已于1920和1921年研究过吴哥古迹，但他当时对高棉艺术还一无所知。直到1950年回到吴哥，他才真正从视觉和智识两方面发现了这一艺术。他很快与亨利·马夏尔²成为朋友，后者引导他参观并仔细了解了所有已见天日的宏伟庙宇。梅尔想用素描把这些庙宇全部记录下来，但因为战争的缘故，一些偏僻的遗址变得十分危险。梅尔在金边博物馆和暹粒文物保管处深入研究了高棉雕塑艺术，并在想象中把这些雕塑还原到他们在吴哥古迹中的本来位置。

“所有到访过吴哥的艺术家中，没有人像梅尔那样成功地将古迹原有的气象还原出来。在他的铅笔素描画里，用赭红色简单勾勒出的和尚形象，虽寥寥数笔，但却衬托出古迹的雄伟壮观和神圣庄严。在描绘雕塑时，梅尔严格按照比例，在轮廓上精雕细琢。最难得的是，他的素描将所绘事物的内在神韵完全表现出来；我们可以从中想见梅尔当时完全沉浸在佛教的精神世界中。这对一个经常出入金边、岘港、万象等地佛塔和博物馆的人来说，自然是习以为常。

所有这些素描草图都融入梅尔今后的想象世界。我们试图重现这一想象的世界，因此我们展出了这些眼帘低垂、面容肃穆神圣、仿佛陷入冥想的雕像。”这段话是亚洲雕塑艺术专家让-米歇尔·伯和德莱对梅尔艺术创作的评价，它出自1997年5月在巴黎举办的一次迈尔展览的观展手册。

1. 索朗日·蒂埃里（Solange Thierry）曾任金边博物馆馆长，巴黎高等研究院荣誉教授，引自《安德烈·梅尔旅行画家》，巴黎，Somogy出版社，2000年；
2. 作为保护吴哥古迹的负责人，他把一生都奉献给了柬埔寨，奉献给庙宇、特别是女王宫的修复工作。

吴哥圣剑寺 Angkor Praeh Khan
Angkor Praeh Khan Temple, 1955
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

曾出版于《安德烈·梅尔（1898-1984），一位旅行画家的装饰艺术生涯》第155页（95号），鲁贝艺术与工业博物馆，2008-2009年
Reproduit p.155 (n°95) in André Maire (1898-1984), L'itinéraire décoratif d'un peintre voyageur, Musée de la Piscine, Roubaix, 2008-2009
Published on p.155 (n°95) in André Maire (1898-1984), L'itinéraire décoratif d'un peintre voyageur, La Piscine Museum, Roubaix, 2008-2009

Le Cambodge

Solange Thierry analyse ainsi l'œuvre cambodgienne d'André Maire: «Il arrive parfois que l'œuvre d'art rende plus sensibles et présentes les manifestations d'une civilisation que ne le fait le document strictement scientifique; si celui-ci est indispensable à la connaissance historique, à l'analyse architecturale, au déchiffrement des textes, à l'interprétation des symboles, le talent du peintre révèle, lui, une dimension non chiffrée, des intentions non explicites, non vérifiables, mais pourtant aussi vraies. Il s'adresse à une autre part de nous-même que notre approche intellectuelle, il atteint en nous une compréhension immédiate et profonde. C'est le cas d'André Maire, notamment dans les œuvres qu'il nous a données sur les monuments et sculptures du Cambodge. Il en est de même en ce qui concerne l'art et les paysages du Laos et du Vietnam[...]. Mais il existe entre cet artiste et l'art Khmer un accord d'une intensité particulière, dans la grandeur, l'harmonie, et le silence.»¹

Si en 1920 et 1921 André Maire a étudié le site d'Angkor, il ignore cependant tout de l'art Khmer. Lorsqu'il revient en 1950, c'est une réelle découverte visuelle et intellectuelle. Il devient très vite l'ami du conservateur Henri Marchal,² qui lui fait visiter et comprendre tous les grands temples dégagés. Il veut les dessiner, mais à cause de la guerre, certains temples trop éloignés sont dangereux. Au musée de Phnom Penh et à la conservation de Siem Reap, Maire étudie la statuaire Khmer en détail et la replace en rêve dans le site d'Angkor, qu'elle n'aurait pas dû quitter.

«Parmi tous les artistes visiteurs à Angkor, aucun n'a su rendre aussi bien qu'André Maire l'atmosphère de ces ruines. Sous son crayon, l'aspect monumental et l'intensité du Sacré sont renforcés par la présence humaine à peine perceptible, discrètement figurée par la couleur sanguine des bonzes. Les sculptures sont remarquablement dessinées, aux proportions exactes, aux contours précis, mais surtout l'intériorité qui se dégage de ses dessins pourrait nous laisser penser qu'André Maire se laissa envahir par la spiritualité bouddhique. La fréquentation des pagodes et des musées de Phnom Penh, Da Nang, Vientiane n'y est certainement pas étrangère.

Tous ces croquis sont transposés dans son monde plein d'imaginaire que nous nous sommes efforcés de restituer à travers ces quelques sculptures aux paupières à demi baissées, au modèle de plus en plus serré qui semble fermer le visage divin sur son recueillement.» C'est en ces termes que le spécialiste de la sculpture asiatique Jean-Michel Beurdeley voulut honorer André Maire dans le catalogue d'une exposition qui eut lieu après la mort du peintre, en mai 1997, à Paris.

1. Solange Thierry, ancienne conservatrice du musée de Phnom Penh et professeur honoraire à L'École des hautes études de Paris, dans *André Maire peintre voyageur*, Paris, Somogy, 2000

2. Conservateur des ruines d'Angkor, il voua sa vie au Cambodge, reconstituant des temples, et notamment le temple de Banteay Srey, selon la méthode de l'anafilastose.

吴哥 Angkor
Angkor, 1952
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

Cambodia

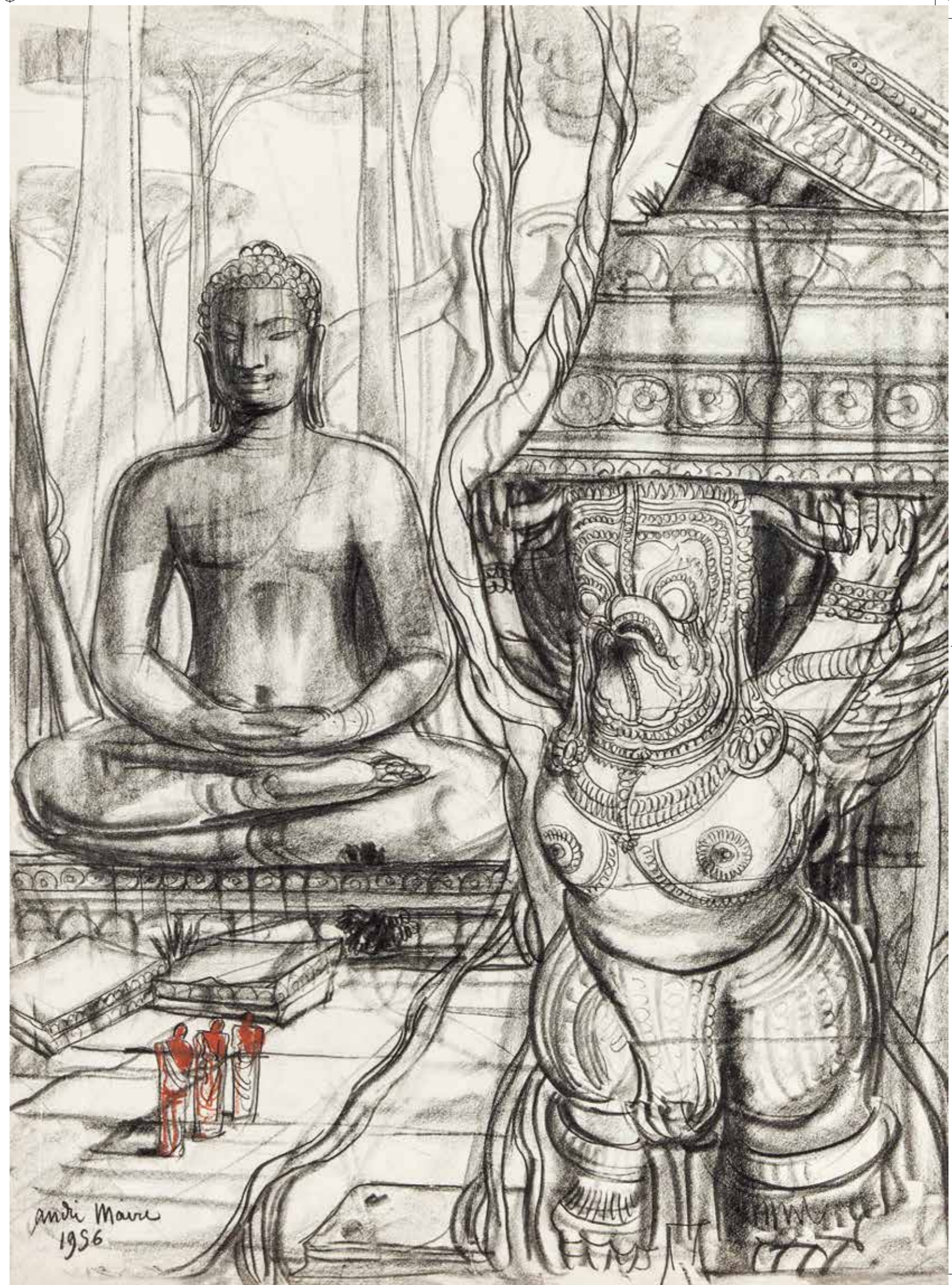
Solange Thierry is thus analyzing the Cambodian work of André Maire: "It sometimes happens that the work of art makes the expressions of a civilization more sensitive and present than the strictly scientific document can; if this one is essential to the historical knowledge, the architectural analysis, the decryption of the texts and in interpreting symbols, the painter's talent, when with him, reveals an encrypted dimension of the non explicit and unverifiable intentions but yet true. He talks with another part of ourselves but not through our intellectual approach, he affects us with an immediate and deep understanding. It's the case of André Maire, in particular in the works he gave us upon the monuments and sculptures of Cambodia and the same for the art and the landscapes of Laos and Vietnam [...]. But there is between the artist and Khmer art an agreement of particular intensity, in the greatness, the harmony, and the silence."¹

