

Pierre
DUMONTEIL

GASTON
SUISSE

DUMONTEIL
éditions

DUMONTEIL
éditions

Pierre DUMONTEIL

GASTON
SUISSE

[1896-1988]

**GASTON
SUISSE**

Pierre DUMONTEIL

GASTON
SUISSE

[1896-1988]

En couverture | Cover | 封面

Veuves, garrulax et hirondelles de Chine dans les orchidées tigrées

Widows, garrulax and Chinese swallows in tiger orchids

针尾赛妇鸟、噪鹛、中国燕子与条纹兰花

repr. p.98-99

© DUMONTEIL éditions, 2017

ISBN : 978-2-9560965-1-1

Dépôt légal : novembre 2017

 DUMONTEIL
éditions

SOMMAIRE

目录 CONTENTS

04

Avant-propos | Foreword | 前言
Pierre DUMONTEIL

12

Préface | Preface | 序
Dominique SUISSE

22

La référence de « l'Art en Conscience » | The reference of "Conscious Art" | “真诚艺术”之典范
Yann ROUGIER

33

Biographie | Biography | 生平介绍

102

Le manifeste de Paul Iribé | Paul Iribé's Manifesto | 保罗·伊立布之宣言
Emmanuel BRÉON

113

Gaston Suisse, Acteur/Maître de l'Art Déco | Gaston Suisse, Great Master of Art Deco
加斯东·隋斯，装饰艺术大师
Emmanuel BRÉON

190

Les œuvres en laque de Gaston Suisse | View on the lacquer works of Gaston Suisse
加斯东·隋斯的漆画作品赏析
WENG Jijun 翁纪军

202

Liste des expositions | List of exhibitions | 主要展览

208

Distinctions | Awards | 荣誉奖项

210

Remerciements | Acknowledgements | 特别鸣谢

Avant-Propos

Gaston Suisse a été magnifiquement célébré de son vivant et son succès a été l'un des plus importants de son époque, tant pour son Œuvre peinte et dessinée que comme artiste décorateur et laqueur.

L'exceptionnelle qualité et inventivité de son travail de laqueur n'a de comparable que la beauté et la poésie de la mise en page de ses sujets et ses compositions. Contrairement à de nombreux artistes des années Trente, il ne fut jamais totalement oublié dans l'après-guerre. La redécouverte des créations et des productions de l'Art Déco, dès 1975, grâce aux efforts de quelques marchands et amateurs visionnaires, lui permit de réapparaître majestueusement sur le devant de la scène artistique. Depuis, nombre d'expositions de ses œuvres ont eu lieu de par le monde, dans des galeries ou dans des musées et institutions publiques ou privées. De nombreuses publications, simples catalogues ou ouvrages d'histoire de l'art très approfondis, lui ont été consacrées.

Quelle que soit mon admiration pour son Œuvre, je me suis alors posé la question de la pertinence d'un livre supplémentaire. J'ai vite conclu que le cycle majeur des trois expositions de ses œuvres en 2017 et 2018 en Chine, aux États-Unis et en France, que j'organise avec le concours de son fils Dominique Suisse et deux grands collectionneurs, ne pouvait se satisfaire d'un simple catalogue et ce, d'autant plus que l'essentiel des publications existantes étaient en français. Ce livre s'est donc imposé comme une nécessité en plus d'un plaisir. Le voir réalisé en français, en mandarin et en anglais, lui confère un caractère et une utilité toute particulière. L'idée même du cycle de ces trois expositions m'est venue tout d'abord de l'envie devenue peu à peu une exigence de faire découvrir aux amateurs d'art de la Chine ce que l'un des plus grands artistes français de l'entre-deux-guerres a prodigieusement réalisé dans la technique du laque. Non pas dans un esprit de concurrence comparative, mais bien plutôt pour montrer l'usage infiniment respectueux par Gaston Suisse de ce matériau que la Chine nous a offert en héritage de son immense savoir-faire, à travers de très anciens échanges culturels et commerciaux. Le fil conducteur de l'Art Déco s'imposa comme une évidence dans les choix des trois villes de Shanghai, New York et Paris. L'existence de la Galerie Dumonteil dans ces trois villes ne pouvait que conforter ce choix. Lieux des trois expositions, ces capitales sont empreintes de l'esprit des années trente et conservatrices de très nombreux et magnifiques témoignages de l'art de l'entre-deux-guerres.

Ce que je ressens à titre personnel à la vue de l'œuvre de Gaston Suisse est un subtil mélange d'émotion esthétique, de profonde admiration pour sa maîtrise technique mais aussi une forte invitation au rêve et à la poésie. Ces sentiments sont si forts que j'ai un profond désir de les partager avec tous, je suis persuadé que ce livre et ces expositions m'y aideront.

Pour ce qui est de sa biographie, où Œuvre et Homme sont intimement liés, j'ai préféré en laisser la maîtrise à son fils Dominique Suisse qui a su entrouvrir la porte de l'intime tout en préservant la part nécessaire du mystère. Je le remercie de sa confiance, de son aide et de sa collaboration très active. Les textes d'Emmanuel Bréon apportent à cet ouvrage la compréhension nécessaire à la place du travail de Gaston Suisse dans l'histoire de l'art et celle des arts décoratifs du XXe siècle. Cet apport, à lui seul, justifie cet ouvrage et je lui en suis très reconnaissant.

Enfin, sans la confiance et l'enthousiasme de deux des plus grands collectionneurs de ses œuvres, messieurs Rougier et Eludut, ces expositions n'auraient jamais eu l'ampleur et la qualité qu'elles montreront. J'ose espérer que ce livre saura leur prouver mon immense gratitude.

Pour conclure, et malgré son immense modestie et sa grande discrétion, je voudrais dédier cette aventure et cet ouvrage à son épouse, Gisèle. J'ai eu le privilège et le bonheur de la rencontrer il y a bien des années déjà et elle m'a permis de réaliser que la sincérité avait été le maître mot de leur existence.

Et je suis sûr de pouvoir affirmer que l'Art de Gaston Suisse est avant tout un « ART SINCÈRE ».

Pierre DUMONTEIL

Le 22 août 2017

Couple d'échassiers | *Pair of waders* | 一对涉禽
Panneau de laque noire à fond de laque noire et or dans son cadre en laque
bordeaux à effet de matière
*Black lacquer panel in black lacquer and gold background in its lacquered
burgundy frame with a material effect*
漆画，黑漆底，罩金，有材质效果的酒红色边框
28 x 58 cm | 11 x 23 in.
Avec cadre : 36 x 66 cm | With frame: 14 x 26 in. | 含框: 36 x 66 cm
Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

Foreword

Gaston Suisse was magnificently celebrated during his lifetime, the success of both his painted and drawn work making him one of the most important artist of decorative and lacquering artists of the Interwar period.

The exceptional quality and inventiveness of his lacquer work is comparable only to the beauty and poetic layout of his subjects and compositions. Unlike many artists of the 1930's, his beautiful compositions were not completely forgotten during the Post-War period. The rediscovery of the Art Deco's creations and productions as soon as 1975, thanks to the efforts of some merchants and visionary amateurs, allowed Suisse's work to reappear majestically in the forefront of the artistic scene. Since then, numerous exhibitions of his artworks have taken place around the world, in galleries, museums and both public and private institutions. Several publications, catalogs or art historical books have been devoted to him.

Regardless of my admiration for his work, I wondered about the relevance of a new publication on Suisse. I quickly determined that the major cycle of the three exhibitions of his works in 2017 and 2018 in China, the USA and France, which I am organizing with the help of the artist's son Dominique Suisse, along with two well established collectors, could not be satisfied by merely a simple catalog. Furthermore, the majority of existing publications on Suisse were only in French. This book has therefore become both a necessity and a pleasure to create. To see it released in French, Mandarin and English, grants this publication great utility and meaning. The very idea of this cycle of three exhibitions first came from the desire to gradually introduce to the art lovers of China one of the greatest French artists of the Interwar period, who was prodigiously practiced in the lacquer technique. Not in a competitive or comparative spirit but rather to present the infinitely respectful use by Gaston Suisse of this precious material that China as offered us as an heritage of its immense know-how through very ancient cultural and commercial exchanges. The Art Deco theme was obvious in the choice of the three cities of Shanghai, New York and Paris as exhibition locations, confirmed also by the existence of the Galerie Dumonteil in all three locations. These major cities contain numerous and magnificent testimonies of the art of the Interwar period and are imbued with the 1930's spirit.

What I personally feel at the sight of Suisse's work is a subtle blend of aesthetic emotion, deep admiration for his technical mastery and also a strong invitation to dream and poesy. These feelings are so strong that I developed a deep desire to share them with all and I am convinced that this book and these exhibitions will help me do so.

As for his biography, where Work and man are intimately linked, I preferred to leave the subject to his son Dominique Suisse, who managed to gracefully open the door of the artist's intimate life while preserving a necessary part of mystery. I thank him for his trust, his help and his very active collaboration. The texts of Emmanuel Bréon bring to this work the necessary understanding of Suisse's Art within the history of Art and of the Decorative Arts of the 20th century. This contribution, in itself, justifies this publication and I am very grateful to him.

Finally, without the confidence and enthusiasm of two of the greatest collectors of his works, Messieurs Rougier and Eludut, these exhibitions would have never met their full magnitude and quality. I hope that this book will show them my immense gratitude.

To conclude, in spite of her immense modesty and great discretion, I would like to dedicate this exhibition and this publication to Suisse's wife, Gisèle. I had the privilege and the happiness of meeting her many years ago and she allowed me realize that sincerity had been the keyword of their existence.

And I am sure to be able to affirm that the Art of Gaston Suisse is above all a "SINCERE ART".

Pierre Dumonteil

August 22nd, 2017

Tangaras | Tanagers | 唐加拉雀
Laque polychrome gravé, oxydations métalliques sur le feuillage, signé
Engraved polychrome lacquer, metallic oxydation on the foliage, signed
彩绘漆画, 刻漆, 以金属氧化技法饰于树叶表面, 艺术家署名
50 x 30 cm | 19.7 x 12 in.
Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 68 x 48 cm
With its original frame in brown torn lacquer: 27 x 19 in. | 含棕色犀皮纹原框: 68 x 48 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

前言

加斯东·隋斯生前就已享有盛誉，不论是他的绘画作品还是装饰漆画，都使他位居当时最重要的艺术家之列。

其作品的创作主题与手法的美感和诗意，只有其漆艺作品的高超水准和创意能与之媲美。不同于二十世纪三十年代众多的艺术家，隋斯并没有在战后就湮没无闻。1975年后，经过一众独具眼光的艺术品商人和艺术爱好者的努力，装饰艺术作品得到重新发现，加斯东·隋斯也得以在艺术舞台上再放异彩。之后，他的作品出现在世界各地，在画廊、博物馆以及公共和私人机构中大量展出。同时，有关他的出版物也层出不穷，其中既有简单的展览手册也有艰深的艺术史著作。

在这种情况下，尽管我十分崇敬隋斯的作品，但我仍不禁自问，出版一本新的有关隋斯的书是否必要？而我很快便有了答案。在隋斯的儿子多米尼克·隋斯 (Dominique Suisse) 以及两位大收藏家的支持下，我策划了2017和2018年在中国、美国与法国的三场隋斯作品巡展。要满足这样一次巡回展出的需要，一本简易的手册显然捉襟见肘，而现有的书刊又都以法文出版物为主。于是，出版眼前的这本书既是我心之所向，又势在必行。它以法文、中文和英文三种文字出现在人们面前，更使它具有非同一般的特点和用途。想要策划这次三地巡展，最初源于一个心愿，这一心愿渐渐又变为内心强烈的希求。这个心愿是：希望让中国的艺术爱好者看到，两次世界大战之间法国最伟大的艺术家之一曾经在漆器工艺方面有着极高的造诣。中国漆器历史源远流长，工艺传统博大精深；通过古往今来的文化、贸易交往，才逐渐为西方所了解。此次展览并不是想在两者之间一较高下，而更多地是想表明：隋斯的漆艺创作，表达了他对这一中国材料和工艺的无限敬意。举办展览的三座大都市上海、纽约与巴黎都带有上世纪三十年代的烙印，并且保留了大批两次大战之间的艺术杰作。鉴于他们与装饰艺术之间的不解之缘，选择在这三座城市举办展览是自然而然的。当然，杜梦堂画廊在这三座城市都有分支，更使它们成为展览的不二之选。

欣赏加斯东·隋斯的作品时，我既产生了丰富的审美情感，又折服于艺术家精湛的技艺，还激发出无限的遐思和诗意。这些强烈的感受都是我非常想与所有人分享的东西，而我深信这本书和这些展览将会帮助我实现这一愿望。

书中对隋斯生平、及其作品与个人关系的介绍，我想更适合交给隋斯的儿子多米尼克·隋斯来完成。因为他知道如何既能保留必要的神秘感，又为读者开启一扇进入隋斯内心的大门。我要感谢

他对我的信任、帮助以及他的积极协作。此外，埃马纽埃尔·布雷翁 (Emmanuel Bréon) 为本书所撰写的文章，对于读者了解加斯东·隋斯在艺术史及二十世纪装饰艺术史上的地位必不可少。他的贡献就足以证明这本书存在的价值，为此我向他深表谢忱。

还要说的是，展览能有最终呈现出的规模和品质，离不开隋斯作品的两大收藏家鲁吉尔 (Rougie) 先生和埃吕迪 (Eludut) 先生的信任和热情帮助。但愿本书能够向他们传达我最真挚的谢意。最后的最后，我想将这次巡回展览和本书献给隋斯的妻子吉塞勒 (Gisèle)，尽管她是一个非常谦逊与谨慎的人。我有幸在多年前与她相识，是她使我意识到真诚是他们二人一生的最佳总结。

而我也确信自己能证明加斯东·隋斯的艺术首先是一门“真诚的艺术”。

皮耶·杜梦堂

2017年8月22日

Mésanges | Titmice | 大山雀
Laque polychrome gravé, signé | Engraved polychrome lacquer, signed
彩绘漆画，刻漆，艺术家署名
37 x 26 cm | 14.6 x 10.2 in.
Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 44 x 33 cm | With its original frame
in brown torn lacquer: 17.3 x 13 in. | 含棕色犀皮纹原框: 44 x 33 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Diamants Mandarins | Zebra finches | 斑胸草雀
 Laque polychrome gravé, sur fond de laque verte, rehaut de feuilles d'or sur le feuillage, signé
 Engraved polychrome lacquer, on a background of green lacquer, gold leaves highlights on the foliage, signed
 彩绘漆画, 刻漆, 绿漆底, 以贴金技法着色树叶, 艺术家署名
 39,5 x 57 cm | 15.6 x 22.5 in.
 Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 55 x 73 cm | With its original frame in brown torn lacquer: 21.6 x 28.7 in. | 含棕色犀皮纹原框: 55 x 73 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Hirondelles de Chine | Chinese swallows | 中国燕子
 Laque polychrome gravé, feuillage craquelé en effet de matière, signé | Engraved polychrome lacquer, cracked foliage, signed
 彩绘漆画, 刻漆, 有龟裂效果的树叶, 艺术家署名
 67 x 45 cm | 26.4 x 17.7 in.
 Avec cadre en laque arrachée brune d'origine | With its original frame in brown torn lacquer | 含棕色犀皮纹原框
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Préface

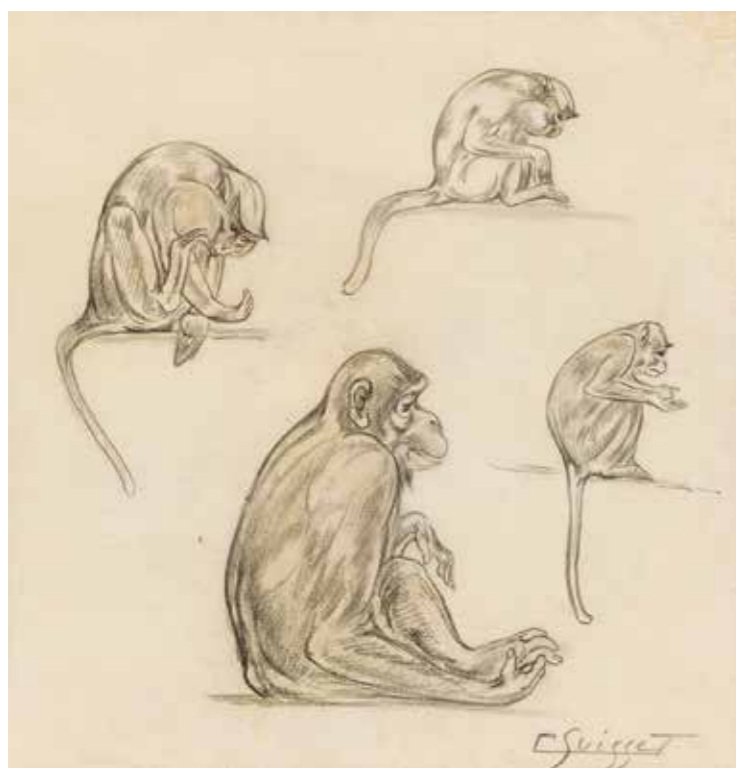
Gaston Suisse consacra sa vie à l'exaltation du monde animal et restera sans conteste l'un des maîtres de l'Art Animalier du XXème siècle.

Indifférent aux bouleversements et aux déconstructions qui caractérisent l'art du XXe siècle, loin de la fascination des avants gardes pour les spéculations intellectuelles, refusant l'innovation pour l'innovation, et plus généralement toute forme d'art ou le surprenant prime sur le beau, Gaston Suisse toute sa vie durant, interprétera la nature en se fixant sur l'essentiel dans un style incomparable qui lui est propre, et qui bien que souvent copié ne fut jamais égalé.

Travailleur infatigable, à la fois, dessinateur, graveur et laqueur, il sut mettre sa technique irréprochable au service de son art. Ses dessins exprimant, une puissance et une pureté de ligne qui caractérise pour lui la beauté. Ses qualités de décorateurs purent s'épanouir pleinement lorsqu'il réalisa des ensembles monumentaux.

Pierre Dumonteil, marchand à la fois expert et spécialiste internationalement reconnu, a édité cet ouvrage à l'occasion des expositions rendant hommage à l'œuvre de Gaston Suisse à Shanghai puis New York et Paris en 2017 et 2018. La Galerie Dumonteil a su réunir pour ces expositions un ensemble d'œuvres particulièrement cohérentes et d'une qualité remarquable illustrant parfaitement les différents aspects du travail de Gaston Suisse. La plus grande partie des œuvres présentées étant montrées pour la première fois. L'ensemble est tout à fait emblématique de l'œuvre de l'artiste, et de qualité muséale.

Je remercie la Galerie Dumonteil, pour son implication, et je souhaite que ces expositions exceptionnelles permettent au plus grand nombre ainsi qu'aux esthètes les plus exigeants de mieux connaître et apprécier l'œuvre et le talent de cet immense artiste que fut mon père.

Cercopithèque | Cercopithecus | 长尾猴
Crayon et rehaut de pastel sur papier crème, signé
Pencil and highlighted with pastel on cream paper, signed
铅笔, 以粉彩润色高光, 乳白色纸, 艺术家署名
29 x 28 cm | 11.4 x 11 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Dominique SUISSSE

Couple d'écureuils | Pair of squirrels | 一对松鼠
Panneau de laque gravé, laque polychrome sur fond de
laque verte, signé |
Engraved lacquer panel, polychrome lacquer on a green
lacquer background, signed
彩绘漆画, 刻漆, 绿漆底, 艺术家署名
59 x 49 cm | 23.2 x 19.3 in.
Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 66 x 60 cm
With its original frame in brown torn lacquer : 26 x 23.6 in.
含棕色犀皮纹原框: 66 x 60 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

preface

Gaston Suisse devoted his life to the celebration of the animal world and will undoubtedly remain as one of the masters of 20th century Animal Art.

Indifferent to the upheavals and deconstructions that characterized the art of the 20th century, far from the fascination of the avant-garde artists due to intellectual speculation and refusing innovation for the sake of innovation or generally any art where the surprising prevails over the beautiful, Gaston Suisse, throughout his life, interpreted nature by focusing on its essential in an incomparable style of his own, which, although often copied, was never equaled.

An indefatigable worker and, at the same time, a draftsman, engraver and lacquerer, he managed to use his perfect technique for the service of his art. His drawings express not only power but also a purity of line that, for the artist, characterizes beauty. His characteristics as a decorator are fully demonstrated when he executed monumental ensembles.

The gallery owner Pierre Dumonteil, who is both an expert and an internationally recognized specialist, succeeded in bringing together a collection of particularly coherent works of remarkable quality for this exhibition. The Galerie Dumonteil has presented about fifty works that perfectly illustrated the different aspects of the work of Gaston Suisse. Most of the works presented are shown for the first time. The ensemble, which is of museum quality, is emblematic of the work of the artist.

I thank the Galerie Dumonteil for its involvement and I hope that this exceptional exhibition will allow the greatest number and the most demanding of aesthetes to better understand and appreciate the work and the talent of this great artist, my father.

Dominique Suisse

序

加斯东·隋斯的毕生艺术生涯都在致力于表现动物世界，毋庸置疑，他是二十世纪“动物艺术”的巨匠之一。

二十世纪的艺术充满了颠覆和解构，隋斯并没有像先锋派那样，沉湎于精神上的思辨；他反对为了创新而创新，拒绝一切用新奇代替美感的艺术形式。终其一生，隋斯都在表现大自然，关注其本质；在这一过程中，他形成了自己独有的风格，尽管经常被模仿，但从未被超越。

隋斯既是画家、版画家，也是漆器艺术家，他不知疲倦地勤奋工作，并且懂得让自己的精湛技艺为自己的艺术服务。他的绘画极具表现力，线条的有力和纯净代表了他所追求的美感。而他作为装饰艺术家的才能则在他所创作的家具杰作中大放异彩。

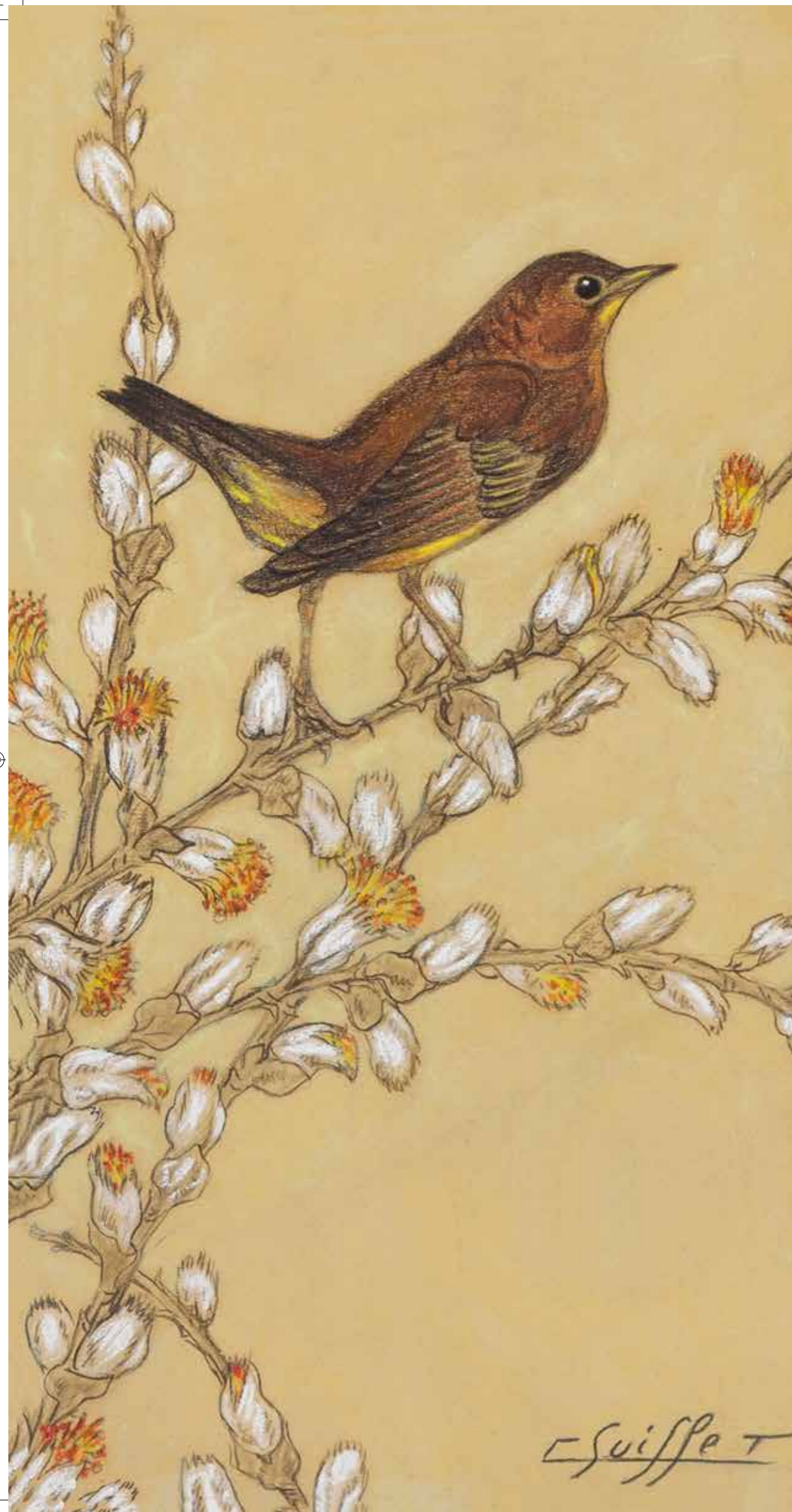
作为艺术品商人和国际公认的鉴定专家，皮耶·杜梦堂先生借2017年与2018年加斯东·隋斯的作品先后在上海、纽约、巴黎巡展之际，编辑出版了这本著作。此次展出的作品，不仅品质上乘，而且逻辑缜密、相辅相成，构成了统一的整体。这些作品完美展现了加斯东·隋斯创作生涯的不同层面，其中大部分展品，达到了美术馆级别，皆是首次亮相，极具代表性。

我要感谢杜梦堂画廊为此所付出的心血，也希望这一特别的巡展能够帮助公众和挑剔的审美爱好者更好地了解与欣赏这位艺术大师——同时也是我父亲——的作品与才华。

多米尼克·隋斯

Panthere noire lovée | Coiled black panther | 盘成一团的黑豹
Fusain et encre de chine sur papier vélin de Van Gelder, lavé
d'encre et rehaute de gouache blanche, signé et daté 1926
Charcoal and Chinese ink on Van Gelder vellum paper, ink wash
and highlighted with white gouache, signed and dated 1926
炭笔，中国水墨，范·盖尔仿羊皮纸，
以白色水粉润色高光，艺术家署名，1926年
40 x 50 cm | 16 x 20 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Rosignol | *Nightingale* | 夜莺
Pastel à l'huile sur fond d'or, signé | Oil pastel on gold background, signed | 油画棒, 金底, 艺术家署名
37 x 19,5 cm | 15 x 8 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Astrilds dans les fleurs de vanille
Waxbills in vanilla flowers | 香子兰中的梅花雀
Pastel à l'huile sur fond d'or, signé | Oil pastel on gold background, signed | 油画棒, 金底, 艺术家署名
56 x 30 cm | 22 x 12 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Hirondelles de Chine | Chinese swallows | 中国燕子
 Laque polychrome gravé sur fond de laque ivoire, rehaut de laque verte sur feuille d'or pour les fleurs
 Engraved polychrome lacquer on a background of ivory lacquer, highlighted with green lacquer on gold leaf for the flowers
 彩绘漆画，刻漆，象牙色漆底，在花卉贴金上以绿漆润色高光
 95,5 x 50 cm | 37.6 x 19.7 in.
 Avec cadre d'origine en laque arrachée | With its original frame in torn lacquer | 含棕色犀皮纹原框
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Colins de Virginie | Bobwhite quails | 山齿鹑
 Panneau de laque gravé, fond écaille claire, feuillage à la feuille d'or usée, signé
 Engraved lacquer panel, light tortoise shell color background, foliage with worn gold leaf, signed
 彩绘漆画，刻漆，浅色玳瑁漆底，树叶贴老金，艺术家署名
 44 x 55 cm | 17.3 x 21.7 in.
 Avec cadre d'origine en laque arrachée : 54 x 65 cm | With its original frame in torn lacquer: 21.3 x 25.6 in. | 含棕色犀皮纹原框: 54 x 65 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

La référence de « l'Art en Conscience »

Rien ne me prédisposait à devenir « collectionneur » ... ni mon éducation, essentiellement scientifique et pratique, ni mes choix professionnels. Il aura fallu un déménagement en 1980, du grenier de mes grands-parents et la redécouverte d'un immense carton à dessin des années 50 vert gris, aux ficelles poussiéreuses et jaunies... et d'une petite phrase parentale : « Ça ne vaut peut-être pas grand-chose mais c'est beau ! ». Intrigué, je ne l'ouvrirai néanmoins que trois ans plus tard. J'y découvrirai essentiellement une cinquantaine de dessins animaliers avec deux signatures : Gaston SUISSE et Paul JOUVE. Au premier coup d'œil, le graphisme précis et expressif des félins de JOUVE m'a profondément marqué, comme aujourd'hui de très nombreux collectionneurs et musées à travers le monde. Mais ma première véritable émotion « de l'Esprit et du Cœur » est liée à la découverte des pastels de Gaston SUISSE... Oiseaux multicolores, poissons, écureuils et félins séduisent l'œil par leurs couleurs chatoyantes, lumineuses... puis l'esprit s'en mêle et l'on découvre la beauté d'un « fond or » de feuillages luxuriants ; on peut alors parler d'une « mise en scène vivante » du Vivant !

Mon inconscient avait déjà pris la décision de rechercher de nouvelles œuvres pour accéder à de nouvelles émotions. Je ne le savais pas encore mais je venais de devenir « un collectionneur ». Pourtant, ce mot m'a toujours un peu gêné. On y retrouve pêle-mêle un clin d'œil direct à notre ami Freud ; à un stade peu enviable de notre développement psychologique... et un élan de l'égo qui veut des choses « pour lui tout seul ». Mais j'accepte aujourd'hui avec plaisir, ce titre de « collectionneur amateur » car certains musées et des expositions prestigieuses m'ont offert la chance de partager ma passion et mon émotion avec des milliers de visiteurs... Depuis une dizaine d'années, ma « névrose » est ainsi transcendée !

Nous sommes alors dans les années 90 et la suite de cette aventure me donnera l'occasion de mieux appréhender le rôle d'un « collectionneur en conscience » pour rendre hommage au talent exceptionnel de cet artiste trop longtemps méconnu durant la deuxième partie du XXème siècle.

Ma passion pour les pastels de Gaston SUISSE me fit rapidement connaître les meilleures salles de vente de la capitale qui commencèrent à présenter régulièrement ses œuvres à partir des années 90. La cote modeste de l'Artiste, lors de ces premières ventes, permit à de nombreux amateurs d'acquérir des œuvres variées, faisant éclater au grand jour son talent. Un talent superbement éclectique, comme je devais le découvrir progressivement, chaque année plus émerveillé.

Ma deuxième « Emotion Gaston Suisse » fut la découverte de ses panneaux de laque. Cette émotion devait se transformer rapidement en une passion qui ne devait jamais plus me quitter. Retrouver le graphisme et la « mise en scène » de ses pastels au cœur de la laque... plus précisément dans les couches successives de laque, pour donner cette profondeur, cette lumière, cette vie...

Je découvris, à la même époque, que sa parfaite maîtrise de cette « matière orientale » s'était également appliquée avec bonheur à des meubles absolument magnifiques (tables, sellettes, paravents, bureaux...) où l'on retrouvait sa griffe unique et la maturité de l'expression de son art : une composition parfaite ; un travail sublimé de la Matière (métaux, graphite, coquille d'œuf...) ; une élégance et une distinction sans pareil.

En trente années de passion, j'ai beaucoup appris des « Années Trente », à travers des contacts privilégiés : Félix MARCILHAC, expert renommé, dès les années 80 ; Dominique SUISSE dans les années 90, fils unique de l'Artiste, qui possède l'amour de l'Art et une connaissance quasi encyclopédique des Années Trente. Je crois que son travail de bibliographie et de valorisation de l'œuvre de son père est une des plus belles preuves de respect et d'amour filiaux et enfin Pierre DUMONTEIL, redécouvreur de talents de 1930 à nos jours et promoteur de leurs œuvres à Paris, New York et Shanghai notamment.

Puis au fil des ans, j'ai pu entretenir des contacts réguliers avec des collectionneurs passionnés en France mais aussi à New York, Londres, et Tokyo... pour partager cette émotion rare et précieuse : l'émerveillement !

Trente ans après, sans être un Expert, je pense être devenu un collectionneur averti ; appréciant les travaux de nombreux artistes de cette période unique, et si dynamique du XXème siècle, dont Jean Dunand, reste l'un des noms emblématiques. Parallèlement le graphisme et la composition, toujours superbes chez Gaston SUISSE, atteignent l'exceptionnel, pour générer une émotion pure, de plénitude et de sérénité, dans un monde qui en manque tant. Une source d'inspiration et de conscience pour un quotidien enrichi d'une énergie plus précieuse que toutes les collections du monde : la joie !