If in 1920 and 1921, André Maire studied the Site of Angkor, he however ignored all the things about Khmer art. When he returned in 1950, it was a genuine visual and intellectual discovery. He quickly became friend with the curator Henri Marchal,² with whom he visited and understood all the cleared major temples. He wanted to draw them, but due to the war, some of the faraway temples were too dangerous. At the museum of Phnom Penh and the conservation of Siem Reap, Maire studied in detail Khmer statuary and, in his dreams, replaced it into the Site of Angkor where it should never have left.

"Among all the artists who visited Angkor, none of them was able to transmit the atmosphere of the ruins as well as André Maire. Under his pencil, the appearance of monuments and the intensity of the Sacred are strengthened by the human presence, which is barely noticeable and discreetly shown in the red color. The sculptures are brilliantly drawn, with exact proportions and sharp outlines, but mostly the interiority, emanating from his drawings, could suggest that André Maire allowed himself to be invaded by the Buddhist spirituality. The attendance of pagodas and museums of Phnom Penh, Da Nang and Vientiane was surely related to this.

废墟中的佛像与大鹏金翅鸟 Buddha et Garuda dans les ruines
Buddha and Garuda in ruins, 1956
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

曾出版于《吴哥，安德烈·梅尔的柬埔寨》第59页，Somogy出版社，2005年
曾出版于《安德烈·梅尔（1898-1984），一位旅行画家的装饰艺术生涯》第154页（101号），鲁贝艺术与工业博物馆，2008-2009年
Reproduit p.59 in *Angkor, le Cambodge d'André Maire*, éd. Somogy, 2005
Reproduit p.154 (n°101) in *André Maire (1898-1984), L'itinéraire décoratif d'un peintre voyageur*, Musée de la Piscine, Roubaix, 2008-2009
Published on p.59 in *Angkor, le Cambodge d'André Maire*, éd. Somogy, 2005
Published on p.154 (n°101) in *André Maire (1898-1984), L'itinéraire décoratif d'un peintre voyageur*, La Piscine Museum, Roubaix, 2008-2009

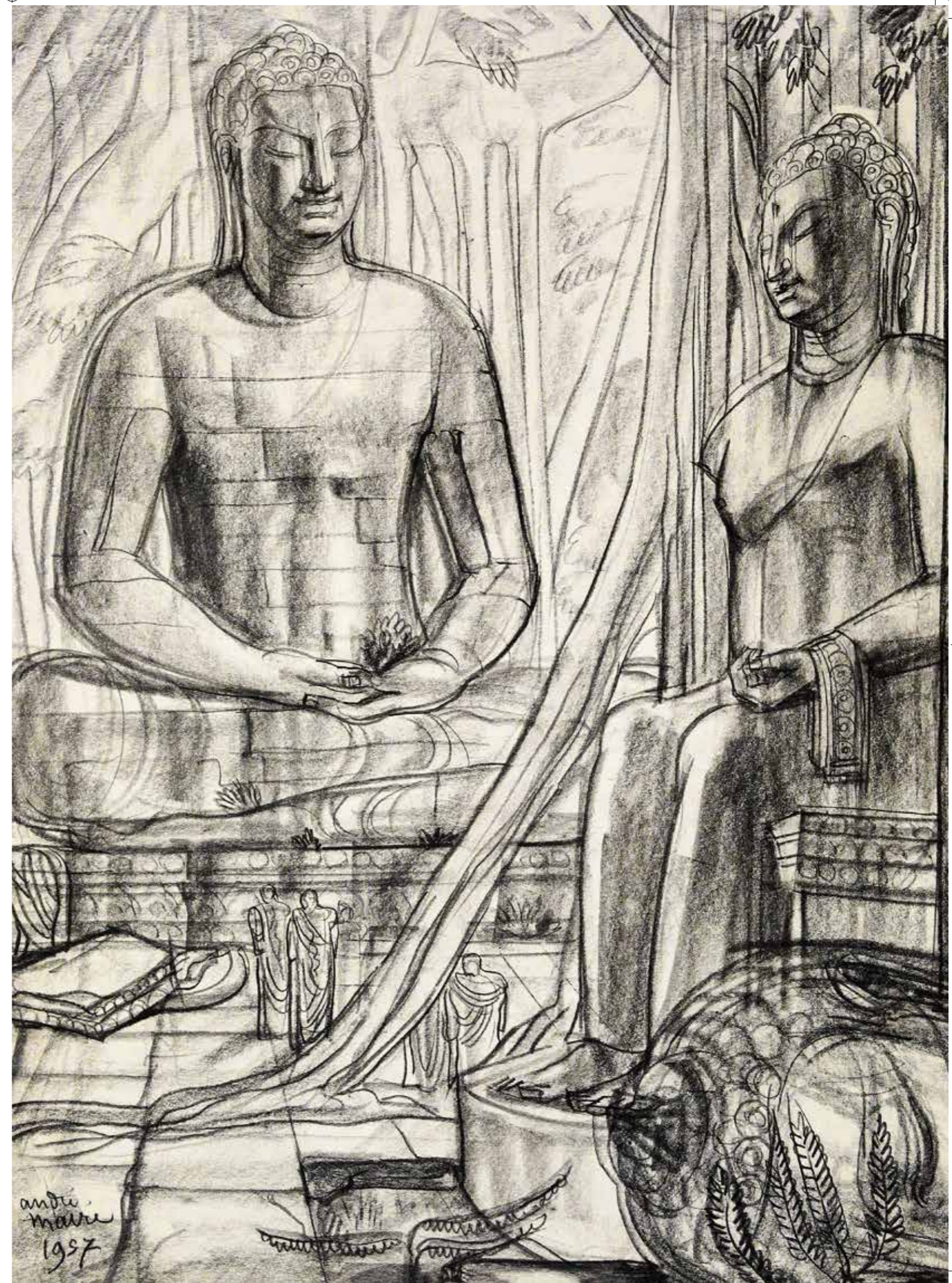
[The Second Journey in Indochina (Excerpt)]

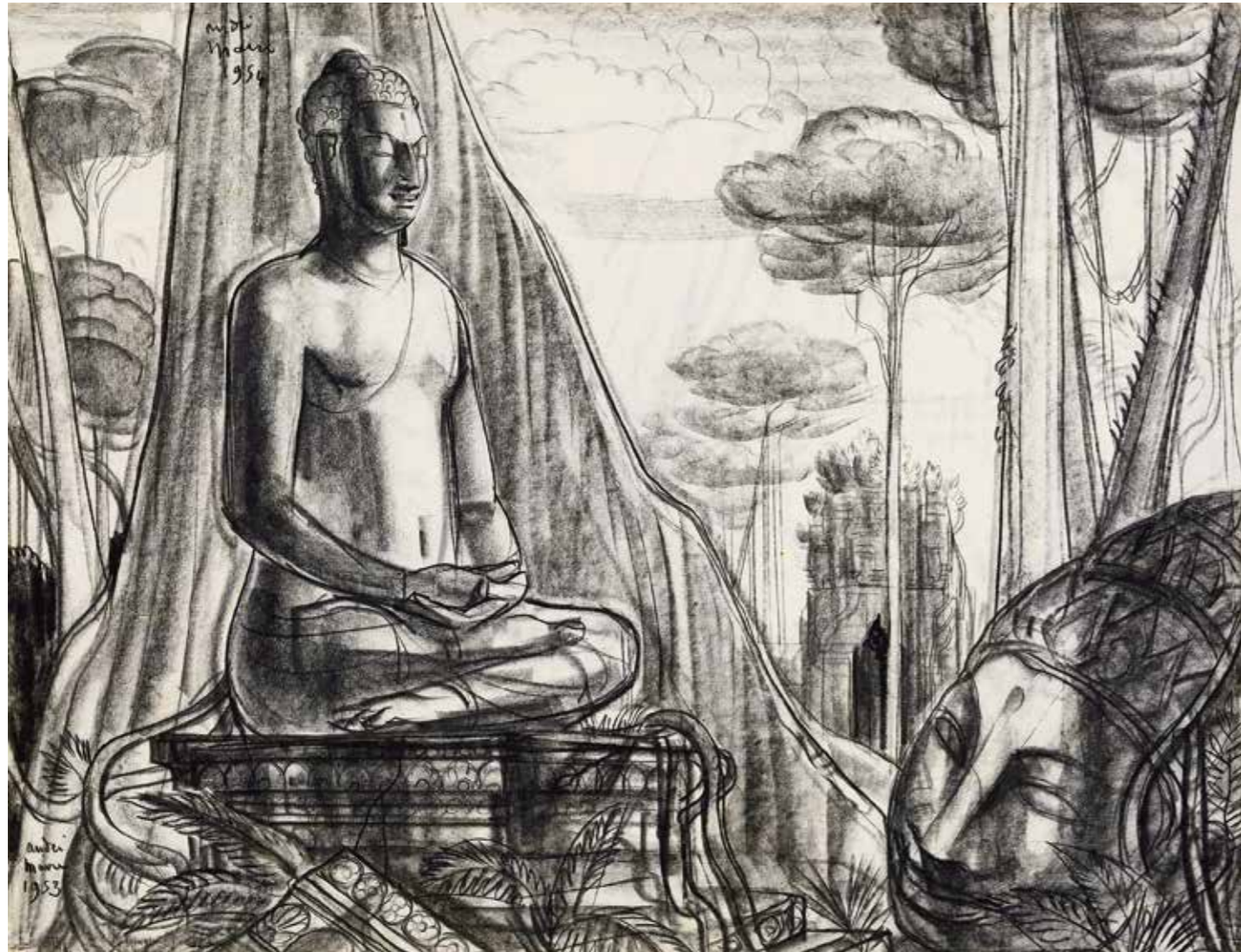
All his sketches are transposed in his world full of imaginary that we have strived to restore through these sculptures with half-closed eyelids, increasingly tight, and which appears to close the divine face on his recollection." That is how the specialist of the Asian sculpture Jean-Michel Beurdeley wanted to honour André Maire in the catalogue of the exhibition that took place after the painter's death, in may 1997, in Paris.

1. Solange Thierry, former curator at the Museum of Phnom Penh and honorary professor at École des hautes études de Paris, in *André Maire peintre voyageur*, Paris, Somogy, 2000.
2. Curator of the ruins of Angkor, he dedicated his life to Cambodia, reconstructing temples, in particular Banteay Srey temple, according to the methods of the « anafilastose »

佛像 Buddhas
Buddhas, 1957
纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
Pencil and charcoal on paper
65 x 50 cm

曾出版于《吴哥，安德烈·梅尔的柬埔寨》第135页，Somogy出版社，2005年
Reproduit p.135 in *Angkor, le Cambodge d'André Maire*, éd. Somogy, 2005
Published on p.135 in *Angkor, le Cambodge d'André Maire*, éd. Somogy, 2005

冥想中的佛 Buddha en méditation
Buddha in meditation, 1953
 纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
 Pencil and charcoal on paper
 50 x 65 cm

曾出版于《吴哥，安德烈·梅尔的柬埔寨》第136页，Somogy出版社，2005年
 Reproduit p.136 in *Angkor, le Cambodge d'André Maire*, éd. Somogy, 2005
 Published on p.136 in *Angkor, le Cambodge d'André Maire*, éd. Somogy, 2005

吴哥 Angkor
Angkor, 1956
 纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
 Pencil and charcoal on paper
 65 x 50 cm

吴哥城高台 Terrasse supérieure, Angkor Thom
Upper terrace, Angkor Thom, 1955
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

曾出版于《吴哥，安德烈·梅尔的柬埔寨》第28页，Somogy出版社，2005年
曾出版于《安德烈·梅尔(1898-1984)，一位旅行画家的装饰艺术生涯》第155页(99号)，鲁贝艺术与工业博物馆，2008-2009年
Reproduit p.28 in *Angkor, le Cambodge d'André Maire*, éd. Somogy, 2005
Reproduit p.155 (n°99) in *André Maire (1898-1984), L'itinéraire décoratif d'un peintre voyageur*, Musée de la Piscine, Roubaix, 2008-2009
Published on p.28 in *Angkor, le Cambodge d'André Maire*, éd. Somogy, 2005
Published on p.155 (n°99) in *André Maire (1898-1984), L'itinéraire décoratif d'un peintre voyageur*, La Piscine Museum, Roubaix, 2008-2009

在金边湖畔 Au bord du Tonlé Sap
On the bank of Tonlé Sap, 1952
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
50 x 65 cm

吴哥巴戎寺天台 Angkor, terrasse du Bayon
Angkor, terrasse of Bayon, 1950
纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
Pencil and charcoal on paper
56 x 38 cm

狮子与吴哥城 Lions, Angkor Thom
Lions, Angkor Thom, 1950
纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
Pencil and charcoal on paper
65.5 x 39.5 cm

圣剑寺长廊内 Intérieur d'une galerie, Preah Khan
 Inside of a gallery, Preah Khan, 1955
 纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
 Pencil and charcoal on paper
 65 x 50 cm

曾出版于《吴哥，安德烈·梅尔的柬埔寨》第 48 页，Somogy 出版社，2005 年
 Reproduit p.48 in Angkor, le Cambodge d'André Maire, éd. Somogy, 2005
 Published on p.48 in Angkor, le Cambodge d'André Maire, éd. Somogy, 2005

后吴哥时期的佛像 Buddha postangkorien
 Buddha in post-Angkorian, 1955
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
 Pencil, charcoal and sanguine on paper
 65 x 50 cm

曾出版于《吴哥，安德烈·梅尔的柬埔寨》第 60 页，Somogy 出版社，2005 年
 Reproduit p.60 in Angkor, le Cambodge d'André Maire, éd. Somogy, 2005
 Published on p.60 in Angkor, le Cambodge d'André Maire, éd. Somogy, 2005

André Maire
 1955

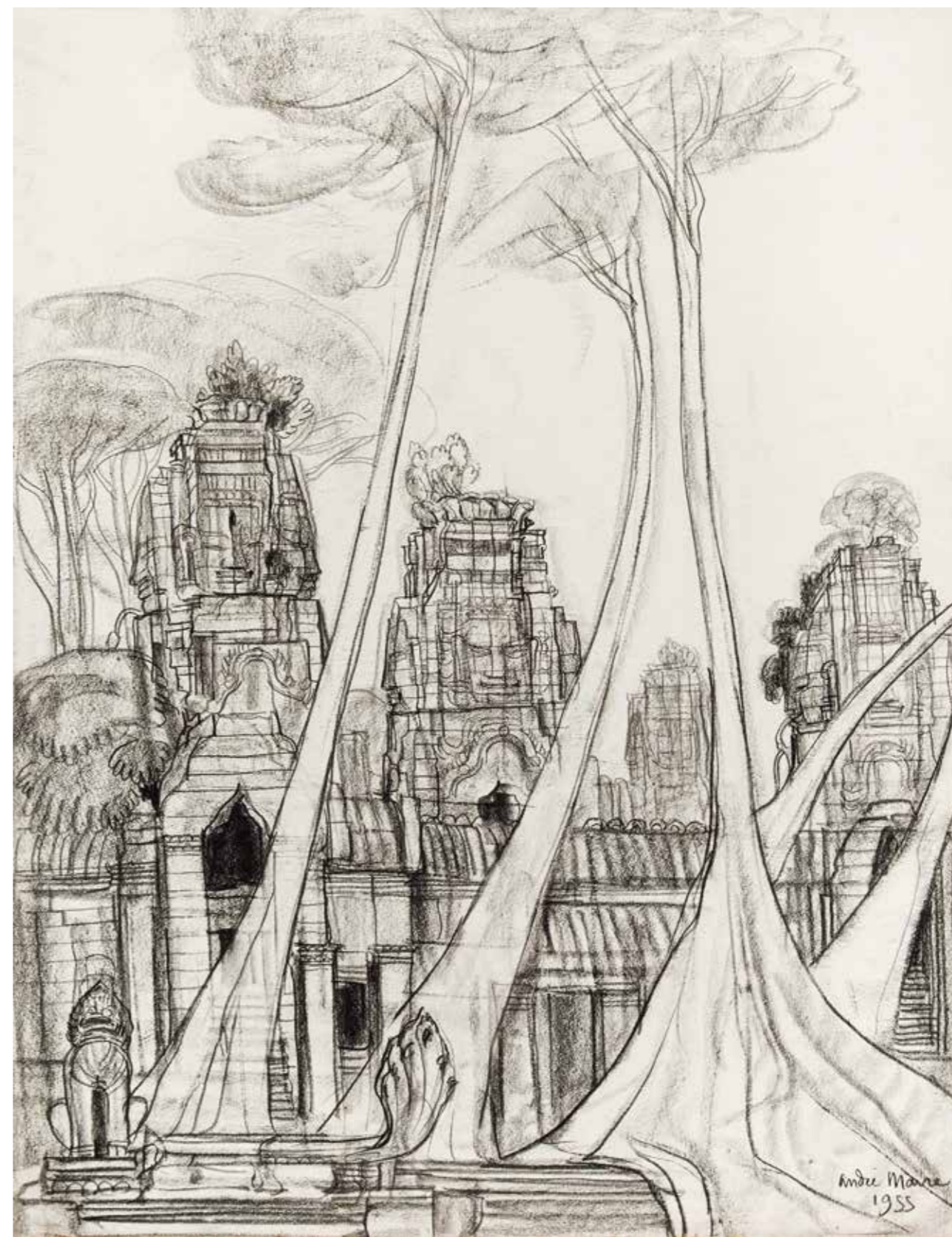
吴哥 Angkor
Angkor, 1953
纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
Pencil and charcoal on paper
65 x 50 cm