Yann ROUGIER
Collectionneur privé

Merles d'Afrique | African blackbirds | 非洲乌鸫
Laque polychrome gravé, fond de laque verte bronze nuagée,
incisions reprises à la poudre d'or dans la gravure, signé
Engraved polychrome lacquer, background of cloudy bronze green
lacquer. Incisions made with gold dust in engraving, signed
彩绘漆画, 刻漆, 深铜绿色漆底, 嵌金, 艺术家署名
67 x 70,5 cm | 26.4 x 27.8 in.
Avec cadre d'origine en laque arrachée
With its original frame in torn lacquer | 含棕色犀皮纹原框
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Genettes | Genets | 小斑狸
 Crayon et pastel à l'huile, signé | Pencil and oil pastel, signed
 铅笔与油画棒, 艺术家署名
 40 x 80 cm | 16 x 32 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

The reference of "Conscious Art"

Nothing predisposed me to become a "collector" neither my education, nor my career choices. It took the move, in 1980, of my maternal grandmother's attic and the re-discovery of a huge "cardboard drawings" of the 50's, gray green, dusty and with yellowed stings ... and a parental little explanation: "it may not be worth much but it's beautiful! ". Intrigued, I would however only open it three years later. I would uncover essentially fifty animal drawings with two signatures Gaston Suisse and Paul Jouve. At first glance the precise and expressive graphics of Jouve's feline deeply affected me as now many collectors and museums worldwide. But my first real emotion "of the Soul and the Heart" is linked to the discovery of Gaston Suisse's pastels... multicolored birds, fishes, squirrels and big cats seduce the eye by their bright colors, shining ... then the mind gets involved and one discovers the beauty of a "gold background", lush foliage, one can speak of a "lively mise en scene" of life!

My subconscious had already decided to look for new works to access new emotions. I did not know yet but I had become a "collector"! Although this word has always embarrassed me a little. It contains a direct reference to our friend Freud and an unenviable stage of our psychological development ... but also a momentum of the ego that wants things "for himself". Now I accept with pleasure the title of "art collector" because some museums and prestigious exhibitions have offered me the chance to share my passion and emotion with thousands of visitors... For the last ten years my "neurosis"

as thus been transcended.

We are then in the 90's and the aftermath of this adventure would give me the opportunity to better understand the role of a "collector with a conscience". In order to pay tribute to the exceptional talent of this artist unknown for too long throughout the second half of the 20th century.

My passion for Gaston Suisse's pastels made me quickly aware of the best showrooms in the capital that began to regularly present his works in the 90's. The artist's modest value during these early sales allowed many fans to acquire a variety of works, shining light on Suisse's talent. A superbly eclectic talent, as I was gradually discovering, more amazed every year.

My second "Gaston Suisse's Emotion" was the discovery of his lacquer panels. This emotion quickly turned into a passion that would never leave me. To find the graphics and the "staging" of his pastels in the heart of the lacquer... more specifically in the successive layers of lacquer to give this depth, this light, this life...

At the same time, I discovered that his mastery of the "Oriental material" was also applied with pleasure to absolutely magnificent furnitures (tables, saddles, screens, desks...) where the artist's unique label and the maturity of his art were found : a perfect composition, a sublime work of matter (metals, graphite, eggshells ...), an elegance and unparalleled distinction.

In thirty years of passion, I learned a lot about the "1930's" through privileged contacts with Felix Marcilhac, renowned expert, in the 80's. Then Dominique Suisse in the 90's, the only son of the artist, who loves Art and has an almost encyclopedic knowledge of the 1930's. I think his documentation and valorization of the work of his father's work is one of the best proofs of respect and filial love. And finally, Pierre Dumonteil, who rediscovers talented artist of the 1930's to promote their Works.

Over the years, I had the chance to develop relationships with passionate collectors in France but also in New York, London and Tokyo and to share this rare and precious emotion that is the sense of wonder.

Thirty years later, without being an expert, I think I became a discerning collector, enjoying the works of many artists of this unique and so dynamic period of the 20th century of which, Jean Dunand, remains one of the iconic names.

In parallel, the graphics, the line and always magnificent composition of Gaston Suisse reach a level of perfection close to the exceptional to generate pure emotion of peace and serenity in a world that lacks cruelly of it.

An inspiration and a conscience for an embellished daily life filled with an energy more precious than all the world's collections: Joy!

Yann Rougier
 Private Collector

“真诚艺术”之典范

我没有什么注定会成为“收藏家”的品质……我此前接受的科学和实践方面的教育，以及后来的职业选择，都与收藏毫无关系。我和收藏结缘，要从1980年说起。一次，为了搬迁我祖父母储藏的旧物，我发现了一个巨大的蟹青色画夹；它是五十年代的东西，上面的细绳已经发黄且布满了灰尘。我还记得我的父母当时说：“那些东西也许不值什么钱，但的确很美！”虽然我对里面装了些什么很好奇，但直到三年后我才打开那个画夹。我在里面找到了五十几张动物素描，分别署名加斯东·隋斯和保罗·茹夫（Paul JOUVE）。第一眼看到这些画作，我就被茹夫笔下惟妙惟肖的猫科动物深深地吸引；今天，这些画作也同样吸引着全球的收藏家和博物馆。但是第一次称得上“直击心灵”的体验，是发现加斯东·隋斯的粉彩画的那一刻……斑斓的鸟类、鱼、松鼠和猫科动物，以其跃动、明亮的色彩，既吸引着人的目光，又撩动着人的心房；茂密的枝叶充当着美妙的“金色背景”；动植物的蓬勃生机“跃然纸上”！

那个时候，我在潜意识里已经决定，要搜寻这位艺术家的其他作品，以获得新的审美享受。我当时尚没有意识到，自己已然成为“一名收藏家”。但是，这个称呼曾一度令我耿耿于怀。因为它总隐约让人联想到弗洛伊德的理论；在他那里，“收藏家”试图把东西“占为己有”的私欲代表了个体心理发展的一个令人生厌的阶段……但时至今日，我已乐于接受“业余收藏家”的称呼，而不再对它“斤斤计较”。因为近十几年来，通过不少博物馆和著名展览，我有机会和成千上万的观众一起分享自己的收藏爱好和感受。

那时是二十世纪九十年代，随后的经历让我更好地理解，对于隋斯这位二十世纪后半叶被人遗忘的艺术家，一名“有良知的收藏家”应该怎样做才能表达对他作品的敬意。

我对加斯东·隋斯彩色蜡笔画的兴趣，让我很快对巴黎最好的拍卖会熟悉起来。九十年代起，这些拍卖会上开始定期出现隋斯的作品。这位艺术家最初的市场并不紧俏，众多爱好者借机购入他的不同作品，也因此让他的才华重见天日。我越来越发觉，隋斯具有一种兼收并蓄的才能，他让我每年都有新的惊喜。

发现他的漆画作品让我第二次对加斯东·隋斯有了“怦然心动”的体验。这种心动很快演变为一种强烈的兴趣，并且一直持续至今。在漆画中，我又找到了他粉彩画中的绘画技法与“灵动”的表现方式……更准确地说，正是在漆料的层层堆叠中，作品才被赋予了深度、光感和生命力……

我同时发现，隋斯把他在“东方材质”上的精湛工艺，也恰如其分地应用到家具的装饰中；这些家具艺术品（桌子、搁物架、屏风、书桌……）不仅构造美轮美奂，而且选材（金属、石墨、蛋壳……）也独具匠心，因此都透露出卓尔不群的典雅气质，再次展现出艺术家风格的独特和表现手法的纯熟。

三十年的收藏爱好让我对“三十年代”有了深入的了解。在这一方面，一些特殊的朋友对我助益良多：首先是费利克斯·马西亚克（Félix MARCILHAC），他是我在八十年代就认识的著名专家；其次是多米尼克·隋斯，我在九十年代与他结识；他是隋斯的独生子，热爱艺术并且对三十年代有着近乎百科全书式的了解。我认为他对隋斯作品的资料整理和重新发现工作，是对父子亲情的最好诠释。最后，还有皮耶·杜梦堂，是他将1930年代的艺术家的重新介绍给今天的观众，并且在巴黎、纽

约、特别是上海积极推介他们的作品。

我还与法国、纽约、伦敦、东京等地的收藏家们保持着多年固定的联系，我们一起分享着相同爱好带给我们的独特而珍贵的感受：真是美妙无比！三十年过去了，我自认为还算不上一个专家，只是一名有经验的收藏者；我欣赏的艺术家都属于二十世纪那段充满活力、独一无二的时期，其中的杰出代表是让·迪南（Jean Dunand）。而加斯东·隋斯在绘画笔法和构图两方面都取得了非凡的成就，带来一种世所罕见的纯粹、圆满和安宁的感受。他的创作灵感和真诚的源泉，是一种比所有艺术品都更为珍贵的存在于日常的能量——愉悦！

晏·鲁吉尔
私人收藏家

Ignicolores dans les cactées en fleurs | Red bishops in blooming cacti | 红巧织鸟与开花的仙人掌

Laque polychrome gravé, cactées en fleurs réalisées à la feuille d'or, signé
Engraved polychrome lacquer, cacti in flowers made with gold leaf, signed
彩绘漆画，刻漆，仙人掌花贴金，艺术家署名
41 x 60 cm | 16 x 23.6 in.

Avec cadre d'origine en laque arrachée : 52 x 71 cm | With its original frame in torn lacquer: 20.5 x 28 in. | 含棕色犀皮纹原框: 52 x 71 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Ecureils roux | Red squirrels | 欧亚红松鼠
 Laque polychrome gravé, sur fond de laque ivoire, feuillage à la feuille de cuivre oxydée, 1935, signé
 Engraved polychrome lacquer on a background of ivory lacquer, foliage with oxidized copper foil, 1935, signed
 彩绘漆画, 刻漆, 象牙漆底, 树叶贴氧化铜箔, 艺术家署名, 1935年
 53 x 33 cm | 21 x 13 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Ecureils dans un platane | Squirrels in a plane tree | 梧桐树中的松鼠
 Crayon et pastel sur papier, signé | Pencil and pastel on paper, signed | 纸上铅笔与粉彩, 艺术家署名
 54 x 39 cm | 21 x 15 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Hirondelles de Chine et Colins de Californie | Chinese swallows and californian colins | 四联幅—中国燕子与加利福尼亚鹌
Quadriptyque, laque polychrome gravé sur fond de laque ivoire, les orchidées et les fleurs travaillées à la feuille d'or, rehaussée de laque verte, signé
Quadriptyque, polychrome lacquer engraved on ivory lacquered background, orchids and flowers worked with gold leaf, enhanced with green lacquer, signed
彩绘漆画，刻漆，彩漆，象牙色漆底，兰花与花卉嵌金，以绿漆润色高光，艺术家署名
95,5 x 170 cm | 37.6 x 67 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

BIOGRAPHIE

生平介绍 BIOGRAPHY

Portrait de Gaston Suisse | *Portrait of Gaston Suisse* | 加斯东·隋斯肖像
Huile sur panneau, exécuté en 1939 par Auguste Trémont
Oil on panel, painted in 1939 by Auguste Trémont
板上油画, 奥古斯特·特瑞蒙于1939年绘制
56 x 40 cm | 27 x 18.9 in.
Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

À l'école du japonisme, ses jeunes années, son environnement familial

Gaston Suisse, né à Paris le 1er décembre 1896, s'est éteint à son domicile parisien, dans le XIIIe arrondissement, le 7 mars 1988.

Son père, Georges Suisse, fondé de pouvoir d'une grande banque privée, est bibliophile et collectionneur d'antiquités chinoises et japonaises. Il possède une bibliothèque de plus de dix mille ouvrages, dont une très belle documentation sur l'art chinois et japonais. La famille habite alors un grand pavillon où deux pièces entières sont dévolues à sa bibliothèque et à ses collections. Témoignant dès son plus jeune âge d'un intérêt très vif pour les passions de son père, Gaston Suisse est le premier membre de la famille à avoir l'autorisation de « pénétrer dans la bibliothèque ». Georges Suisse, collectionneur, est alors un fidèle client d'une importante galerie, L'Art japonais, située au 22 rue de Provence, à Paris. Siegfried Bing, le propriétaire de cette galerie, collectionneur et marchand, est à l'origine de l'introduction de la mode du japonisme en France. Il créera et éditera la revue *Le Japon artistique*.

Dans les dernières années du XIXe siècle, la vogue du japonisme commence à s'essouffler. Constatant le déclin du commerce de l'art japonais, Siegfried Bing décide d'orienter sa galerie vers un art plus en phase avec son époque, en associant artistes et décorateurs et en tâchant de réaliser la fusion des beaux-arts et des arts appliqués. Il entreprend alors la transformation de sa galerie, consacrée jusqu'alors principalement aux arts japonais. L'hôtel Bing change ainsi de nom et devient La Maison de l'Art nouveau. Il ouvre le 1er octobre 1895, et il propose, entre autres, des œuvres des artistes Edward Colonna, Georges de Feure, Eugène Gaillard et Paul Jouve.

Le mouvement artistique de l'architecture et des arts décoratifs de la Belle Époque, connu en France sous l'appellation Art nouveau, provient d'ailleurs directement du nom de la galerie de Siegfried Bing. Georges Suisse est d'abord un client fidèle de la galerie, puis il se liera d'amitié avec Siegfried Bing, qui lui fera connaître sa collection personnelle d'art japonais, conservée chez lui, au 9 rue Vézelay, à Paris. Très proche des Bing, Georges Suisse participera d'ailleurs à la rédaction d'un des six catalogues de la vente de cette collection, mise aux enchères dans les galeries de MM. Durand-Ruel, par son fils Marcel Bing après la mort de son père, en septembre 1905. La vente remportera un immense succès – près de 300 000 francs de l'époque, une somme alors considérable.

Gaston Suisse baigne donc, dès sa plus tendre enfance, dans la collection d'art asiatique de son père, et l'accès à une formidable documentation n'est sans doute pas étranger à sa vocation.

Couverture de la revue *Le Japon artistique*, n°1, mai 1889
Cover of the magazine *Le Japon artistique*, Issue n°1, May 1889
日本艺术杂志封面·第一期·1889年5月
Archives familiales | Family archives | 家族档案

Gaston Suisse, born in Paris on December 1st, 1896, died at his Paris home in the 13th arrondissement on March 7th, 1988.

His father, Georges Suisse, the proxy of a private bank, was a book lover and a collector of Chinese and Japanese antiques. He had a library containing more than ten thousand books, including a very fine collection of Chinese and Japanese art. The family was living in a large pavilion where two whole rooms were devoted to the library and housing the family's collections. Displaying a keen interest in his father's passion for collecting at an early age, Gaston Suisse was the first family member allowed to "enter the library". Georges Suisse, a collector, was also a loyal customer of an important gallery, L'Art japonais, located at 22 rue de Provence in Paris. Siegfried Bing, the owner of the gallery, collector and merchant, was the first to bring the Japonism style to France. He created and published the magazine *Le Japon artistique*.

The school of Japonism, his youth, his family environment

At the end of the nineteenth century, the vogue of Japonism began to fall out of style. Siegfried Bing decided to direct his

gallery towards artworks more in tune with his time, associating artists and decorators while trying to realize the fusion of the fine arts and the applied arts. He then undertook the transformation of his gallery, which, up until now, focused principally on selling Japanese art. L'hôtel Bing thus changed its name to La Maison de l'Art Nouveau. It opened on October 1st, 1895, and promoted, among others, works by artists Edward Colonna, Georges de Feure, Eugène Gaillard and Paul Jouve.

The artistic movement of the architecture and decorative arts of the Belle Époque, known in France as Art Nouveau, comes directly from the name of Siegfried Bing's gallery. Initially, Georges Suisse was a faithful customer of the gallery, thus he formed a close friendship with Siegfried Bing, who showed Suisse his personal collection of Japanese art kept at his house, at 9 rue Vézelay in Paris. Very close to the Bing, Georges Suisse participated in the writing of one of the six catalogs for the sale of Bing's collection, which was auctioned in the galleries of MM. Durand-Ruel by Bing's son, Marcel Bing, after the death of his father in September 1905. The sale was a huge success, selling nearly 300,000 francs at the time, which was a considerable sum.

Gaston Suisse was therefore immersed in his father's Asian art collection from the earliest childhood and his access to superb documents and works of art undoubtedly influenced his later vocation.