宏伟的占族雕像，吴哥 Statue Cham monumentale, Angkor
Monumental Cham statue, Angkor, 1957
纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
Pencil and charcoal on paper
65 x 50 cm

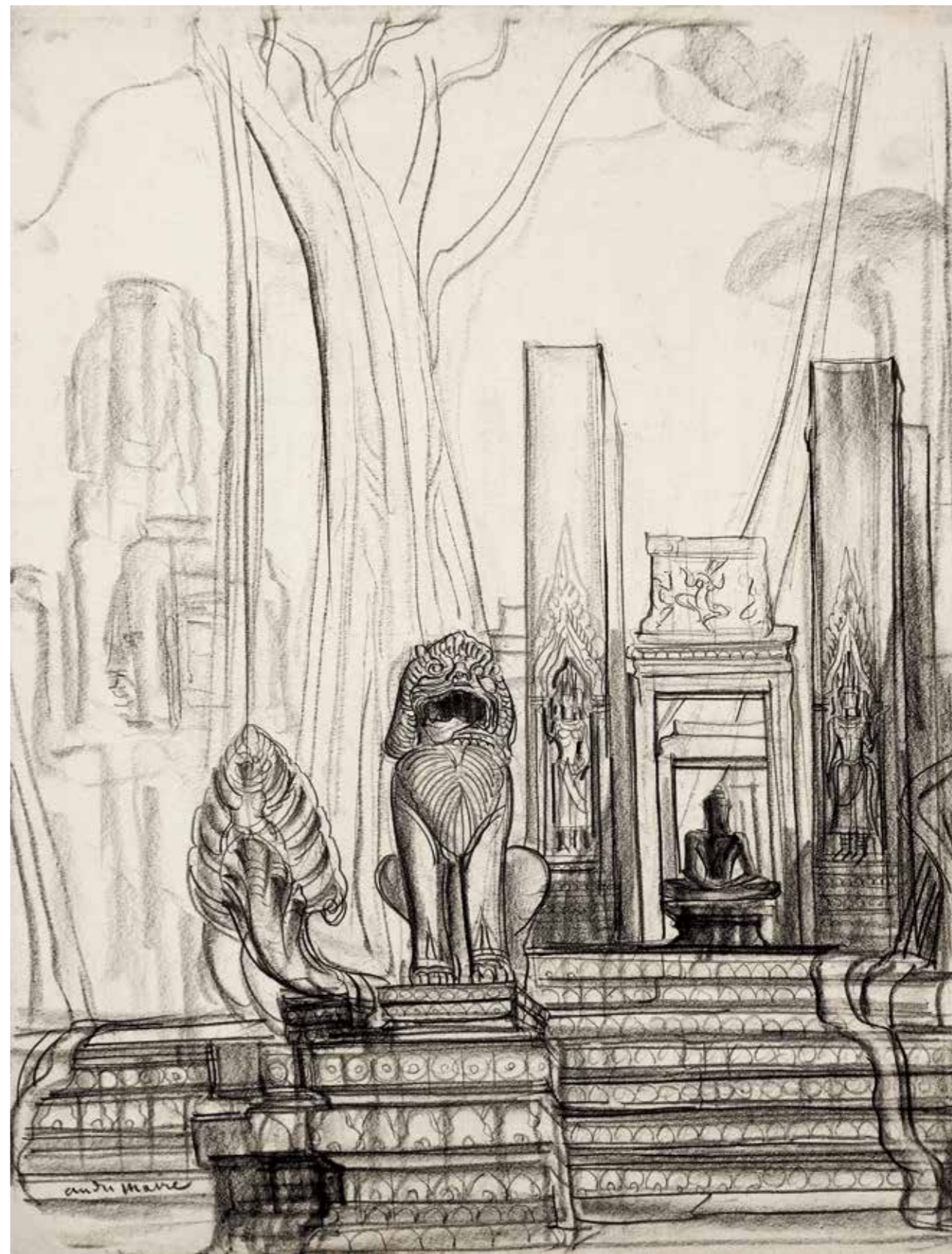
高棉诸神 Divinités Khmers
Khmer divinities
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

吴哥 Angkor
Angkor, 1955
纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
Pencil and charcoal on paper
65 x 50 cm

吴哥 Angkor
Angkor, 1955
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

那伽与狮子, 吴哥 Nāga et lion, Angkor
Naga and lion, Angkor
纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
Pencil and charcoal on paper
65 x 50 cm

发现老挝

安德烈·梅尔喜爱老挝的圣城琅勃拉邦，也热爱湄公河和四周的群山、落日余晖的多彩和当地壮美的风光。

但最让他沉醉的还是佛像。在老挝，佛像随处可见，立者乞求风雨，卧者等待涅槃，坐者静思、化缘。老挝是一个纯粹的佛教国家。1950年，梅尔在老挝短暂停留。1952年起，他就经常回到那里。他在当地创作了大量草图，之后在此基础上他在画室完成了一些大幅的创作。他钟爱的创作主题包括佛塔、僧人、当时还很常见的大象，湄公河沿岸风光以及那里生活着的精明的渔夫、农民也经常出现在他的作品中。

列队行进中的象群，琅勃拉邦 *Eléphants en procession, Luang Prabang*
Elephants in procession, Luang Prabang
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 *Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier*
Pencil, charcoal and sanguine on paper
50 x 65 cm

{ Le Second Séjour en Indochine (Extrait) *The Second Journey in Indochina (Excerpt)* }

La Découverte du Laos

André Maire aime Luang Prabang, la ville sainte du Laos. Il aime le Mékong, les montagnes, les couleurs des magnifiques couchers de soleil et les paysages grandioses.

Mais ce qui est pour lui une délectation, ce sont les Bouddhas. Au Laos, ils sont nombreux; debout implorant la pluie ou couchés attendant le nirvana, assis en contemplation ou en demande. Le Laos est un pays de bouddhisme pur. En 1950, il y fait un séjour relativement court, mais il y revient souvent à partir de 1952. Il fait sur place des ébauches de grands dessins qu'il finit à l'atelier. Les vats, ou pagodes entourées de bonzes et d'éléphants, qui étaient encore nombreux, sont ses sujets favoris, ainsi que les bords de Mékong, où vit un petit peuple de pêcheurs agriculteurs plein d'astuce.

The Discovery of Laos

André Maire loved Luang Prabang, the holy city of Laos. He loved the Mekong, the mountains, the colors of the magnificent sunsets and the amazing landscapes.

But what was the most delightful for him, were the Buddhas. In Laos, they were numerous, standing imploring the rain or lying waiting nirvana, seating in contemplation or in demand. Laos is a country of pure Buddhism. In 1950, he stayed in town for only a short period of time but from 1952, he came back there often. He did sketches of huge drawings *in situ* and finished them later in his studio. The vats, or pagodas surrounded by bonzes and elephants, which were still plentiful, were his favorite subjects, as well as the banks of the Mekong River, where people full of tricks who lived on fishing and farming.

老挝 Laos
Laos, 1953
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

[背面 Le dos du dessin The back of the drawing]

琅勃拉邦 Luang Prabang
 Luang Prabang
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
 Pencil, charcoal and sanguine on paper
 65 x 50 cm

1948—1958 年期间作品的演变

1948 年一到印度支那，梅尔就开始考察当地的风土人情，创作了大量人物和风景的速写。和在非洲时一样，他最初用赭红粉笔进行素描。1951 年，他开始注意以全景视角展现自然风光中的生活场景，他对人的观察也与在非洲时如出一辙。1952 年，他开始扩大画作的尺寸，运用黑色石墨铅笔来表现风景，而用赭红铅笔来描绘人物。画中表现的都是湄公河沿岸集市或丛林村落中的部族生活。这些作品突出了人的核心地位，反映了艺术家在以人种学者的方式研究人的态度、日常用品、风俗和手工制造。

梅尔钟情于柬埔寨和老挝的雕塑艺术，他在博物馆里研究各种雕像，并想象它们在庙宇中本来的样子。根据吴哥和老挝的寺庙，梅尔创作了大量的速写；同时从 1952 年起，他又创作了不少大幅的石墨铅笔画。这些画稿，特别是其中有关吴哥的部分，后来演变为乌贼墨画；其余的则转化成彩色画、甚至是装饰面板。

梅尔一到大叻就开始以自己的速写草稿为基础，创作大幅水粉画；他仍然赋予人以首要的地位。他初到印度支那时的水粉画，用色相对中规中矩；但随后他越来越简化，画面的色调更加均匀，轮廓的勾勒更加清晰，用色也越来越大胆。在技术上，他延续了导师埃米尔·伯纳尔的分隔主义；有意思的是，他的导师之前非常反对他使用这种方法来创作。

他还创作了大量肖像和风景油画。

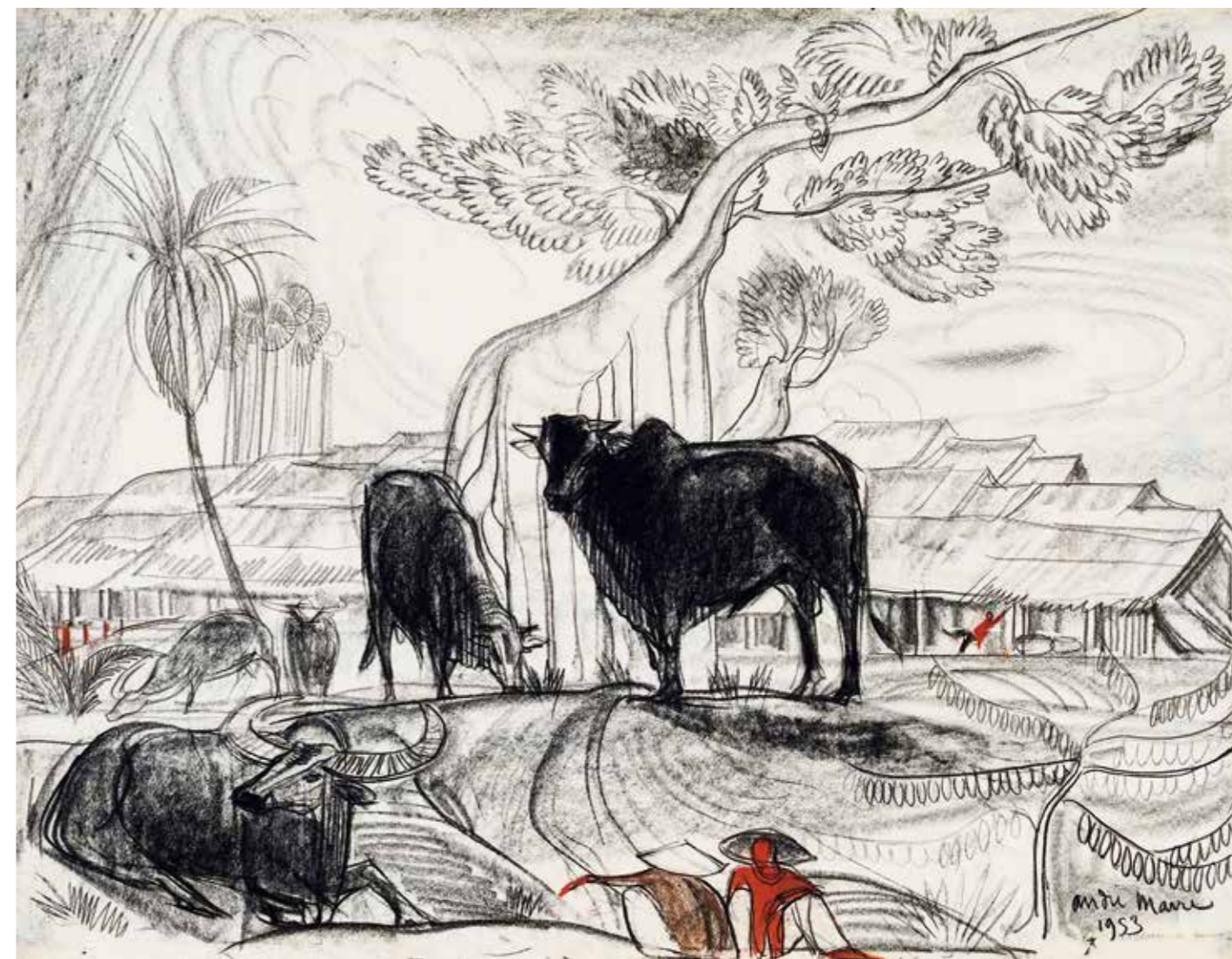
1958 年，他永远离开了印度支那。

苍鹭，孔雀与睡莲 Hérons cendrés, paons et nénuphars
Grey Herons, green peafowls and water lilies
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

舢板与船 Jonques et bateaux
 Junks and ships, 1954
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
 Pencil, charcoal and sanguine on paper
 50 x 65 cm

人与水牛 Buffles et personnages
 Water buffalos and people, 1953
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
 Pencil, charcoal and sanguine on paper
 50 x 65 cm

L'Évolution des Œuvres de 1948 à 1958

Nous avons vu qu'en arrivant, en 1948, Maire fait connaissance avec les lieux en accumulant les croquis de types humains et les études de paysages, fait au début à la sanguine, comme en Afrique. En 1951, il privilégie les vues globales montrant les scènes de vie dans le paysage, ainsi qu'il a observé les hommes en Arique. En 1952, il agrandit le format de ses dessins, employant la mine de plomb noire pour le paysage et la craie sanguine pour les personnages. Les scènes ainsi représentées sont des témoignages de la vie du petit peuple des marchés des bords du Mékong ou des villages en forêt. Elles donnent la primauté à l'humain, dont l'artiste étudie, en ethnologue, les attitudes, les objets de la vie quotidienne, les coutumes et même l'artisanat.

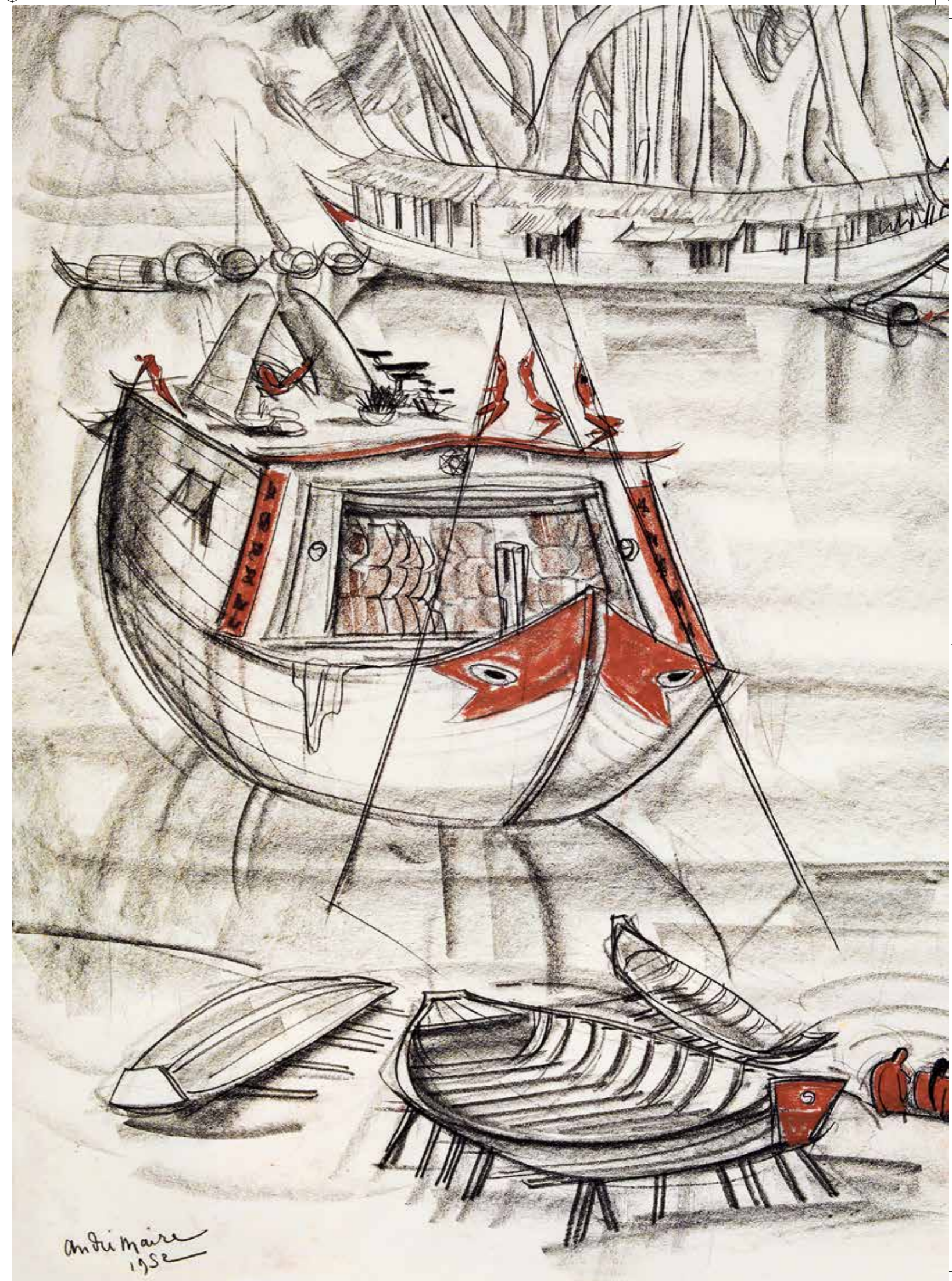
Passionné par la statuaire du Cambodge et du Laos, Maire l'étudie dans les musées et aime la replacer en imagination dans les temples. Celui d'Angkor et les vats du Laos donnent lieu à de nombreux croquis, mais également, dès 1952, à de grands dessins à la mine de plomb, qu'il retranscrit parfois à la sépia, essentiellement pour Angkor, ou en peinture, voire en panneaux décoratifs.