Invitation à l'inauguration de la galerie L'Art Nouveau
Invitation for the opening of the gallery L'Art Nouveau
新艺术画廊开幕邀请函
Jeudi 26 décembre 1895, Archives familiales
Thursday, 26 December 1895, Family archives
1895年12月26日周四, 家族档案

对日本主义的痴迷， 他的童年，他的家庭环境

加斯东·隋斯1896年12月1日出生于巴黎1区，1988年3月7日在位于巴黎13区的家中与世长辞。

加斯东的父亲乔治·隋斯 (Georges Suisse) 不仅是一家大型私人银行的代理人，还是藏书家和中日古董收藏家。他的图书馆藏书超过一万卷，并包含丰富的中国和日本艺术藏品。隋斯一家住在一栋大别墅里，并有两间专门安置图书馆藏书和家族艺术收藏的房间。自儿时就对父亲的爱好有着浓厚的兴趣，加斯东·隋斯是第一位可以“随意游览图书馆”的家庭成员。作为收藏家，乔治·隋斯是一家重要画廊日本艺术画廊 (L'Art japonais) 的忠实客人。画廊位于巴黎普罗旺斯路 (Rue de Provence) 22号。齐格弗里德·宾 (Siegfried Bing) 不仅是该日本艺术画廊的主人，还身兼收藏家和商人。作为将日本主义风格带到法国第一人，他同时也是艺术评论杂志“艺术日本” (Le Japon artistique) 的创始人和编辑。杂志总部也同样位于巴黎普罗旺斯路22号。

19世纪末，日本主义风格逐渐过时。因注意到日本艺术市场的衰败，齐格弗里德·宾决定将画廊转型以便出售更符合时代潮流的作品。他不仅鼓励、促进艺术家与装饰家之间的合作，还致力于创作融合纯美术和应用艺术的作品。齐格弗里德·宾带领自己昔日主要销售日本艺术品的画廊转型，并将画廊的名字改为“新艺术之家” (La Maison de l'Art nouveau)。画廊于1895年开业并展出了爱德华·科洛纳 (Edward Colonna)，乔治·德·费尔 (Georges de Feure)，欧仁·盖拉德 (Eugène Gaillard) 和保罗·茹夫 (Paul Jouve) 等人的作品。

美好年代 (Belle Époque) 中对建筑和装饰艺术产生深远影响的艺术运动在法国被称作新艺术 (Art Nouveau) 运动，而“新艺术”这个词直接来源于齐格弗里德·宾画廊的名字。因是画廊忠实的客人，乔治·隋斯和齐格弗里德·宾成为了亲密的朋友。齐格弗里德·宾向他展示了自己保存于巴黎韦兹莱路 (Rue Vézelay) 9号的私人日本艺术藏品。1905年9月，在齐格弗里德·宾去世后，他的儿子马赛尔·宾 (Marcel Bing) 在杜朗-卢埃尔 (MM. Durand-Ruel) 画廊组织的拍卖会中竞拍父亲的收藏。因和宾一家来往密切，加斯东·隋斯参与了拍卖会6本销售目录其中一本的编写。这次拍卖会获得巨大成功，总交易额达300,000法郎，在当时是一笔十分可观的数目。也因此机缘，加斯东·隋斯自幼便沉浸于他父亲的艺术藏品中，频繁接触与他日后工作息息相关的珍贵历史文件。

Marcel Bing à son domicile vers 1910
Marcel Bing at his home around 1910
马赛尔·宾家居照·约1910年
Archives familiales
Family archives
家族档案

Maison de l'Art Nouveau | Mansion of Art Nouveau | 新艺术之家
Angle rue Chauchat, rue de Provence
Seen from rue Chauchat, rue de Provence
从绍莎街、普罗旺斯街拍摄
Fondation Louis Bonnier | 路易·伯尼尔基金会

Maison de l'Art Nouveau | Mansion of Art Nouveau | 新艺术之家
Entrée au 22 rue de Provence
Entrance on 22 rue de Provence
位于普罗旺斯街22号的入口
Fondation Louis Bonnier | 路易·伯尼尔基金会

Son adolescence, la découverte du Jardin des plantes et des zoos

Dès son plus jeune âge, Gaston Suisse commence à reproduire les planches des livres de son père, dessinant son chat et se révélant d'emblée très doué. Son père l'encourage dans cette voie, lui faisant très tôt visiter les plus grands musées. Il l'emmène régulièrement au Jardin des plantes, le jeune Gaston Suisse y découvre de nouveaux modèles, observant longuement les animaux pour en faire des croquis. Il devient vite un habitué du Jardin des plantes. À cette époque, les matinées sont réservées aux peintres et aux sculpteurs qui peuvent poser leur chevalet ou leur sellette devant les cages. Ils y laissent même quelques affaires. C'est là que François Pompon, Armand Petersen ou Mateo Hernández ont composé certains de leurs chefs-d'œuvre. Familier du Jardin des plantes, et plutôt grand pour son âge, on lui permet d'y rentrer lui aussi en matinée. C'est à l'âge de seize ans que Gaston Suisse fait la connaissance de Paul Jouve, artiste déjà célèbre et confirmé. En dépit de leur différence d'âge, l'amour des animaux et du dessin les rapproche aussitôt et marque le début d'une très longue amitié. Jouve lui prodigue de judicieux conseils ; il lui parle avec enthousiasme des zoos d'Anvers et de Hambourg, où les animaux ne sont pas en cage, donc un peu plus proches des conditions naturelles, ce qui permet une observation plus intéressante. Quelques années plus tard, Jouve lui fera découvrir le zoo d'Anvers et c'est au cours de l'un de ces voyages à Anvers que Gaston Suisse fera la connaissance du sculpteur Rembrandt Bugatti, ami de Jouve.

Reçu au concours d'entrée à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 1913, il y apprendra les rudiments du métier de laqueur. Fasciné d'emblée par la matière, il n'aura de cesse d'apprendre, de se documenter et d'expérimenter. En 1913, des nuanciers réalisés sur bambou en laque végétale agrémentée de petits motifs japonisants lui valent une médaille d'or. L'année suivante, une composition de style architectural réalisée sur une plaque de carton compressé associant différentes nuances de laque végétale et diverses nuances de feuilles d'or sera récompensée d'une nouvelle médaille d'or.

C'est également à cette époque qu'il découvre dans la bibliothèque familiale les ouvrages d'Eadweard Muybridge, dont les travaux l'inspireront durablement. Ce qui fera dire plus tard à un critique d'art : « Chacun de ses dessins d'animaux est d'une parfaite qualité graphique sans la moindre erreur anatomique tant l'observation du modèle est précise, tout en s'inscrivant parfaitement dans des compositions relevant très souvent de l'esthétique art déco. »

Gaston Suisse est aussi très sportif. Il pratique l'aviron, sera champion de France de saut à la perche, du 100 mètres, puis du décathlon. Il collectionnera les médailles jusqu'en 1913. À l'été 1913, il effectue un premier voyage en Algérie, passant des vacances chez des parents. Ce premier séjour loin du giron familial le marquera durablement.

Nuancier | Color Chart | 色板
Laque de Chine sur bambou | Chinese lacquer on bamboo | 中国大漆, 竹
21 x 4,8 cm | 6,3 x 1,4 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Lion couché | Lying lion | 卧着的狮子
Crayon gras sur papier japonais, signé
Grease pencil on Japanese paper, signed
油铅笔, 和纸, 艺术家署名
24 x 40 cm | 9 x 16 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Laque récompensée d'une médaille d'or en 1914

Lacquer awarded a gold medal in 1914

漆画，于1914年获得金奖

Laque de Chine sur plaquette d'ébénite : laque de Chine noire, nuances brunes et sang de bœuf, feuilles d'or blanc, rose et vert, or jaune patiné

Chinese lacquer on ebony panel: black Chinese lacquer, brown shades and beef blood, white, pink and green gold leaves, patinated yellow gold

中国清漆，乌木板胎底：中国黑丝清漆，少许棕色清漆和牛血红釉，白色、粉色、绿色或暗黄色的金箔

26 x 16 cm | 7.8 x 4.8 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Maquette pour un projet | Draft for a project | 作品草图

Crayon, pastel et gouache sur carton, 1914

Pencil, pastel and gouache on cardboard, 1914

铅笔、粉彩和水粉，绘于纸板，1914年

26 x 17 cm | 7.8 x 5 in.

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

His adolescence, discovering the botanical gardens and zoos

From an early age, Gaston Suisse began to reproduce the plates from his father's books, drawing his cat, thus revealing his talent. His father encouraged him in this career path by taking Gaston to visit the biggest museums at an early age. Georges regularly took his son to the Jardin des Plantes, where the young Gaston Suisse discovered new models through lengthy observations of animals to make sketches. He quickly became a regular visitor of the Jardin des Plantes. At this time, the mornings were reserved for painters and sculptors who were allowed to place their easels or stools in front of the cages. The artists even left some legacy behind, for in front of these cages, François Pompon, Armand Petersen or Mateo Hernández composed some of their masterpieces. Familiar with the Jardin des Plantes, Gaston Suisse, relatively tall for his age, was allowed to enter in the mornings. It was at the age of sixteen that Gaston Suisse met Paul Jouve, an already famous and well-established artist. Despite their age difference, the love of animals and drawing brought them closer together and marked the beginning of a long-lasting friendship. Jouve provided Gaston with much solid advice by enthusiastically telling him about the zoos of Antwerp and Hamburg, where the animals were not kept in cages, thus living in an environment closer to their natural habitat, allowing the artists more interesting observations. A few years later, Jouve helped Gaston discover the Antwerp zoo and it was during one of Gaston's trips to Antwerp that he met the sculptor Rembrandt Bugatti, a friend of Jouve.

Médaille d'or de l'Union pour le développement de l'instruction professionnelle des apprentis et jeunes ouvriers, 1913 et 1914
培训发展学徒和年轻工人联盟金奖 · 1913年与1914年

Admitted to the entrance examination at the Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris in 1913, he learned the basics of lacquering at this institution. Immediately fascinated by the material, he could not cease to learn, make records and experiment with laquer. In 1913, he made a color chart on a bamboo base with vegetal lacquer decorated with small Japanese motifs. This work earned him a gold medal. The following year, with a composition of architectural style made on a cardboard which combined different shades of vegetal lacquer and various shades of gold leaves, Gaston was rewarded with a new gold medal.

It was also at this time that he discovered, in the family library, the works of Eadweard Muybridge, which gave him an everlasting inspiration. An art critic later commented, "While Gaston Suisse's perfect compositions fall within the art deco aesthetic, each of his animal drawings possesses a perfect graphic quality without the slightest anatomical error due to his accurate observation of the model."

Gaston Suisse was also very athletic. He practiced rowing and was the France champion of pole vaulting, 100-meter dash and decathlon. He kept on receiving medals until 1913. In the summer of 1913, he made his first trip to Algeria, spending holidays with his parents. This first stay away from his family would have a permanent impact on him.

他的少年岁月， 探索发现动植物园

Gaston Suisse pratiquant l'aviron à Chatou, dans les années 20
Gaston Suisse practicing rowing in Chatou, in the 20's
加斯东·隋斯在夏都练习划船，上世纪20年代
Archives familiales | Family archives | 家族档案

从年幼时，加斯东·隋斯即开始临摹或复刻父亲藏书中的印版，为自己的猫画像，并显示出过人的才华。父亲鼓励他继续发掘艺术上的天赋，并早早开始带儿子参观最大最好的博物馆。乔治经常带儿子去动植物园游玩。少年加斯东·隋斯在动植物园发现了新的绘画对象并为画素描长时间地观察动物，很快成了动植物园的常客。这一时期，动植物园为画家和雕塑家专门保留了早上的时段以便他们在笼子前摆放画架和小木凳。这些艺术家甚至在园内留下了他们的印记。在这些笼子前，弗朗索瓦·蓬朋（François Pompon），阿蒙·彼得森（Armand Petersen）和马提奥·赫南德斯（Mateo Hernández）创作了一些他们的代表作。因为加斯东·隋斯对动植物园极为熟悉且比同龄人大许多，动植物园特别允许他早上入园绘画。16岁时，加斯东·隋斯认识了当红著名艺术家保罗·茹夫。尽管他们年龄不同，他们对动物和绘画的共同兴趣拉近了彼此的关系，并预示着两人绵长友谊的开始。茹夫给他提供了很多明智的建议，并热情地讨论安特卫普和汉堡的动物园。安特卫普和汉堡的动物园没有将动物关在笼子里，而是让它们生活在与自然栖息地更相似的环境里。这样宽松的环境让画家的观察更有趣。几年后，在保罗·茹夫的领导下，加斯东·隋斯探索了安特卫普（Anvers）的动物园，并在拜访安特卫普时认识了茹夫的朋友，雕塑家伦布朗·布加迪（Rembrandt Bugatti）。

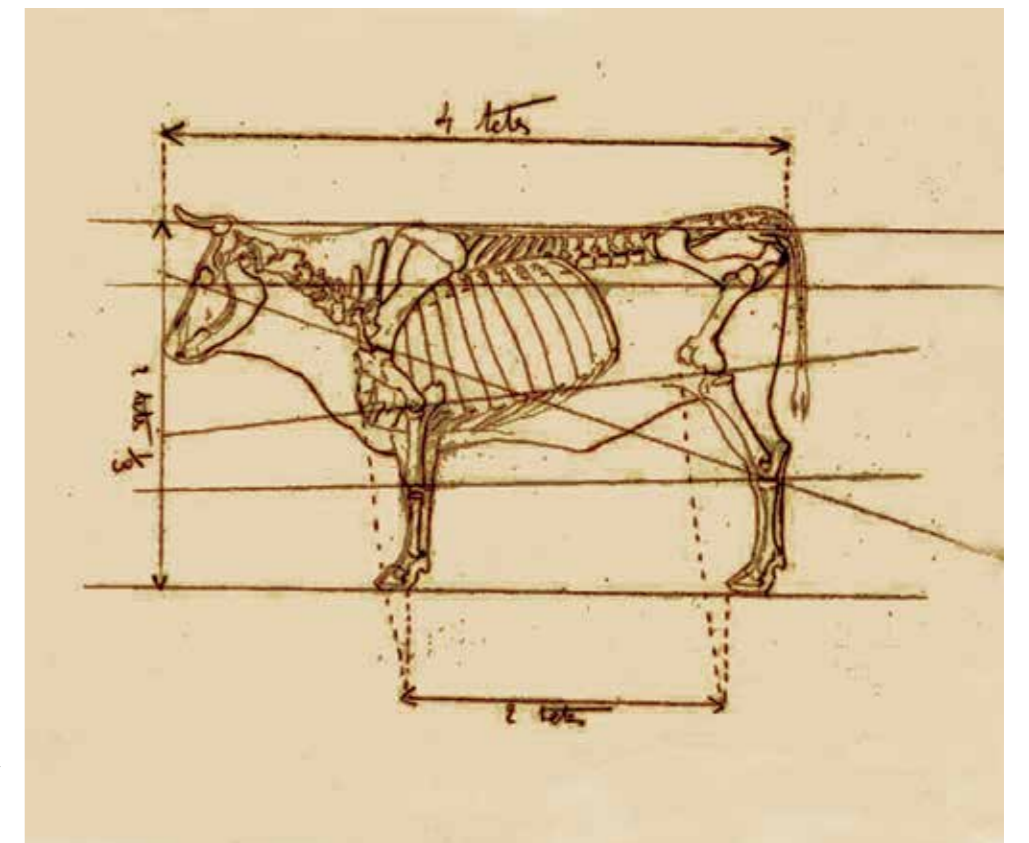
1913年，加斯东·隋斯考入了巴黎国立高等装饰艺术学院（École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris）并在这里学会了制作漆器的基本工艺。自接触漆匠这个职业后，他对漆器极为痴迷并终生学习，不断记录制作漆器的技巧。同年，他用天然生漆制作了一张竹胎色板，饰以小巧的日本纹饰图案，并因此获得了一枚金牌。翌年，他在一张压缩纸板上涂上五颜六色的天然生漆和颜色各异的金箔，创作了一件极富建筑感的作品，赢得了另一枚金牌。

与此同时，他在家族图书馆中发现了埃德沃德·迈布里奇（Eadweard Muybridge）的作品，并长期从他的作品中攫取灵感。日后，有一位艺术评论家赞美加斯东·隋斯时说：“他的每幅动物素描都展现了完美的绘图效果，没有一丁点解剖结构上的错误。他对动物的观察如此精准并在作品构图中完美地展示装饰艺术的审美风格。”

加斯东·隋斯还是一位体育发烧友。他不仅练习划船，还是法国撑杆跳高、百米短跑和十项全能运动项目的冠军。直到1913年，他一直收获奖牌。1913年夏天，他第一次去了阿尔及利亚并在父母家度假。这是他第一次离开家人远行，这次旅行也对他产生了深远的影响。

Nu d'homme de profil, étude anatomique
Nude man in profile, anatomical study
裸男侧视图·解剖习作
Crayon sur papier-calque | Pencil on tracing paper
铅笔绘于描图纸
28 x 20 cm | 8.4 x 6 in.
Archives familiales | Family archives | 家族档案

Etude anatomique de taureau | Anatomical study of bull | 公牛解剖习作
Crayon sur papier | Pencil on paper
纸上铅笔
25 x 29 cm | 7.5 x 8.7 in.
Archives familiales | Family archives | 家族档案

La guerre, les tranchées et l'armée d'Orient

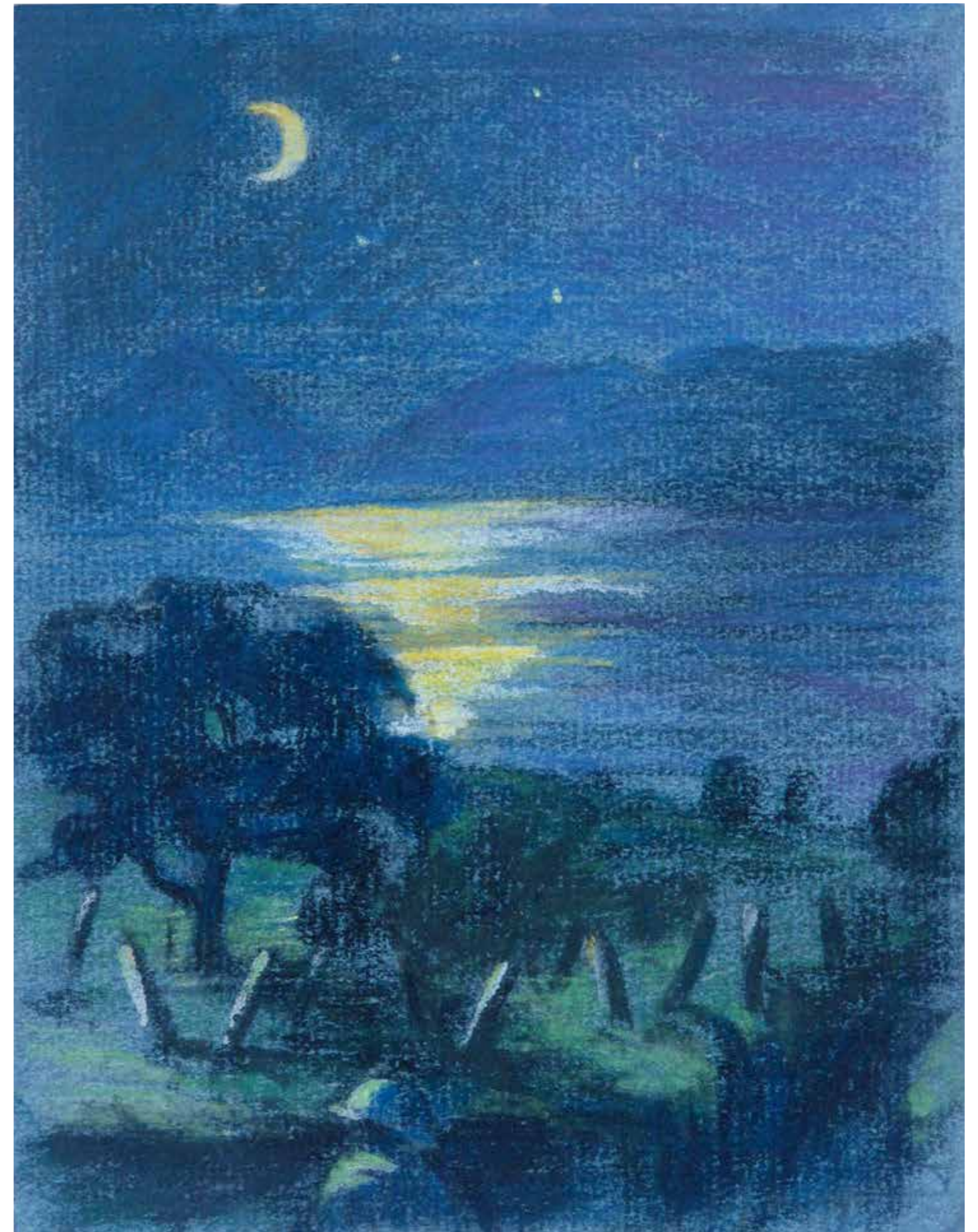
Gaston Suisse et Paul Jouve, armée d'Orient, Salonique
Gaston Suisse and Paul Jouve, Army of East, Salonica
加斯东·隋斯和保罗·茹夫·东方军队·塞萨洛尼基
Photographie d'époque | Historical photography | 旧照
Archives familiales | Family archives | 家族档案

Mobilisé en août 1914, il part vers le front du nord, combat dans les tranchées ; il subit la première attaque aux gaz asphyxiants, le 22 avril 1915 à Ypres, les gaz faisant des milliers de victimes. Il gardera ce traumatisme gravé en mémoire, mais il évoquera très rarement cet enfer vécu au front. La guerre se prolonge. Après deux années passées dans les tranchées, il part avec l'armée d'Orient ; le 25 janvier 1917, son régiment embarque à Marseille pour Salonique. Dès leur arrivée les soldats sont dirigés sur Zeitenlik, immense camp retranché situé à l'ouest du port macédonien. C'est là, dans cette véritable ville avec hôpitaux, vastes hangars et baraquements, que l'on regroupe l'armée d'Orient. Pendant les quelques semaines qu'il passe dans ce camp, il revoit son ami Paul Jouve, qui séjourne à Salonique depuis déjà deux ans, mais après ces quelques moments de répit, il retrouve les réalités de la guerre, et son régiment doit à nouveau regagner le front. Lors des deux années passées en Orient, il accumule les dessins de paysages en Grèce, en Macédoine, en Serbie, et les croquis de ses camarades de combat. Durant toute la guerre, il enverra régulièrement à son école, esquisses et billets qui seront publiés dans le journal de l'École des arts décoratifs, publié entre 1917 et 1918. Dans ce petit journal imprimé directement dans les locaux de l'école sont collationnés billets et dessins des élèves mobilisés, qui peuvent ainsi donner de leurs nouvelles.

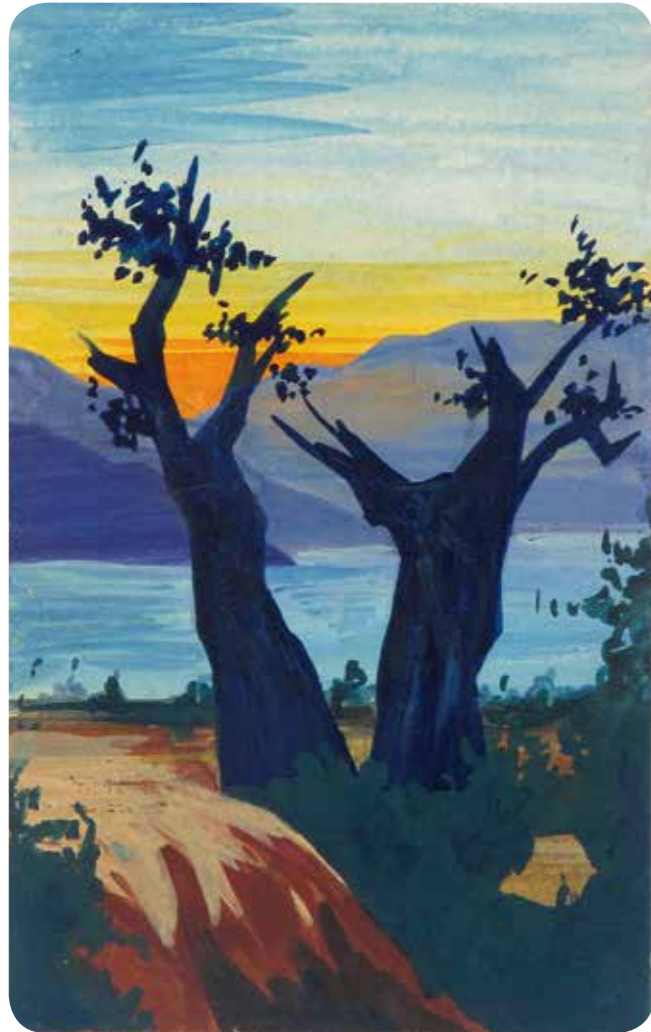
Pour cette campagne d'Orient, il recevra 211 francs, et sera médaillé par Sa Majesté Ferdinand Ier de Roumanie en 1921. Sa Majesté Alexandre Ier lui remettra la médaille serbe en 1930 puis, sept ans plus tard, la médaille des poilus d'Orient.

Autoportrait | Self-portrait | 自画像
Crayon sur papier, signé, 1915 | Pencil on paper, signed, 1915
纸上铅笔, 艺术家署名, 1915年
21 x 13 cm | 6.3 x 4 in.
Archives familiales | Family archives | 家族档案

Lac de Prespa au clair de Lune | Prespa lake in the Moonlight | 月光下的普雷斯巴湖
Crayon et craie sur papier | Pencil and chalk on paper | 纸上铅笔与粉笔
20 x 15 cm | 6 x 4.5 in.
Archives familiales | Family archives | 家族档案

Bord du lac de Prespa | Lake side of Prespa | 普雷斯巴湖湖边
 Aquarelle sur carte postale militaire, envoyée par Gaston Suisse
Watercolor on military postcard, sent by Gaston Suisse
 水彩，军队明信片，由加斯东·隋斯寄出
 12,5 x 8,5 cm | 3.8 x 2.6 in.
 Archives familiales | Family archives | 家族档案

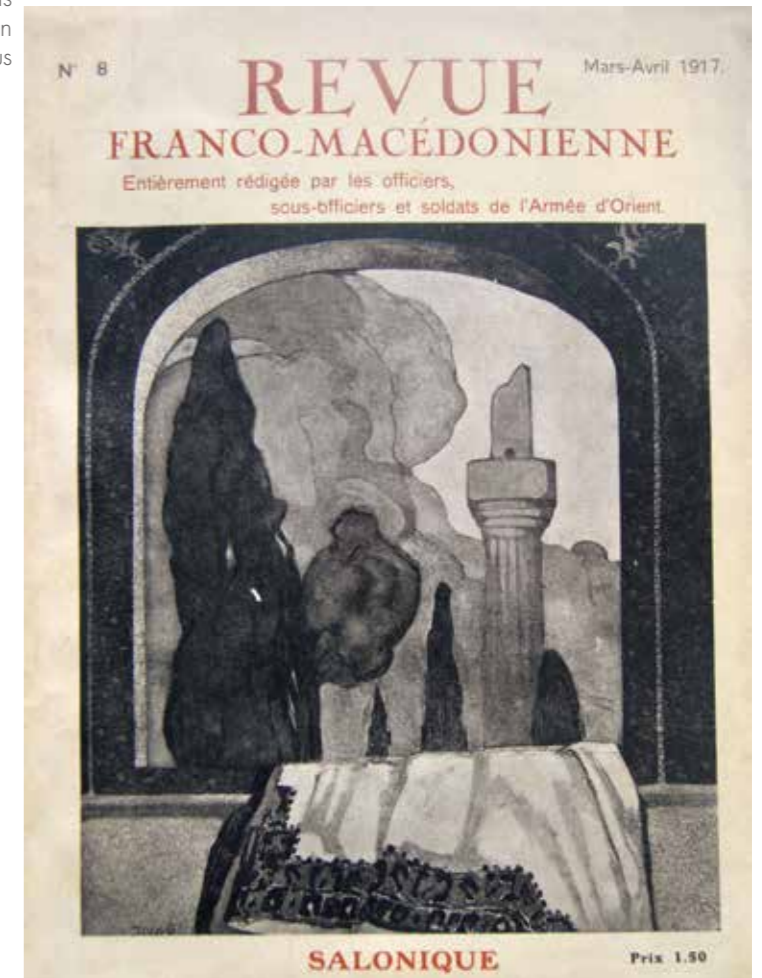
Mausolée de Kani, au bord du lac de Prespa | Mausoleum of Kani, lake side of Prespa
 普雷斯巴湖畔的卡尼陵墓
 Aquarelle sur carte postale militaire, envoyée par Gaston Suisse, signée et annotée
Watercolor on military postcard, sent by Gaston Suisse, signed and annotated
 水彩，军队明信片，由加斯东·隋斯寄出，艺术家署名并标有注释
 12,5 x 8,5 cm | 3.8 x 2.6 in.
 Archives familiales | Family archives | 家族档案

The war, the trenches and the army of the East

Mobilized in August 1914, he left for the northern front, fighting in the trenches; he went through the first attack of asphyxiant gases on April 22nd 1915 in Ypres. The attack caused thousands of victims. He kept this trauma engraved in his memory, but he very rarely evoked this diabolical experience of the front. The war continued. After two years spent in the trenches, he left with the army of the East; on 25th January 1917, his regiment left Marseille for Salonika. As soon as they arrived, the soldiers were directed to Zeitenlik, an enormous intrenched camp situated to the west of the Macedonian port. It is there, in this real city with hospitals, vast hangars and barracks, that the army of the Orient was regrouped. During the few weeks that he spent in this camp, Gaston Suisse saw his friend Paul Jouve, who had been in Salonika for two years. But after a few moments of relief, he was pulled back into the realities of war, and his regiment had to go to the front again. During the two years spent in the East, he accumulated drawings of landscapes in Greece, Macedonia, Serbia, and sketches of his fellow combatants. Throughout the war he regularly sent sketches and notes to his school, which were published in the journal of École des arts décoratifs between 1917 and 1918. This small newspaper printed directly on the premises of the school showed collated tickets and drawings of the mobilized students, who sent back news from the front.

He received 211 francs for this campaign in the East and received a medal from His Majesty Ferdinand I of Romania in 1921. His Majesty Alexander I awarded him the Serbian medal in 1930 and the medal of the poilus d'Orient seven years later.

Couverture de la Revue Franco-Macédonienne
Cover of the Franco-Macedonian Review
 法属-马其顿评论的封面
 Mars - avril 1917 | March - April 1917 | 1917年3月及4月
 Archives familiales | Family archives | 家族档案

第一次世界大战， 战壕与东方军队

1914年8月，因军队动员，隋斯被派往北方前线的战壕里作战。1915年4月22日，他在伊珀尔（Ypres）作战时遭受了第一起导致上千人死亡的窒息性气体攻击。此次可怕的经历虽然刻骨铭心，但他却极少提起前线地狱般的生活。战争继续进行，在战壕中战斗了两年后，他被调到法国东方军队（Armée d'Orient）服役。1917年1月25日，他所在的军团从法国马赛出发去塞萨洛尼基（Salonique）。军团到达后，士兵们马上入住载腾列克（Zeitenlik）巨大的军营。

这座位于马其顿海湾西部的军营被堡垒保护，在这个有医院、巨大的飞机库和营房的城市里，东方军队养精蓄锐，重组备战。在军营逗留的几周期间，隋斯见到了已在塞萨洛尼基居住两年的老友保罗·茹夫。虽然故知重逢使他在短时间内卸下重负，但军团即将回到前线，隋斯也很快重新意识到战争残酷的现实。

在东方军队度过的两年里，他积攒了很多希腊、马其顿和塞尔维亚风景的速写和描绘战友的素描。战争期间，他频繁地向学校邮寄自己的速写和笔记，并于1917至1918年间在巴黎国立高等装饰艺术院校刊上频繁发表文章。这份小报在学校校园里印刷并含有整理好的票据和入伍学生的速写。

因他在东方的军事行动，他不仅收到了211法郎补贴还被罗马尼亚斐迪南一世陛下（Ferdinand Ier de Roumanie）于1921年授以勋章。南斯拉夫亚历山大一世（Alexandre Ier de Yougoslavie）陛下先于1930年授予他一枚塞尔维亚勋章又于七年后颁发给他东方一战法国步兵奖（poilus d'Orient）。

Monastir, novembre 1917 | Monastir, November 1917 | 莫纳斯提尔·1917年11月
Crayon et encre sur carte postale militaire, signé
Pencil and ink on military postcard, signed
铅笔与墨水，军队明信片，艺术家署名
13,5 x 9,5 cm | 4 x 2.9 in.
Archives familiales | Family archives | 家族档案

Une tranchée à Presba, piton nord | A trench at Presba, North Piton | 普雷斯巴的一条战壕·北峰
Aquarelle sur carte postale militaire, envoyée par Gaston Suisse, signée et annotée
Watercolor on military postcard, sent by Gaston Suisse, signed and annotated
水彩，军队明信片，由加斯东·隋斯寄出，艺术家署名并标有注释
12,5 x 8,5 cm | 3.8 x 2.6 in.
Archives familiales | Family archives | 家族档案

L'art de la laque, l'adaptation et l'évolution des laqueurs européens

La guerre terminée, il reprend ses études à l'École nationale des arts décoratifs. Ses recherches personnelles et ses essais le conduisent à effectuer une année supplémentaire à l'École des arts appliqués pour y parfaire, entre autres, les techniques de dorure et apprendre la chimie des oxydes sur métaux. Un de ses amis, Dang Bui, est laqueur annamite ; il lui a rapporté les premiers pots de laque végétale, ce qui lui permet de mettre en pratique sur une plus grande échelle les connaissances acquises. La laque végétale coûte environ 10 francs le kilogramme, soit environ 11 euros d'aujourd'hui, un prix relativement élevé pour l'époque. La laque, un produit végétal naturel, provient d'arbres cultivés en Extrême-Orient, principalement en Chine, au Japon et dans l'ancienne Indochine française. Les « arbres à laque », il en existe différentes espèces, sont saignés, de la même manière que les hévéas produisant le latex, et l'on récolte le suc de l'arbre. On obtient une résine épaisse et d'apparence crémeuse qui, par oxydation à l'air, prend une teinte brune. La laque ainsi recueillie s'oxyde rapidement à l'air, la surface se couvrant alors d'une fine pellicule noirâtre d'un aspect légèrement métallique. Cette laque brute doit être conservée dans des pots en grès. D'une couleur brunâtre, elle émet des vapeurs nocives et irritantes pour les muqueuses, obligeant le laqueur à la manier avec précaution.