Dès son arrivée à Dalat, il retranscrit ses croquis en grandes gouaches, dans lesquelles il donne la première place à l'humain. Ces grandes gouaches du début de son séjour sont relativement sages quant à la couleur. Mais plus il ira, plus il simplifiera, travaillant en aplats, cernant les formes et utilisant la couleur avec audace. Techniquement, il rejoint le cloisonnisme de son maître Émile Bernard, qui pourtant l'avait tellement mis en garde contre cette façon d'œuvrer.

Il fera également de nombreux portraits et paysages à l'huile.

En 1958, il quitte définitivement l'Indochine.

湄公河与商船 Bateau marchand, Mékong
Merchant ship, Mekong, 1952
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

The evolution of the works from 1948 to 1958

We have seen that when he arrived in 1948, Maire discovered the places by accumulating human types sketches and landscapes studies, made in red chalk as in Africa. In 1951, he preferred global views, showing scenes of life in a landscape, as observed in Africa. In 1952, he expanded the format of his drawings, using black lead pencil for the landscape and the red chalk for the characters. Thus the scenes depicted are testimonies of the life of people from the markets settled on the banks of the Mekong or from forest villages. They gave primacy to human, of which the artist studied, as an ethnologist, the postures, the objects of daily life, the customs and even the handicraft.

Fascinated by Cambodia and Laos's statuary, Maire studied it in the museums and loved to replace it by his own imagination in the temples. The statuary of Angkor and the vats of Laos led to lots of sketches, and large drawings since 1952 made in lead pencil, sometimes transcribed in sepia, mainly for Angkor, or into painting, even in decorative panels.

Since his arrival in Da Lat, he transcribed his sketches in large gouaches, in which he put human first. These large gouaches, made at the beginning of his stay, were relatively sage in terms of color. But the more he sees, the more he would simplify, working in planes, outlining the shapes, using bold colors. Technically, he joined the "Cloisonnisme" of his master Émile Bernard, even though he had warned him with that kind of practice.

He also made numerous oil paintings of portraits and landscapes.

In 1958, he permanently left Indochina.

门神 Gardiens du temple
Guardians of the temple, 1952
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
50 x 65 cm

鸟 Oiseaux
Birds, 1953
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
50 x 65 cm

秃鹤，苍鹭与双角犀鸟 Marabouts, Hérons cendrés et Kalao
Leptoptilos, Grey Herons and Great Hornbill
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

圆鼻巨蜥 II Varans Malais (varanus salvator) II
Asian Water Monitor II, 1953
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
50 x 65 cm

圆鼻巨蜥 Varans Malais (varanus salvator)
Asian Water Monitor, 1953
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

于佛前祈祷的僧侣 Moines priant devant Boudha
 Praying Monks in front of the Buddha
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
 Pencil, charcoal and sanguine on paper
 65 x 50 cm

河边的马与水牛 Buffles et chevaux à la rivière
 Water buffalos and horses by the river, 1953
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
 Pencil, charcoal and sanguine on paper
 50 x 65 cm

牛群与看守者 Groupe de buffles avec leur gardien
 Group of buffalos and their surveillant, 1957
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
 Pencil, charcoal and sanguine on paper
 65 x 50 cm

河边饮水的马 Chevaux s'abreuvant à la rivière
 Horses drinking by the river, 1952
 纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
 Pencil and charcoal on paper
 65 x 50 cm

卧佛与坐佛 *Bouddha couché et Bouddha assis*
Reclining Buddha and sitting buddha, 1955
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 *Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier*
Pencil, charcoal and sanguine on paper
65 x 50 cm

曾出版于《安德烈·梅尔（1898-1984），一位旅行画家的装饰艺术生涯》第166页（109号），鲁贝艺术与工业博物馆，2008-2009年
Reproduit p.166 (n°109) in *André Maire (1898-1984), L'itinéraire décoratif d'un peintre voyageur*, Musée de la Piscine, Roubaix, 2008-2009
Published on p.166 (n°109) in *André Maire (1898-1984), L'itinéraire décoratif d'un peintre voyageur*, La Piscine Museum, Roubaix, 2008-2009

林中之象 *Eléphants dans la forêt*
Elephants in the forest
纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
76 65 x 50 cm

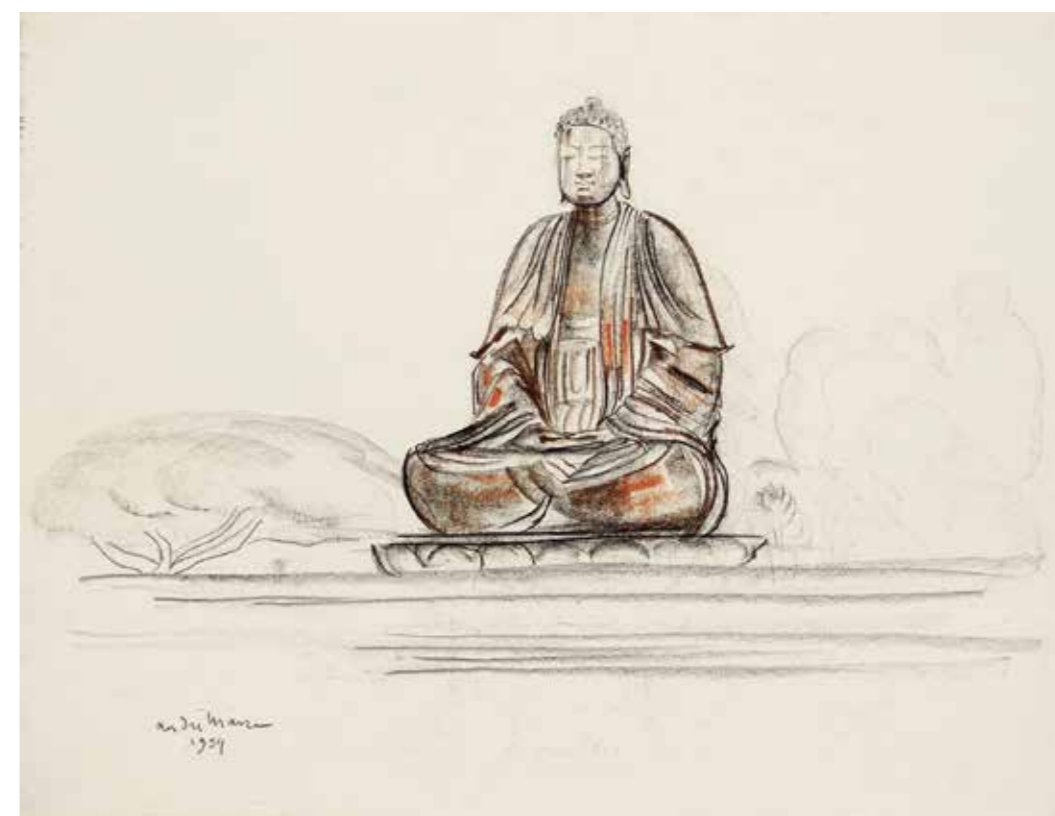
宝塔前列队前行的象群 *Procession d'éléphants devant une pagode*
Procession of elephants in front of a pagoda
纸上铅笔、炭笔 Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier
Pencil and charcoal on paper
77 65 x 50 cm

印度支那 Indochine
Indochina, 1956
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
 50 x 65 cm

佛像 Buddha
Buddha, 1954
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
 50 x 65 cm

印度支那 Indochine
Indochina
 纸上铅笔、炭笔和红粉笔 Dessin à la mine de plomb, fusain et sanguine sur papier
Pencil, charcoal and sanguine on paper
 50 x 65 cm

BIOGRAPHIE

艺术家生平 *BIOGRAPHY*

LISTE DES EXPOSITIONS

主要展览 *LIST OF EXHIBITIONS*

艺术家生平

- 1898 安德烈·如勒·梅尔于9月28日出生在巴黎，是玛利亚·朱莉·拜诺伊斯和文字与装饰画师夏尔-路易·梅尔的第四个孩子。
- 1911-1916 在巴黎孚日广场6号学习绘画和制模课程。
- 1914 在父亲夏尔-路易·梅尔的引导下，与日后的老师埃米尔·伯纳尔(Émile Bernard)相识，贝尔纳的指导对他在这段时期的创作有着深远的影响。
- 1916 其父于12月去世。
- 1917 其母于9月去世。梅尔先任职于一家家族企业，随后为一位戏剧舞台与全景装饰师工作，与老师埃米尔·伯纳尔日渐亲密，陪伴他前往并居住在托内尔。
- 1918 移居并参军入伍。

1

2

3

- 1919 前往印度支那地区、中南半岛，游览吴哥窟。
- 1920-1921 在西贡的 Chasseloup Laubat 初中教授绘画。
- 1921 返回法国，入学位于巴黎的朱利安学院 (l'Académie Julian)。
- 1922 跟随埃米尔·伯纳尔，踏上前往意大利的启发之旅，与其女伊雷娜·伯纳尔结婚并定居于威尼斯。
- 1924 定期往返于威尼斯和巴黎之间，出版了一部由埃米尔·伯纳尔作序，囊括其40件版画作品的作品集。
- 1928 返回巴黎，并第一次启程前往西班牙。
- 1930 在勃艮第的奥克斯瓦地区购置了一幢房产。
- 1932-1934 法兰西艺术院提供奖学金资助其在马德里居住并创作。
- 1936 巴黎市政府购买了他的作品“西班牙-昆卡大桥”(Espagne - Pont à Cuenca)。
- 1937 在德瑞米娅克公爵夫人的鼓励下他第二次去往遥远的东方，政府购买了他的一幅乌贼墨颜料画“托罗广场与教堂，卡斯蒂耶”(Place et église de Toro, Castille)。