Gaston Suisse s'est aménagé un atelier dans la demeure familiale. Il commence alors ses premiers essais en laque sur des plaquettes de masonite ou d'ébonite, puis sur du petit mobilier d'inspiration chinoise qu'il fait fabriquer par un ébéniste. Plus généralement tous les supports inertes peuvent être laqués, le métal, le verre, la porcelaine, le ciment et bien sûr le bois. Lorsqu'il s'agit de laquer un meuble ou un panneau, il utilise un bois homogène, très sec, qui ne travaille pas : pour les meubles, le peuplier ou le tilleul par exemple ; pour les panneaux, il emploie de préférence le contreplaqué, ou encore un sandwich de bois lamellé collé. Il est nécessaire d'apprêter ce support pour éviter que le veinage du bois ne soit visible, les couches de laque même nombreuses restant très fines et leur transparence risquant d'accentuer la perception du support.

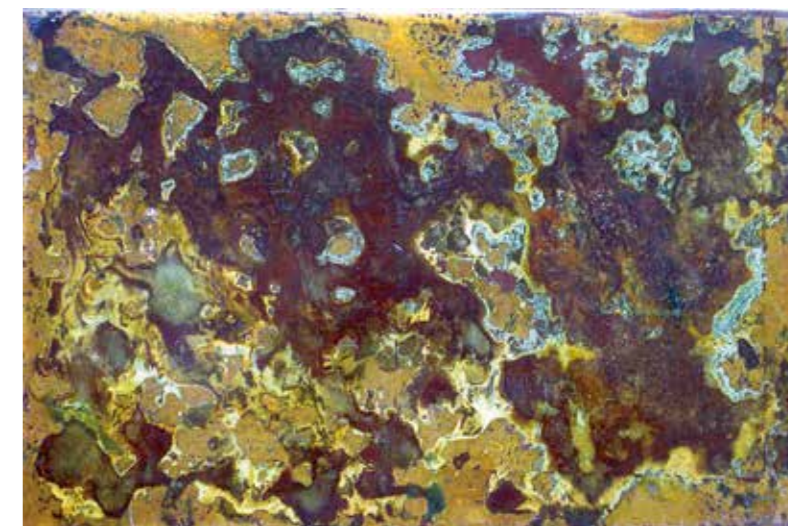
Ses premières créations sont des coffrets, des chevets et des tables gigognes, qui s'inspirent de modèles puisés dans la bibliothèque paternelle. S'exerçant à la pose de la coquille d'œuf, il adopte cette technique et réalise des bouts de canapé, dont le décor reprend certaines esquisses faites avant sa mobilisation.

Les panneaux ou les meubles destinés à être laqués sont tout d'abord totalement entoilés, au moyen d'une gaze. Cet entoilage favorise l'accrochage des

Laque sur feuille de cuivre | Lacquer on copper foil | 铜箔胎漆器
Echantillon sur plaquette de masonite, feuille de cuivre oxydée, oxydation réalisée au sulfure d'ammonium
Sample on masonite plate, oxidized copper sheet, oxidation carried out with ammonium sulphide
纤维板上样本, 氧化铜片, 使用硫化铵氧化
16 x 8,5 cm | 4 x 2,9 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Laque sur feuille de cuivre | Lacquer on copper foil | 铜箔胎漆器
Echantillon sur plaquette de masonite, oxydation réalisée au perchlorure de fer
Sample on masonite plate, oxidation carried out with perchloride of iron
纤维板上样本, 使用氯化铁氧化
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

apprêts, assure davantage de stabilité et de raideur à l'ensemble et évite tout jeu. La gaze est collée sur le panneau avec de la colle de peau de lapin. Cette colle se présente sous forme de plaquette d'aspect brun foncé, d'environ 20 centimètres de côté, qui doit être d'abord ramollie dans l'eau, puis chauffée au bain-marie pour obtenir la colle. Une fois l'entoilage complet du panneau réalisé sur les deux faces, et après séchage, les opérations de laque proprement dites peuvent commencer. À partir de la laque brute, en laissant reposer suffisamment longtemps et par décantation, il obtient plusieurs qualités de laque. Les impuretés, plus lourdes, s'accumulent vers le fond ; à la surface subsiste une laque plus pure, qui est prélevée et utilisée pour le laquage des couches supérieures. La laque restante, plus grossière, sert d'apprêts pour les premières couches. En Europe, les laquistes, pour des raisons de commodité, n'emploient pas systématiquement de la laque grossière pour effectuer les premières couches d'apprêt, mais ils utilisent, pour apprêter leurs panneaux, un mélange de colle de peau de lapin, auquel ils ajoutent une charge qui peut être du blanc de Meudon, de la poudre de craie ou de brique. Cette préparation doit être parfaitement mélangée pour éviter tout grumeau, et préparée au bain-marie puis filtrée si nécessaire. La porosité de l'apprêt garantit une meilleure adhérence des couches de laque successives.

Une fois cette première couche d'apprêt sèche et poncée, on appose une deuxième couche. Le même processus est répété jusqu'à obtenir une épaisseur satisfaisante, et un panneau parfaitement lisse. Le nombre de couches d'apprêt dépend du décor qui doit être apposé sur le panneau. En effet, le panneau peut être gravé ou non, ou même sculpté en ronde-bosse, ce qui nécessite un nombre de couches d'apprêt plus élevé. Après avoir appliqué les différentes couches d'apprêt, le laquiste obtient un panneau parfaitement homogène et lisse, d'apparence beige ou rose pâle suivant la charge utilisée pour fabriquer l'apprêt. On ne distingue alors plus du tout le support.

Le principal problème rencontré en Europe provient du fait que la laque végétale ne sèche que dans une atmosphère chaude et très humide, ce qui impose de travailler rapidement pour ensuite laisser sécher le panneau dans l'obscurité, et dans un endroit ayant un taux d'humidité de 80 à 100 %. Gaston Suisse a donc aménagé dans son atelier un petit cabanon, privé de poussières, proche de son grand poêle, où il a reproduit cette hygrométrie au moyen d'un bac rempli d'eau, posé au sol, et de serpillières humides coiffant la cabane. Dans ces conditions, suivant la température et l'humidité, une couche est susceptible de sécher en quelques jours, sachant

qu'un temps de séchage beaucoup plus long n'en est que meilleur. Les couches de laque qui doivent être très fines sont passées sur le panneau au moyen d'un large pinceau plat et fin. Une fois sèche et parfaitement durcie, chaque couche est poncée à l'eau avec un abrasif très fin, pour ne laisser passer aucune aspérité, si petite soit-elle. Le nombre de couches successives donne au panneau profondeur et préciosité. Les effets de matière sont obtenus en superposant des couches de laque de couleurs différentes, puis au moyen d'un ponçage adéquat, les couches sous-jacentes apparaissant par usure. Vient ensuite le processus de décoration, puis enfin une ou plusieurs couches de laquage de finition.

La laque végétale est de couleur brune, mais il est possible de modifier sa teinte naturelle, par oxydation ou par adjonction de différents éléments ou sels métalliques. Si les nuances possibles sont infinies, la gamme de couleurs est quant à elle beaucoup plus réduite car elle ne tolère qu'un nombre très restreint de colorants naturels, seuls agents à ne pas affecter le processus de polymérisation de la laque.

Les teintes se limitent au noir, au rouge, au jaune et au vert. Les teintes intermédiaires sont le résultat du mélange des laques. La laque noire est obtenue en ajoutant des billes de fer dans la laque naturelle et en barattant très longuement avec une pelle en fer ; Gaston Suisse augmente la rapidité du processus en ajoutant du sulfate de fer. On filtre ensuite la laque obtenue. L'addition de noir végétal ou animal permet également d'obtenir différentes nuances de laques noires.

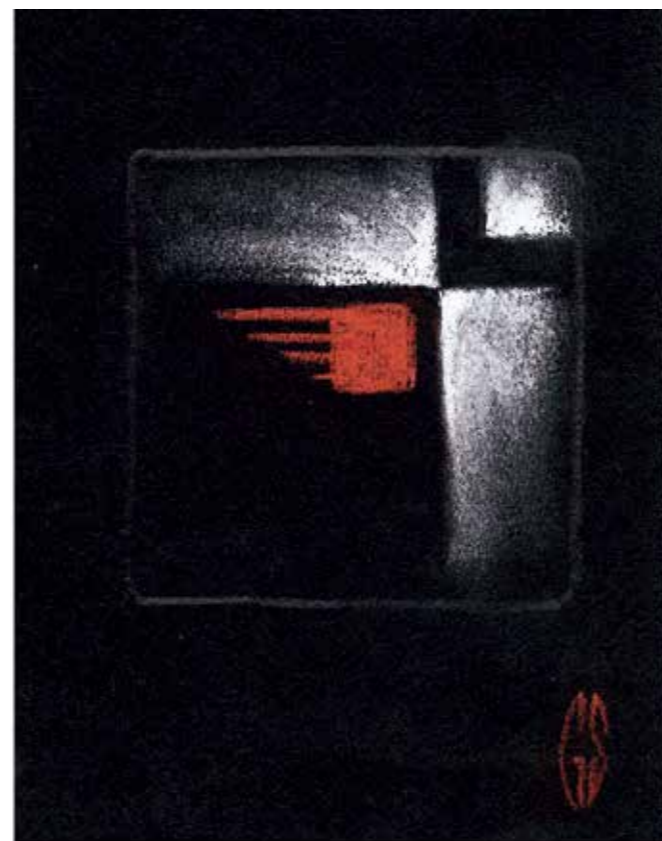
La laque rouge est due à l'incorporation de vermillon naturel ou d'oxyde rouge de fer ; les laques brunes sont le mélange de laques rouges et noires. L'adjonction de gomme-gutte permet d'obtenir des laques jaunes ou ombrées. Le sulfate d'arsenic réagit également avec la laque, et donne des teintes jaunes, voire vertes. Enfin on pouvait incorporer à la laque de la poudre d'or, d'argent ou de bronze.

Après s'être perfectionné dans la chimie des oxydations métalliques à l'École des arts appliqués, Gaston Suisse effectue des recherches sur l'utilisation de ces processus d'oxydation. Très tôt, pour s'affranchir en partie des contraintes liées à l'utilisation des laques végétales, Gaston Suisse recourt à des dilutions de laque végétale dans des huiles ou des alcools ; l'adjonction d'huile de camphre, par exemple, rend la laque plus liquide, et donc plus

facile d'emploi. L'ajout de siccatifs permet également de réduire les temps de séchage.

Ses recherches l'ont conduit à se servir de vernis synthétiques, qui le libèrent de certaines obligations liées à l'utilisation de la laque végétale. Comme il est devenu possible de mélanger des pigments colorés au vernis, la gamme chromatique disponible se révèle beaucoup plus large, les temps de séchage s'en trouvant considérablement raccourcis. Si la technique reste la même, ces nouveaux produits permettent l'utilisation du pistolet pour le passage des différentes couches de laque, et l'obtention de laques nuagées imitant par exemple l'écaille de tortue. Toutes les nuances possibles peuvent être produites directement, et non plus par ponçages successifs. Il devient possible d'ajouter au vernis une multitude de composants, garantissant ainsi une très grande variété d'effets, pour donner encore plus de somptuosité à ses réalisations. Gaston Suisse a l'idée de piler des écailles d'ablettes, de les ajouter à la laque, obtenant ainsi des nuances anthracite d'une incroyable richesse conférant à ses créations une préciosité et une distinction étonnantes. Gaston Suisse parvient à donner une profondeur à la matière, évitant un aspect trop clinquant et brillant de la surface du laque. Le regard peut ainsi pénétrer les couches de laque successives, la surface ne réfléchissant pas trop directement la lumière. La transparence des couches permet d'apprécier cette profondeur, qui donnera à son travail élégance et distinction, et restera la principale caractéristique de son œuvre.

Projet de décor | *Decoration project* | 装饰项目
Pastel sur papier noir, vers 1914, monogramme en bas à droite
Pastel on black paper, around 1914, monogram at the lower right corner
粉笔, 黑色纸, 约 1914 年, 艺术家署名于右下角
32 x 10 cm | 9.6 x 3 in.
Archives familiales | *Family archives* | 家族档案

Projet de décor | *Decoration project* | 装饰项目
Pastel sur papier noir, vers 1914
Pastel on black paper, around 1914
粉笔, 黑色纸, 约 1914 年
10 x 10 cm | 3 x 3 in.
Archives familiales | *Family archives* | 家族档案

Bouts de canapé en laque de Chine noire | *Side tables with black Chinese lacquer* | 黑色大漆茶几
Décor géométrique, laque rouge sang de bœuf, incrustation de coquille d'œuf en dégradé, 1921
Geometric decoration, beef blood red lacquer, gradient eggshell inlay, 1921
几何装饰, 牛血红生漆, 渐变蛋壳镶嵌, 1921年
45 x 30 x 30 cm | 13.5 x 9 x 9 in.
Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

Colibris dans les fleurs de vanille | Hummingbirds in vanilla flowers | 香子兰中的蜂鸟
 Pastel à l'huile sur fond d'or, signé | Oil pastel on gold background, signed | 油画棒, 金底, 艺术家署名
 32 x 52 cm | 13 x 20.5 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Couple de colibris | Pair of hummingbirds | 一对蜂鸟
 Laque polychrome gravé, sur fond de laque ivoire, oxydations métalliques pour le feuillage, signé
 Engraved polychrome lacquer on a background of ivory lacquer, metal oxides for the foliage, signed
 彩绘漆画, 刻漆, 象牙色漆底, 金属氧化效果饰于叶子表面, 艺术家署名
 33 x 52 cm | 13 x 20.5 in.
 Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 48 x 67 cm | With its original frame in brown torn lacquer: 19 x 26.4 in. | 含棕色犀皮纹原框: 48 x 67 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Couple de colibris | Pair of hummingbirds | 一对蜂鸟
 Laque polychrome gravé, sur fond de laque ivoire, oxydations métalliques pour le feuillage, signé
 Engraved polychrome lacquer on a background of ivory lacquer, metal oxides for the foliage, signed
 彩绘漆画, 刻漆, 象牙色漆底, 金属氧化效果饰于叶子表面, 艺术家署名
 33 x 52 cm | 13 x 20.5 in.
 Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 48 x 67 cm
 With its original frame in brown torn lacquer: 19 x 26.4 in. | 含棕色犀皮纹原框: 48 x 67 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Couple de colibris | Pair of hummingbirds | 一对蜂鸟
 Laque polychrome gravé, sur fond de laque ivoire, oxydations métalliques pour le feuillage, signé
 Engraved polychrome lacquer on a background of ivory lacquer, metal oxides for the foliage, signed
 彩绘漆画, 刻漆, 象牙色漆底, 金属氧化效果饰于叶子表面, 艺术家署名
 33 x 52 cm | 13 x 20.5 in.
 Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 48 x 67 cm
 With its original frame in brown torn lacquer: 19 x 26.4 in. | 含棕色犀皮纹原框: 48 x 67 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

The art of lacquer, the adaptation and evolution of European lacquerers

When the war ended, he resumed his studies at the École nationale des arts décoratifs. His personal research and essays led him to take an additional year at the École des arts appliqués to perfect, among other things, the techniques of gilding and to learn the chemistry of oxides on metals. One of his friends, Dang Bui, an Annamite lacquer, brought him the first pots of vegetal lacquer, which enabled him to practice his acquired knowledge on a larger scale. The vegetal lacquer cost about 10 francs per kilogram, about 11 euros today, a relatively high price for the time. Lacquer, a natural plant product, comes from trees grown in the Far East, mainly in China, Japan and the former French Indochina. The "lacquered trees" which consist of different species, are bled, in the same way as the rubber tree which produces latex, and the juice of the trees is harvested. One obtains a thick, creamy-colored resin, which, by oxidation exposed in air, takes on a brown tint. The collected lacquer rapidly oxidizes in air and the surface becomes covered with a thin blackish film with a slightly metallic look. This raw lacquer must be kept in sandstone jars. With a brownish color, raw lacquer emits harmful vapors which irritate the mucous membranes, forcing the lacquerer to handle it with care.

Gaston Suisse set up a workshop in the family house. He then began his first lacquer tests on plates of masonite or ebonite, then on small furniture inspired by Chinese art made by a cabinetmaker. In general, all inert bases, such as metal, glass, porcelain, cement and of course wood, can be lacquered. When it came to lacquering a piece of furniture or a panel, he would use a homogeneous untreated wood which was very dry; for making furniture, he would choose, for example, the poplar or linden; for the panels, Suisse preferred to use plywood,

or a glued laminated wood. It is necessary to prepare the substrate to avoid the veining of the wood from showing through. Even many layers of lacquer remain very fine and the transparency

Echantillons sur plaquette de masonite | Samples on masonite plate | 纤维板上样本
Laque travaillée en l'effet de matière | Processed lacquer with the effect of material | 漆层模仿纤维板纹路
Chaque plaquette : 12,5 x 7 cm | Each plate: 3.8 x 2 in. | 每张纤维板: 12.5 x 7 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

of the material risks to accentuate the visibility of the base.

His first works were boxes, bedside tables and pull-out tables, inspired by models drawn from his father's library. Exercising how to use eggshells, he adopted this technique and made side tables with decorations that included designs from his pre-mobilization sketches.

The panels or furniture intended for lacquering were first completely covered with gauze. This interlining helped with the fastening of the primers, ensuring more stability and stiffness of the piece, thus reducing the risk of failure. The gauze was glued on the panel with rabbit skin glue. This glue is brushed on a dark brown plaque which has sides measuring about 20 centimeters. The plaque must be softened in water first and then heated in a water bath to obtain the glue. Once the complete interlining of the panel is carried out on both sides, the lacquering process can begin after drying. By allowing the raw lacquer to rest for a long time and through the process of decantation, the lacquerer obtains several qualities of lacquer. The heavier impurities accumulate at the bottom; a purer lacquer remains at the surface and is removed for lacquering the upper layers. The remaining coarse lacquer is used as primers for the first layers. In Europe, lacquerers, for convenience, do not routinely use coarse lacquer to make the first layers of primer, but instead use a mixture of rabbit skin glue to prepare their panels. The lacquerer may add whitening, chalk powder or brick powder. During the preparation, the glue must be perfectly mixed to avoid any lumps. The mixture is then prepared in a water bath and is filtered if necessary. The porosity of the primer ensures better adhesion of the successive lacquer layers.

Once this first layer of primer is dry and sanded, a second layer is applied. The same process is repeated until a satisfactory thickness and a perfectly smooth surface is obtained. The number of primer layers depends on the decoration affixed to the panel. The lacquerer can decide whether if to engrave the panel or apply encrusted enamel on the surface. Both technique require more layers of primer. After applying the different primer layers, the lacquerer obtains a perfectly homogeneous and smooth panel with either a beige or pale pink color, depending on the weight of the lacquer used to make the primer. At this stage, one cannot see the base at all.

The main problem encountered by European lacquerers is that vegetal varnish only dries in a hot, very humid atmosphere, which requires the artist to work quickly before placing the panel to dry in the dark, where the moisture measures about 80% to 100%. Gaston Suisse has installed a small, dustfree shed near his large stove in his workshop,

Laque sur feuille de cuivre | Lacquer on copper foil | 铜箔胎漆器
Echantillon sur plaquette de masonite, feuille de cuivre oxydée |
Sample on masonite plate, oxidized copper sheet
纤维板上样本, 氧化铜片
16 x 8,5 cm | 4 x 2.9 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

easier to use. The addition of dryers also reduced drying times.

His research led him to use synthetic varnishes, which freed him from certain restraints related to the use of vegetal varnish. Since it had become possible to mix colored pigments with varnishes, the chromatic range available became much wider, while the drying time was considerably shortened. Even though the technique remained the same, new products have enabled the use of spray guns in the application of various layers of lacquer. The lacquer would thus obtain a cloud-like effect, similar to the pattern of a tortoiseshell. All the possible shades can be produced directly instead of through successive sanding. It became possible for the artist to add a multitude of components to the varnish, thus guaranteeing a very wide variety of effects and adding even more sumptuousness to the lacquerware. Gaston Suisse had the idea to crush scales of the common bleaks and adding them to the lacquer, thus obtaining grayish nuances of an incredible richness which gave his works an astonishing preciousness and uniqueness. Gaston Suisse managed to give a depth to the material, making sure that the lacquer surface was neither a too glittery nor too glossy. Thus one could see through successive lacquer layers, while the surface did not directly reflect too much light. The transparency of the layers makes it possible to appreciate the depth of the object, which gave Gaston Suisse's work elegance and distinction, remaining the main characteristic of his work.

where he produced the humidity by filling a tank placed on the ground with water and by covering the hut with wet towels. Under these conditions, depending on the temperature and humidity, a layer of lacquer would dry in a few days. The longer drying time, the better is the quality of the lacquerware. The lacquer layers, which must be very thin, are applied on the panel by means of a broad, flat brush. Once dry and perfectly hardened, each layer is sanded with water by a very fine abrasive to avoid missing any flaws, however small the flaw might be. The number of successive layers gives the panel depth and preciousity. The characteristic of the material is obtained by overlapping layers of lacquer with different colors and by suitable sanding. After sanding, the underlying layers show through due to wear. Next comes the decoration process. Afterwards, the lacquerer adds one or several layers of finishing lacquer.

The vegetal lacquer has a brown tint, but it is possible to modify its natural color by oxidation or by adding different elements or metallic salts. Even though there is an infinite number of possible colors, the range of lacquer colors is much smaller because lacquer tolerates only a very limited number of natural dyes, which are the only agents that do not affect the process of polymerization.

The colors are limited to black, red, yellow and green. The intermediate shades are the result of mixing the lacquers. Black lacquer is obtained by adding pieces of iron to the natural lacquer and by churning the mixture for a very long time with an iron shovel; Gaston Suisse has increased the speed of the process by adding iron sulphate. The lacquer obtained is then filtered. The addition of vegetal or animal black dyes also makes it possible to obtain different shades of black lacquers.

The red lacquer is a result of the incorporation of natural vermilion or red iron oxide in the lacquer; the brown lacquers are the mixture of red and black lacquers. The addition of gamboge makes it possible to obtain yellow or shaded lacquers. Arsenic sulphate also reacts with lacquer and gives yellow, or even green, tints. Finally, gold powder, silver powder or bronze powder could be incorporated into the lacquer.

Gaston Suisse, after studying the chemistry of metallic oxidations at École des arts appliqués, conducted research on the use of oxidation processes. Very early, in order to partly liberate himself from the constraints associated with the use of vegetal lacquers, Gaston Suisse has used vegetal lacquer diluted by oils or alcohol; the addition of camphor oil, for example, made the lacquer more liquid and therefore

Couple de tangaras | Pair of tangaras | 一对唐加拉雀

Laque polychrome gravé, sur fond de laque ivoire, oxydations métalliques pour le feuillage, signé
 Engraved polychrome lacquer on a background of ivory lacquer, metal oxides for the foliage, signed
 彩绘漆画, 刻漆, 象牙色漆底, 金属氧化效果饰于叶子表面, 艺术家署名

33 x 52 cm | 13 x 20.5 in.

Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 48 x 67 cm | With its original frame in brown torn lacquer: 19 x 26.4 in.

含棕色犀皮纹原框: 48 x 67 cm

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Tangaras dans les cactées | Tangaras in cacti | 仙人掌中的唐加拉雀

Laque polychrome gravé, signé | Engraved polychrome lacquer, signed | 彩绘漆画, 刻漆, 艺术家署名

39,5 x 24,5 cm | 15.6 x 9.6 in.

Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 48 x 33 cm | With its original frame in brown torn lacquer: 19 x 13 in. | 含棕色犀皮纹原框: 48 x 33 cm

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

漆器的艺术， 欧洲漆器的演变和发展

一战结束后，加斯东·隋斯重新开始巴黎国立高等装饰艺术学院的学业。他的私人研究和诸多论文又促使他在国立高等职业艺术应用学校 (École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art) 继续深造一年。在此期间，他完善了自己的镀金技艺和在金属表面使用氧化物的化学知识。他的朋友唐裴 (Dang Bui) 是一名来自安南保护国 (Le Protectorat d'Annam) 的漆匠。唐裴为加斯东·隋斯提供了最初的几罐天然生漆，因此加斯东·隋斯可以更大规模地练习他所学到的技巧。一千克天然生漆当年售价大约为10法郎，现价大约为11欧元，在当年是价格偏高的材料。这种来自远东的天然植物涂料，主要产于中国、日本和旧法属印度支那种植的漆树。漆树有很多品种，像生产胶乳的橡胶树一样，漆树被割开树皮放出树液以便人工收集。人工收集到的树脂厚实并呈现奶油色。暴露在空气中后，树脂因氧化而变成棕色调。漆在空气中氧化非常迅速，会在表面产生一层细腻、有轻微金属色泽的黑色薄膜，因此生漆必须储存于砂岩罐内。而且棕色的生漆会释放刺激黏膜的有害气体，漆匠必须格外小心。

加斯东·隋斯在祖宅里创建了自己的工作室，并第一次尝试在纤维板和硬胶板上使用生漆，随后在细木工板制作的小型中国风家具上进行试验。概括地说，所有惰性的胎体，例如金属、玻璃、陶瓷、水泥和木头都可以上漆。当加斯东·隋斯制作一件家具或一张嵌板，他会使用一块质地均匀、极为干燥、没有处理过的木料：制作家具时，使用杨树或榎木等木材；制作嵌板时，他偏爱胶合板或多层压合板。为了避免木头的肌理和纹路透出漆层，妥善处理胎体极为重要。尽管多层上漆，漆层依然极为轻薄细腻并通过透明度强调胎体的轮廓。

隋斯从父亲图书馆内的家具获得灵感，他最早期的作品有漆盒、床头柜和抽拉式桌子。在掌握如何镶嵌蛋壳后，他将同样的漆艺运用于边桌制作，并使用了一些他人伍前的图稿融入设计之中。

用来上漆的嵌板或家具在上漆前先要裹上一层薄纱布。这层衬布让底漆更好地黏附，保证稳定性和总体硬度，且降低失败的风险。衬布需用兔皮胶固定，胶水要先在水中软化并在汤池中加热。加热后，漆匠将呈深棕色胶水涂在边长20厘米的嵌板上。当嵌板两面都贴上纱布并且晒干后，才可以开始上漆。经过长时间静置和过滤后，漆匠可从生漆中提炼出好几种不同质量的漆。相对较重的杂质沉淀在下层；纯度较高的漆漂浮在表面上并预先被取出用于制作最表面的漆层。剩余的漆更加粗糙，一般作为最初几层漆层的底漆。在欧洲，为了便利起见，漆匠不经常使用糙漆绘制底漆层。他们一般先用兔皮胶混合物处理嵌板，并在嵌板上

撒上例如白垩粉、粉笔沫或砖粉的粉末。准备胶水时，为避免结块，胶水必须均匀搅拌并在汤池中隔水加热，如有必要还将进行过滤。底漆的多孔性让后续漆层有更好的黏附力。

底漆干透后，漆匠将其打磨后上第二层底漆，并一直重复同样的工序直到漆层足够厚。这道工序完成后，嵌板表面无比光滑，毫无瑕疵。底漆漆层数量取决于嵌板表面附着的装饰物。漆匠可以选择是否雕刻嵌板或在嵌板表面制作圆雕 (ronde-bosse)。如要制作圆雕，漆匠需要更厚的底漆漆层。通过涂上不同的底漆，漆匠会得到一张质地均匀、光滑无比的嵌板。因制作底漆所用材料电荷不同，嵌板呈米色或淡粉色。完成所有工序后，胎体将被完全覆盖不可见。

欧洲漆匠遇到的最大问题是天然生漆只在高温潮湿的环境能干透。这意味着漆匠必须快速工作，并将漆板储存在湿度为80%到100%的暗处晾干。因此，加斯东·隋斯在他的工作室里靠近房间火炉处搭建了一个无尘小棚，通过在地面建造蓄水池并在小棚上摆放湿布来增加房间湿度。在这些条件下，根据温度和湿度的变化，一层大漆几天内会完全干透。晾干时间越长，漆器质量越好。漆匠用宽大扁平的刷子将漆层刷在胎体上，漆层应该尽可能薄。在完全干透硬化后，为了不留任何不管多小的瑕疵，每层漆层都会用水和极细腻的磨具打磨。层层叠叠的漆层赋予了漆板深邃与精致。通过重叠不同颜色的漆层和恰到好处的打磨，底漆的颜色隐隐约约地透过表面漆层从而赋予了漆器独特的视觉效果。紧接着，漆匠开始装饰漆器并在完成作品时再上几层漆。

虽然天然生漆呈棕色，通过氧化工序和加入各种化学元素或金属盐，漆匠可以改变其色泽。尽管理论上色彩的数量是无穷无尽的，相比之下，可供漆器选择的色彩很少，因为生漆只与极少数的天然染料兼容，这些染料是唯一不影响生漆的聚合反应过程的试剂。

漆匠可得到的颜色只有黑色，红色，黄色和绿色。所有过渡色都是通过混合各色大漆所得。

为了获得黑色大漆，漆匠在天然生漆里加入铁块并长时间用铁铲搅拌。通过向试剂里添加硫酸亚铁，加斯东·隋斯加速了制作流程。他随后过滤大漆并通过加入草本或动物黑色染料而得到不同深浅的黑色生漆。

要得到红色大漆，漆匠要向生漆里加入天然朱砂或者红色的氧

化铁；棕色大漆是红色大漆和黑色大漆的混合物。漆匠若要加入藤黄便会得到黄色和渐变色大漆。硫化砷也可以和天然生漆发生化学反应并让生漆呈黄色甚至绿色。漆匠也可以在生漆中混入金粉，银粉和铜粉。

在国立高等职业艺术应用学校掌握金属氧化方面的化学知识后，加斯东·隋斯继续研究生漆的氧化过程。为了摆脱使用自然生漆的局限性，加斯东·隋斯最早使用了用油或酒精稀释的自然生漆；加入樟脑油可以让生漆流动性更强，更好使用；加入催化剂也可以减少晾干时间。

基于研究结果，他决定开始使用人工合成清漆以避免天然生漆在工艺上的限制。因为清漆中可以混合色素，颜色选择范围增加了很多，晾干时间也大幅缩短。尽管制作工艺没有变化，但因为一些新工具的发明，漆匠可以用喷枪上漆制作出云雾般的效果，一种类似玳瑁的图案。漆匠也可以直接制作所有的颜色而不用持续打磨。通过往清漆里增加很多不同的材料可以得到很多不同的效果，让漆器看上去更华美复杂。加斯东·隋斯想出了在生漆中拌入压碎的欧白鱼鱼鳞的点子，从而得到了几种不同的煤灰色，这些颜色给作品带来了无可比拟的丰富色调，精致的质感和惊为天人的独特性。加斯东·隋斯给材料赋予了深邃的视觉效果并避免让漆器表面太过闪亮光滑。表面漆层不直接反射太多光线，因而可以透过漆器表面看到内部很多漆层。漆层的透明度让漆器看上去层次丰富。因为漆层深邃而透明的材质，优雅独特成了加斯东·隋斯的作品一贯的特点。

Laque à l'imitation de l'écaille | Lacquer in imitation of tortoiseshell | 漆仿玳瑁
Echantillons sur plaquette de masonite, laque synthétique
Samples on masonite plate, synthetic lacquer
纤维板上样本、合成漆
16 x 9 cm | 4.8 x 2.7 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Ignicolores branchés | Perched southern red bishops | 栖息着的红巧织鸟
Pastel à l'huile sur fond d'or, signé | Oil pastel on gold background, signed
油画棒, 金底, 艺术家署名
79 x 31 cm | 31 x 12 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Aigrettes | Egrets | 白鹭
Pastel à l'huile sur fond or, signé | Oil pastel on gold background, signed
油画棒, 金底, 艺术家署名
165 x 110 cm | 65 x 43 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Les aigrettes | The egrets | 白鹭
Laque gravé sur fond d'or, aigrettes traitées à la poudre d'argent
Engraved lacquer on gold background, egrets treated with silver powder
金底刻漆, 白鹭饰以银粉
165 x 110 cm | 65 x 43 in.
Photographie d'époque dans l'atelier de l'Artiste | Historical photography
in the Artist studio | 艺术家工作室内旧照
Archives familiales | Family archives | 家族档案

Paroaire sur une branche | *Red-crested cardinal on a branch* | 树枝上的冠红蜡嘴鸫
 Panneau de laque gravé, rehaussé d'or et de laque rouge, signé | *Engraved lacquered panel, enhanced with gold and red lacquer, signed*
 漆画, 刻漆, 红漆, 嵌金, 艺术家署名
 21 x 8 x 15 cm | 8.3 x 3 x 5.9 in.
 Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

Colibri sur une branche | *Hummingbird on a branch* | 树枝上的蜂鸟
 Panneau de laque polychrome gravé, sur fond de laque écaille, signé
Engraved polychrome lacquered panel, on a tortoiseshell color lacquered background, signed
 彩绘漆画, 刻漆, 玳瑁色漆底, 艺术家署名
 21 x 15 cm | 8.3 x 5.9 in.
 Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

Les ibis roses

Préalablement à la réalisation du laque d'or sculpté, *Les Ibis roses*, Gaston Suisse a dessiné au fusain et au pastel, sa composition grandeur d'exécution. Il réalise ensuite un calque de ce pastel, puis à l'aide d'une roulette, il pique son calque permettant ainsi un report sur le panneau apprêté. Ce report s'effectue en tapotant sur le calque piqué, qui est fixé sur le panneau, un petit sac en gaze très fin, rempli de fusain pilé. Chacune des incisions étant définitive, ce guide permet de respecter parfaitement le dessin. Afin de présenter son projet, il réalise ensuite une maquette, le laque étant alors simplement gravé sur une plaque de masonite. Ce pastel et la maquette se trouvent actuellement dans les collections du Musée de Vernon.