- 1938 开启埃及之旅，并在那里受到其妻子母亲家庭的接待，梅尔的足迹遍至开罗、亚历山大、伊斯梅利亚以及苏伊士。他游览了众多伟大的名胜古迹，并完成了一些装饰面板的订单。六月，梅尔前往印度，第一站是本地治里市，随后走访了南印度(马都拉岛)、中印度(迈索尔和埃洛拉)，以及北印度(恒河河谷和阿格拉)。
- 1939 第二次世界大战迫使他回到法国，移居至布尔日，并在1940年八月回到位于奥克斯瓦地区的住所。
- 1940-1945 法国被德国占领期间主要居住在勃艮第，为室内设计师詹森和玛西亚装饰了一些家具，负责圣康坦市(Saint-Quentin)商会和巴黎凤凰保险咨询公司(Le Phoenix)大厅的装潢。在安德烈·梅尔之女的帮助下，当时的装饰至今被保存在鲁贝博物馆内。
- 1943 获得卡尔·博泰奖(Prix Karl Beuté)。
- 1945 殖民地博物馆购买了一批其在埃及和印度创作的作品。梅尔获得一笔由法属西非组织(l'Afrique Occidentale Française)提供的资金，首次踏上非洲大陆：巴马科、科纳克里、阿比让、尼亚美、波多诺伏、达喀尔和尼日尔河下游地区。在西贡高等建筑学院教授绘画和制模。
- 1948-1955 回到法国，获得马达加斯加奖并乘船前往马达加斯加，在那里教授绘画。
- 1958 获得由泰勒基金会(Taylor Foundation)提供的奖金。
- 1961 获得巴斯蒂昂-勒帕热奖(Prix Bastian-Lepage)。
- 1967 获得去往安的列斯群岛旅行的奖金，并在那里居住了一年。
- 1969 终返法国，居住在巴黎、奥克斯瓦和托内尔地区。
- 1984 10月4日于巴黎去世。

1
安德烈·梅尔(左)与两名士兵，胡志明市，1919年
André Maire (à droite) avec deux militaires à Saigon, 1919
André Maire (on left) with two soldiers in Saigon, 1919

2
安德烈·梅尔(左)在其工作室，胡志明市，约1920-1921年
André Maire (à droite) dans son atelier à Saigon, vers 1920-1921
André Maire (on left) in his studio in Saigon, about 1920 - 1921

3
安德烈·梅尔，胡志明市，1919年
André Maire à Saigon, 1919
André Maire in Saigon, 1919

BIOGRAPHIE

1898 André Jules Maire naît à Paris le 28 septembre. Il est le quatrième enfant de Maria Julie Benoist et de Charles-Louis Maire, peintre en lettres.

1911-1916 Étudie au cours municipal de dessin et de modelage du 6, place des Vosges à Paris.

1914 Rencontre avec Émile Bernard à l'initiative de Charles-Louis Maire. Les conseils de son maître le marquent particulièrement pendant cette période.

1916 Décès de son père en décembre.

1917 Décès de sa mère en septembre. Travaille dans l'entreprise familiale puis chez un décorateur de théâtre et de panoramiques. Intimité avec Émile Bernard qu'il accompagne notamment à Tonnerre, où habite l'artiste.

1918 Mobilisation et incorporation dans l'armée.

1919 Départ pour l'Indochine. Découvre Angkor.

1920-1921 Professeur de dessin au collège Chasseloup Laubat, à Saïgon.

1921 Retour en France. S'inscrit à l'Académie Julian, à Paris.

1922 Suit Émile Bernard en Italie pour un long périple initiatique. S'installe à Venise où il épouse Irène Bernard, la fille de son maître.

1924 Depuis Venise, revient régulièrement à Paris. Publie Saïgon, un recueil de 40 gravures sur bois préfacé par Émile Bernard.

1928 Retour définitif à Paris et premier séjour en Espagne.

1930 Achète une maison en Bourgogne, à Semur-en-Auxois.

1932-1934 Obtient une bourse de l'Académie des Beaux-Arts pour un séjour à la Casa Velázquez, à Madrid.

1936 La ville de Paris achète *Espagne-Pont à Cuenca*.

1937 À l'instigation de la comtesse de Jumilhac, il entreprend un second séjour en Extrême-Orient. L'État achète une sépia, *Place et église de Toro, Castille*.

1938 Séjour en Égypte où il est accueilli par la famille maternelle de son épouse, les Homsy. Expose au Caire, à Alexandrie, Ismalia, Suez. Visite des grands sites archéologiques et réalisation de panneaux décoratifs qui lui sont commandés. En juin, départ pour les Indes. Arrive à Pondichéry. Viste l'Inde du Sud (Madura), l'Inde centrale (Mysore et Ellora), l'Inde du Nord (vallée du Gange et Agra).

1939 La guerre le contraint à rentrer en France. Mobilisé à Bourges, il revient à Semur-en-Auxois en août 1940.

1940-1945 Passe l'essentiel de l'occupation en Bourgogne. Décore quelques meubles pour les ensembliers Jansen et Mercier. Décore la Chambre de commerce de Saint-Quentin et la salle de conseil des assurances Le Phoenix à Paris. Ce second ensemble est aujourd'hui conservé au musée de Roubaix grâce à un don de la fille de l'artiste.

1943 Prix Karl Beuté.

1945 Achat d'œuvres égyptiennes et indiennes par le musée des Colonies. Bourse de l'Afrique occidentale française pour un premier séjour sur le continent africain: Bamako, Conakry, Abidjan, Niamey, Porto-Novo, Dakar, descente du Niger.

1948-1955 Professeur de dessin et de modelage à l'École supérieur d'architecture de Saïgon.

1958 Retour en France. Prix de Madagascar, où il se rend en bateau et où il donne des cours de dessin.

1960 Prix de la Fondation Taylor.

1961 Prix Bastien-Lepage.

1967 Prix des Antilles, où il séjourne un an.

1969 Installation définitive en France, entre Paris, Semur et Tonnerre.

1984 Décès à Paris le 4 octobre.

BIOGRAPHY

- 1898 André Jules Maire was born on 28th September, in Paris. He is the fourth child of Maria Julie Benoist and Charles-Louis Maire, a letter-painter.
- 1911-1916 Studies the municipal course of painting and molding in 6, place des Vosges, Paris.
- 1914 Led by Charles-Louis Maire, he meets with Émile Bernard. During that time his teacher's advices have a great influence on him.
- 1916 Death of his father on December.
- 1917 Death of his mother on September. Works at first in a familial enterprise then for a theatrical scenes and panorama decorator. Closely related with Émile Bernard, accompanies him to Tonnerre and lives there.
- 1918 Mobilization and incorporation into army.
- 1919 Depature to Indochina. Discovers Angkor.
- 1920-1921 Teaches painting at Chasseloup Laubat junior high school in Saigon.
- 1921 Return to France. Registers in the Académie Julian, in Paris.
- 1922 Follows Émile Bernard taking a long heuristic trip to Italy. Settles down in Venice where he marries with Irène Bernard, daughter of his teacher.
- 1924 Regular returns from Venice to Paris. Publishes Saïgon, a collection of 40 works of wood engraving prefaced by Émile Bernard.
- 1928 Definitive return to Paris and the first journey to Spain.
- 1930 Purchase of a house in Semur-en-Auxois, Bourgogne.
- 1932-1934 Obtains a grant from the Academy of Fine Arts for staying and pursuing an advanced study in la Casa Velázquez, Madrid.
- 1936 The government of Paris purchases *Espagne-Pont à Cuenca*.
- 1937 Encouraged by the comtesse of Jumilhac, he starts his second trip to the Far East. The government purchases a sepia painting, *Place et église de Toro, Castille*.
- 1938 Journey to Egypt where he is welcomed by his wife's maternal family, the Homsys. Travels from Caire, Alexandrie, Ismalia, to Suez. Visits many great archaeological sites and completes some orders of decorative panels. Departure to India on June. Arrives at Pondicherry. Visits South India (Madura Island), Central India (Mysore and Ellora), and North India (the valley of Gange and Agra).
- 1939 The war forces him to go back to France. Moves to Bourges, then returns to Semur-en-Auxois on August 1940.

4
安德烈·梅尔于胡志明市中国城街边绘画，1948年
André Maire drawing on a street in China town in Saigon, 1948
André Maire dessinant dans une rue du quartier chinois de Saigon, 1948

5
安德烈·梅尔在其工作室绘画，胡志明市，1956年
André Maire drawing in his studio in Saigon, 1956
André Maire dessinant dans son atelier à Saigon, 1956

- 1940-1945 Passes most of his time in Bourgogne when France is occupied by Germany. Decorates some furnitures for decorators Jansen and Mercier. Decorates the Chamber of Commerce of Saint-Quentin and the room of the board of the Insurance Le Phoenix in Paris. Thanks to his daughter the second decor is now conserved in the museum of Roubaix.
- 1943 Prize of Karl Beuté.
- 1945 Purchase of Egyptian and Indian works by the museum of Colonies. Obtains a grant from the organisation l'Afrique Occidentale Française for his first trip to Africa: Bamako, Conakry, Abidjan, Niamey, Porto-Novo, Dakar, downstream district of Niger River.
- 1948-1955 Teacher of painting and molding at the School of Architecture in Saigon.
- 1958 Return to France. Prize of Madagascar where he goes by ship and teaches painting.
- 1960 Prize of the Taylor Fondation.
- 1961 Prize of Bastien-Lepage.
- 1967 Prize of Antilles, where he stays for one year.
- 1969 Settles down finally in France, among Paris, Semur and Tonnerre.
- 1984 Died on 4th October, in Paris.

LISTE DES EXPOSITIONS

主要展览 *LIST OF EXHIBITIONS*

1916	Galerie Colette Weil, Paris, France / 巴黎, 法国	1999	Musée d'Auxerre, France / 欧塞尔, 法国
1921	Hôtel Continental, Saigon, Vietnam / 胡志明市, 越南	2000	Musée de Semur-en-Auxois, France / 瑟米尔-昂诺苏瓦, 法国
1922	Galerie Géri Bora, Venice, Italy / 威尼斯, 意大利	2001	Musée d'Art Moderne, Troyes, France / 特鲁瓦, 法国
1924	Galerie Devambez, Paris, France / 巴黎, 法国	2002	Musée de la Compagnie des Indes, Lorient, France / 洛里昂, 法国
1925-1926	Galerie Devambez, Paris, France / 巴黎, 法国 Pavillon de Marsan, Paris, France / 巴黎, 法国	200	Musée de Picardie, Amiens, France / 亚眠, 法国
1926	Galerie Georges Petit, Paris, France / 巴黎, 法国	2004	Festival « Etonnants voyageurs », Saint-Malo, France / 圣马洛, 法国
1927	Galerie Charpentier, Paris, France / 巴黎, 法国	2005	Galerie Raymonde Duval, Paris, France / 巴黎, 法国
1930	Galerie Isy Brachot, Brussels, Belgium / 布鲁塞尔, 比利时	2006	Musée de Semur-en-Auxois, France / 瑟米尔-昂诺苏瓦, 法国
1934	Galerie Aktuaryus, Strasbourg, France / 斯特拉斯堡, 法国 Galerie Georges Petit, Paris, France / 巴黎, 法国	2007	Bibliothèque de Dinan, France / 迪南, 法国
1938	Galerie Petit-Deshayes, Le Caire, France / 勒凯尔, 法国	2009	Musée Régional d'histoire et d'ethnographie, Fort-de-France, France / 法兰西堡, 法国
1945	Galerie Royale, Paris, France / 巴黎, 法国		Galerie Philippe Heim, Paris, France / 巴黎, 法国
1947	Galerie Royale, Paris, France / 巴黎, 法国	2012-2013	Musée La Piscine, Roubaix, France / 鲁贝, 法国
1948	Agence des colonies, Paris, France / 巴黎, 法国	2013	Musée Départemental des Beaux-Arts, Beauvais, France / 伯韦, 法国
1953	Alliance Française, Saigon, Vietnam / 胡志明市, 越南		Musée Cernuschi, Paris, France / 巴黎, 法国
1957	Alliance Française, Saigon, Vietnam / 胡志明市, 越南 Galerie Jobbe Duval, Rennes, France / 雷恩, 法国		Maison des Arts, Antony, France / 安托尼, 法国
1958	Galerie Vauban, Dijon, France / 第戎, 法国	2016	Galerie DUMONTEIL, Shanghai, China / 杜梦堂, 上海, 中国
1959	Galerie Source, Aix-en-Provence, France / 普罗旺斯埃克斯, 法国		
1961	Galerie Bellecour, Lyon, France / 里昂, 法国		
1984	Galerie Jean Chalon, Paris, France / 巴黎, 法国		
1985	Galerie Jean Chalon, Paris, France / 巴黎, 法国		
1987	Galerie Anne Minet, Paris, France / 巴黎, 法国		
1989	Galerie Bailly, Paris, France / 巴黎, 法国 Galerie Heim, Paris, France / 巴黎, 法国		
1993	Musée d'Art Moderne, Troyes, France / 特鲁瓦, 法国		
1997	Galerie Beurdeley, Paris, France / 巴黎, 法国 Galerie Heim, Paris, France / 巴黎, 法国 Bibliothèque de la ville de Dinan, France / 迪南, 法国		
1998	Hôtel de Ville, Paris, France / 巴黎, 法国 Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables-d'Olonne, France / 莱萨布勒多洛讷地区, 法国		

REMERCIEMENTS

特别鸣谢 *ACKNOWLEDGEMENTS*

特别感谢洛兰达娜·阿尔斯克艾特-梅尔女士为画册编撰所给予的持续不断的支持与信任，她让我们得以再版其他书籍中来自多个作者的文章节选。

我们对这些作者，尤其是 Bruno Gaudichon 先生和 Josette Galiègue 女士，致以诚挚的谢意。

此次展览的顺利进行离不开郑瑜欣女士、Dorian Dumonteil 先生以及 Roxane Dumonteil 女士的组织工作。

此外，我们仍需感谢杜梦堂上海袁辛青女士、王思羽女士以及她们的助理陈嘉曦女士，杜梦堂巴黎 Emilie Moulinoux 女士、Phuong Do 女士、Anne-Solène Malterre 女士和 Elena Jasiak 女士为画册的完成所付出的努力。

Nous tenons à remercier tout particulièrement Madame Lorédana Harscoët-Maire pour son soutien et sa confiance qui ont été indispensables à la rédaction de ce catalogue. Elle nous a permis de reproduire les extraits des textes issus de différents ouvrages et de différents auteurs.

Nous remercions respectueusement et chaleureusement les auteurs de ces textes, particulièrement Monsieur Bruno Gaudichon et Madame Josette Galiègue.

L'exposition à l'occasion de laquelle est publié ce catalogue a été réalisée par Yuxin Zheng, Dorian Dumonteil et Roxane Dumonteil.

Ce catalogue a été réalisé grâce aux soins de Liana Yuan et Renei Wang assistées de Jiaxi Chen à Shanghai; Emile Moulinoux et Phuong Do ainsi que Anne-Solène Malterre et Elena Jasiak à Paris.

We would like to extend our special thanks to Mrs. Lorédana Harscoët-Maire for her continuous support and trust that enabled this catalog's creation.

She allowed us to reproduce extracts of texts published in various books and from multiple authors.

We sincerely and respectfully thank those authors, especially, Mr. Bruno Gaudichon and Mrs. Josette Galiègue.

The exhibition for which this catalogue was edited has been organized thanks to Yuxin Zheng, Dorian Dumonteil and Roxane Dumonteil.

For the completion of this catalogue we would like to thank Liana Yuan and Renei Wang assisted by Jiaxi Chen in Shanghai; Emile Moulinoux and Phuong Do as well as Anne-Solène Malterre and Elena Jasiak in Paris.

主编 | RÉDACTEURS EN CHEF | CHIEF EDITORS
皮耶·杜梦堂 Pierre DUMONTEIL,
郑瑜欣 Yuxin ZHENG

文献整理 | DOCUMENTATION | DOCUMENTATION
Emilie MOULINOX

艺术总监 | DIRECTRICE ARTISTIQUE | ART DIRECTOR
郑瑜欣 Yuxin ZHENG

平面设计 | CONCEPTION GRAPHIQUE | GRAPHIC DESIGN
袁辛青 Liana YUAN

翻译 | TRADUCTION | TRANSLATION
李丹丹 Dandan LI, Anne-Solène MALTERRE, 郑理 Victor ZHENG,
谈梦云 Susan TAN, 陈嘉曦 Jiaxi CHEN

摄影 | PHOTOGRAPHIE | PHOTOGRAPHY
谈梦云 Susan TAN, Camille McOUAT

Copyright © Galerie DUMONTEIL, 2016
Copyright © André MAIRE, 2016
ISBN: 978-0-9964077-2-4

版权所有。未经书面许可，任何人士不得以任何形式及途径翻印或发放本图录之任何内容或资料。

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou mécanique, y compris la photographie, l'enregistrement ou tout système de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite du détenteur des droits d'auteur.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without the permission in writing from the publisher.

巴黎 | PARIS

38 rue de l'Université, 75007 Paris, France
T +33 (0)1 42 61 23 38 - F +33 (0)1 42 61 14 61 - paris@dumonteil.com

上海 | SHANGHAI

上海市复兴中路 523 弄 15 号 101 室思南公馆 22 栋
22 Sinan Mansions, 523 Fuxing Rd (M), 200025, Shanghai, China
T / F +86 21 6418 6367 - shanghai@dumonteil.com

纽约 | NEW YORK

475 Park Avenue, NY 10022, New York, USA
T +1 212 840 0475 - F +1 212 759 0475 - newyork@dumonteil.com

WWW.DUMONTEIL.COM

© 2016 Galerie DUMONTEIL - all rights reserved 杜夢堂 · 版权所有