La réalisation de ce laque d'or sculpté a demandé du fait de la technique utilisée un très grand nombre d'opérations, le décor étant cette fois gravé en rond de bosse et sculpté par endroits dans la masse de l'apprêt.

Le panneau en contreplaqué est d'abord entoilé sur ses deux faces, au moyen de colle de peau de lapin. Cette colle est fabriquée à partir de plaques de colle dures, ces plaques étant préalablement dissoutes au bain-marie. Cet entoilage permettant d'assurer une parfaite stabilité et une raideur à l'ensemble évitant d'éventuelles déformations du panneau, cela favorise également l'accrochage des apprêts. Une fois cette opération terminée, le panneau doit être apprêté, pour assurer une parfaite cohésion à l'ensemble, chaque couche d'apprêt doit être très fine. Une fois parfaitement sèche, chacune des couches est alors poncée. Le panneau apprêté, l'artiste dispose d'une surface parfaitement lisse et homogène, la décoration peut alors commencer.

Pour un laque gravé et sculpté, comme celui-ci, le nombre de couches d'apprêt nécessaire peut atteindre la vingtaine. L'artiste devant disposer de suffisamment d'épaisseur pour graver et sculpter son décor sans atteindre la toile.

Le dessin est gravé dans l'apprêt, le décor est accentué par des ronds de bosse, la gravure en creux soulignant certaines parties du décor.

La gravure terminée, viennent alors les opérations de laquage du décor.

L'artiste réserve au moyen de pochoirs, les parties apparaissant en rouge sur le panneau, ici principalement les ibis, et laque la totalité du panneau en noir.

Cette première couche sèche, il passa une seconde couche de laque noire. Cette deuxième couche étant sèche, il procéda selon le même procédé au laquage en laque rouge des parties réservées.

Ce n'est qu'après le séchage complet de la dernière couche de laque rouge qu'il couvre la totalité du panneau à la feuille d'or. À ce stade, le panneau était très peu lisible, étant totalement doré. C'est alors qu'il fait apparaître son décor en usant l'or à certains endroits, faisant ressortir la couleur des couches de laque sous-jacente, donnant ainsi vie au panneau. Quelques rehauts de laque blanche sont ensuite réalisés sur les fleurs et les feuillages, puis une dernière couche de laque transparente de finition est appliquée sur l'ensemble. C'est donc au total une trentaine d'opérations qui permirent d'obtenir ce laque d'or sculpté d'une qualité exceptionnelle.

Pour cette réalisation, on peut parler de «laque d'or sculptée», dans la mesure où c'est bien la technique de la laque qui est utilisée. Le panneau obtenu étant le résultat de la superposition de très nombreuses couches successives. Cette technique n'ayant pas grand-chose de commun avec des panneaux en plâtre, obtenu par moulage, et ensuite dorés à la feuille, puis ensuite vernis.

Exposition:

«Le monde animal dans l'Art Décoratifs des Années 30»
Du 7 au 29 juillet 2007, Salle Saint-Esprit,
Ville de Valbonne. France.

Les ibis roses, vers 1930 | *The pink ibises, circa 1930* | 朱鷺，约1930年
Laque d'or sculpté, décor sculpté en ronde bosse sur plaque de contreplaqué, laque noire et rouge, feuilles d'or et rehaut de laque blanche, signé en bas à droite.
Carved gold lacquer, decoration sculpted in encrusted enamel on a piece of plywood, black and red lacquer, golden leaves with white lacquer highlights, signed at the lower right.
金色刻漆作品，胶合板上圆雕装饰图案，黑漆、红漆、金箔，白漆润色，艺术家署名于右下方
125 x 91,2 cm | 37,5 x 27,4 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Les ibis roses | *The pink ibises* | 朱鹭
Crayon et pastel sur papier | Pencil and pastel on paper |
纸上铅笔与彩色蜡笔画
125 x 91 cm | 37.5 x 27.3 in.
Collection Musée de Vernon, France | Collection of Vernon
Museum, France | 法国韦尔农博物馆收藏

The pink ibises

Before he executed the sculpted golden lacquerware, "The pink ibises", Gaston Suisse drew out the composition whose size matches that of his finished work with charcoal and pastel. Forming a layer of pastel, he then pricked the pastel layer so that it could be transferred onto the prepared panel with the help of a roulette. This transfer was done by tapping a small bag made of very fine gauze filled with crushed charcoal on the pricked layer, which was attached to the panel. Guiding the artist to faithfully follow the original design, each of the incisions was definitive. In order to present his project, he then made a model. In the model, the lacquer was simply engraved on a plate of masonite. This pastel and the model are currently in the collections of the Vernon Museum.

The production of this sculpted gold lacquer required many procedures. This time, the decoration was engraved in encrusted enamel and carved into certain areas of the primer.

First, the plywood panel was completely covered on both sides with rabbit skin glue. This glue was made from hard glue plates, which had been previously dissolved in a water bath. This interlining ensured a perfect stability and stiffness of the work and helped avoid possible deformations of the panel. Furthermore, the glue also enhanced the attachment of the primers. Once the procedures had been completed, the panel had to be prepared to ensure perfect unity of the entire work. Each coat of primer had to be extremely fine. Once entirely dried, each layer was then sanded. With the panel prepared, the artist had a perfectly smooth and homogeneous surface. Therefore, the decoration process could commence.

For an engraved and carved lacquerware, such as this one, the number of primer layers needed could reach about twenty. The artist needed to have enough thickness to engrave and sculpt his decorations without reaching the underlying supporting material.

The design was engraved into the primer and the decoration was accentuated by encrusted enamel, while engravings underlined certain parts of the decoration.

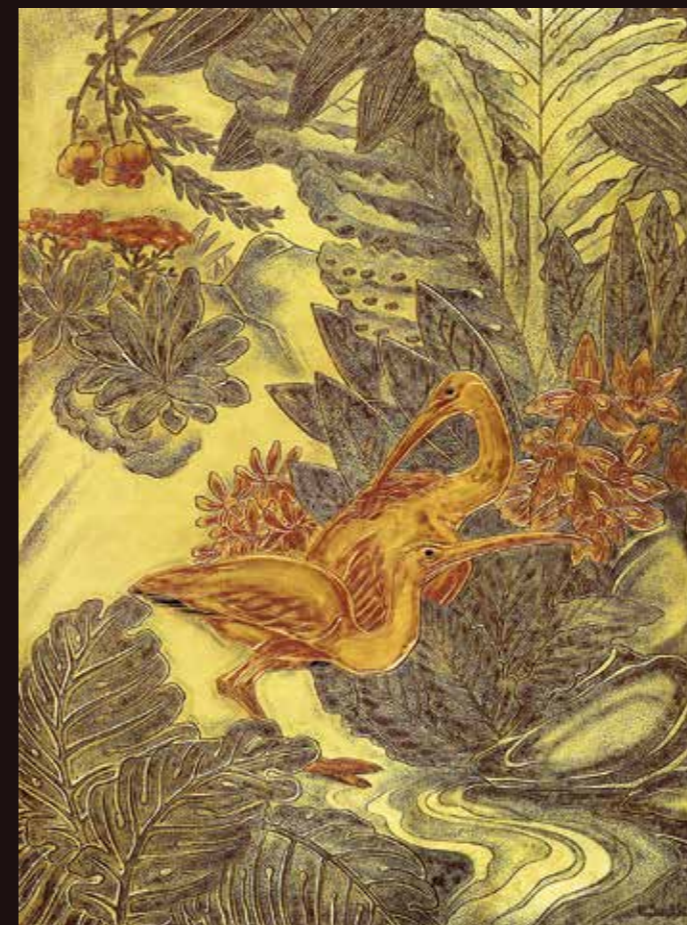
With the engravings finished, the artist embarked on lacquering the decoration.

The artist reserved the panel area where red lacquer was applied with stencils and then lacquered the whole panel in black. The red lacquer mainly portrayed the ibises.

When the first layer had dried, he applied a second layer of black lacquer. When the second layer was dry, he proceeded with the same lacquering method when it came to applying red lacquer on

the reserved areas. The artist would cover the whole panel with the gold leaf only after the last layer of red lacquer has completely dried. At this point, it was very hard to distinguish the pattern on the panel, because the panel was completely gilded. By using gold in certain areas, the artist revealed the decorations and brought out the color of the underlying layers of lacquer, thus giving life to the panel. Next, the artist applied some highlights of white lacquer to portray flowers and foliage, before covering the whole panel with a final finishing layer of transparent lacquer. It took about thirty procedures in total for the artist to obtain this sculpted gold lacquerware of exceptional quality. For this piece of work, one may discuss "sculpted gold lacquer", since this lacquering technique was used to realize this piece. Through overlapping many successive layers of lacquer, the finished panel was obtained. This technique has little in common with the technique that one employs to manufacture plaster panels, which are first molded and gilded, before receiving a final varnish.

在创作雕刻金漆“朱鹭”之前，加斯东·隋斯先用木碳棒和彩色蜡笔，按照最终作品的规模绘制出作品的构图。随后，用描图纸将彩色草图的图案描摹下来，做成底图，再用刻线轮把底图固定在上好底漆的木板上，以便转印。转印的过程就是在一个细纱小布袋内装上研碎的丝炭，然后用它在固定好的底图上轻拍拓印。雕刻时，每一个切口都要求一次完成，所以必须根据转印好的底图，才能完美的再现设计好的图案。为了展示自己的创作设想，隋斯在涂有漆料的硬绿泥石板上雕刻出作品的模型。这件模型和最初的彩色蜡笔画草图现藏于韦尔农市博物馆。

这件雕刻金漆作品的装饰图案基本由圆雕完成，局部要在大块底漆上雕刻；由于采用了特殊工艺，完成整个作品所需的工序和技术十分繁琐复杂。

首先要在胶合板两边裱布，用明胶粘合。明胶最初是坚硬的胶版，需要预先在开水中溶解。这一双面裱布的工序可以保证面板整体更为稳定、坚固，以免在创作时发生变形，同时也有利于底漆挂料。完成这道工序后，就可以为面板髹漆。每一层底漆都必须细密、均匀才能保证整个面板平顺。底漆干透后，经过逐层抛光，艺术家就拥有了一块光滑、平整的面板，可以在上面进行图案的制作。

为了制作这样一件雕刻漆艺作品，有时需要髹漆二十几遍，才能保证艺术家有足够的厚度来雕刻图案，而不会触碰到板材上的蒙布。

雕刻时，装饰图案主要通过圆雕手法凸显出来，有些地方则采用

Les ibis roses | *The pink ibises* | 朱鹭

Maquette pour la laque d'or sculpté, laque gravé sur masonite, laque noire et rouge sur fond or
Model for the carved gold lacquer, engraved lacquer on masonite, black and red lacquer on gold background
金色刻漆作品模型，硬绿泥石上刻漆，金底上黑漆与红漆
122 x 90,5 cm | 36.6 x 27 in.
Collection Musée de Vernon, France | Collection of Vernon
Museum, France | 法国韦尔农博物馆收藏

朱鹭

了镂空雕。雕刻完成后就可以进行表面髹漆。

艺术家用镂空模板将面板上需要呈红色的部分——主要是朱鹭图案——隔离出来，再将其他部分涂上黑漆。

漆荫干之后，再涂第二层黑漆。等第二层黑漆也干了，再按同样的工序，为隔开的部分上红漆。等最后一层红漆也干透后，给面板贴上一层金箔。面板的图案因为覆盖了一层金色而很难分辨。这时，艺术家开始在一些地方磨去金箔，露出底下漆层的颜色，装饰图案由此变得分明，面板也生动起来。艺术家还会用白色漆，突出花和树叶等亮部，最后再给作品通体罩上一层透明漆。完成整件精美的雕刻漆艺作品，总共要经过三十多道工序。之所以称这为“雕刻金漆”，是因为它完全运用了漆器工艺，是在数层髹漆之后雕刻而成。并不是用模具加工石膏板，覆以金箔，最后再上漆制成的作品。

参与展出：

“二十世纪三十年代装饰艺术中的动物世界”

2007年7月7日-29日

法国瓦尔邦市圣灵堂

Exposition:

The animal world in the decorative arts of the 1930's
From July 7th to July 29th, 2007, The Holly Spirit Hall,
City of Valbonne, France.

L'Art Déco et la reconnaissance

Après s'être consacré à des coffrets ou du petit mobilier d'inspiration chinoise, Gaston Suisse dessine désormais des meubles plus proches de l'esthétique contemporaine. Tables basses à pans coupés et pieds triangulaires de différents modèles, guéridon hexagonal, consoles et tables gigognes à pieds fuselés, autant de meubles-sculptures aux formes de plus en plus sophistiquées dont la conception prend en compte les contraintes propres à l'application de la laque, exigeant de l'ébéniste chargé de leur réalisation de n'utiliser que certaines qualités de bois, et surtout un montage particulier.

Gaston Suisse exécute des meubles, des panneaux décoratifs et des objets en laque dans un style abstrait et géométrique qui porte la marque de sa recherche personnelle. Artiste fondateur de ce qu'on appellera la période Art déco, Gaston Suisse rencontre immédiatement un très large succès. Il est nommé sociétaire du Salon d'Automne dès sa première exposition. Les critiques sont élogieuses et unanimes : ainsi lit-on, sous la plume de M. Tisserand, dans la revue *L'Art vivant* : « Nous signalons tout particulièrement les laques de Gaston Suisse. Il représente des laques où son invention se déploie magiquement. Nous avons remarqué avec plaisir qu'elles obtiennent un vif succès auprès des visiteurs du salon. Rien n'est plus charmant que cet art traité avec un esprit fin avide de découvertes. » M. Derys, dans la revue *Mobilier et Décoration*, écrit : « Les panneaux laqués de Suisse unissent la somptuosité au sens le plus épanoui et le plus libre de la composition décorative. » Gaston Suisse, comme bon nombre d'artistes de cette époque, se présente comme décorateur. Chargé de la décoration de l'Alhambra d'Alger, à la fin de l'année 1924, il parcourt ensuite le Maghreb et en rapporte de nombreux croquis d'antilopes, de gazelles, de singes magots et de fennecs. Au début de l'année 1925, fasciné par le Sud, il traverse le Sahara en caravane, descend jusque dans le Tassili, en pays touareg, puis vers l'Afrique, d'où il ramène de très nombreuses études.

De retour à Paris, il exécute pour Maurice Dufresne la décoration du pavillon de la maîtrise des Galeries Lafayette. Parallèlement à sa production de laqueur, il crée des projets de tissus pour Mme Duchesne, réalise des cartons de vitraux pour Jacques Grüber et pour son ami Jean Perzel, dessine des décors pour l'Opéra de Paris et des costumes pour la Comédie-Française. Il participe à l'Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, et obtient une médaille d'argent. Refusant toutes les sollicitations, il préfère se tenir à l'écart des mondanités, recherchant plutôt le calme et la sérénité de son atelier. Exposant à la galerie Brandt, avec le Groupe des Animaliers, il dessine pour ce dernier des grilles d'intérieur et des cache-radiateurs qui seront exécutés en fer forgé. Il exécute pour les ensembliers, Jansen, Straub, Brandt, Ruhlmann et Boyer, des meubles et des panneaux laqués et décorés, et pour Hermès une centaine de coffrets laqués destinés à être vendus aux États-Unis.

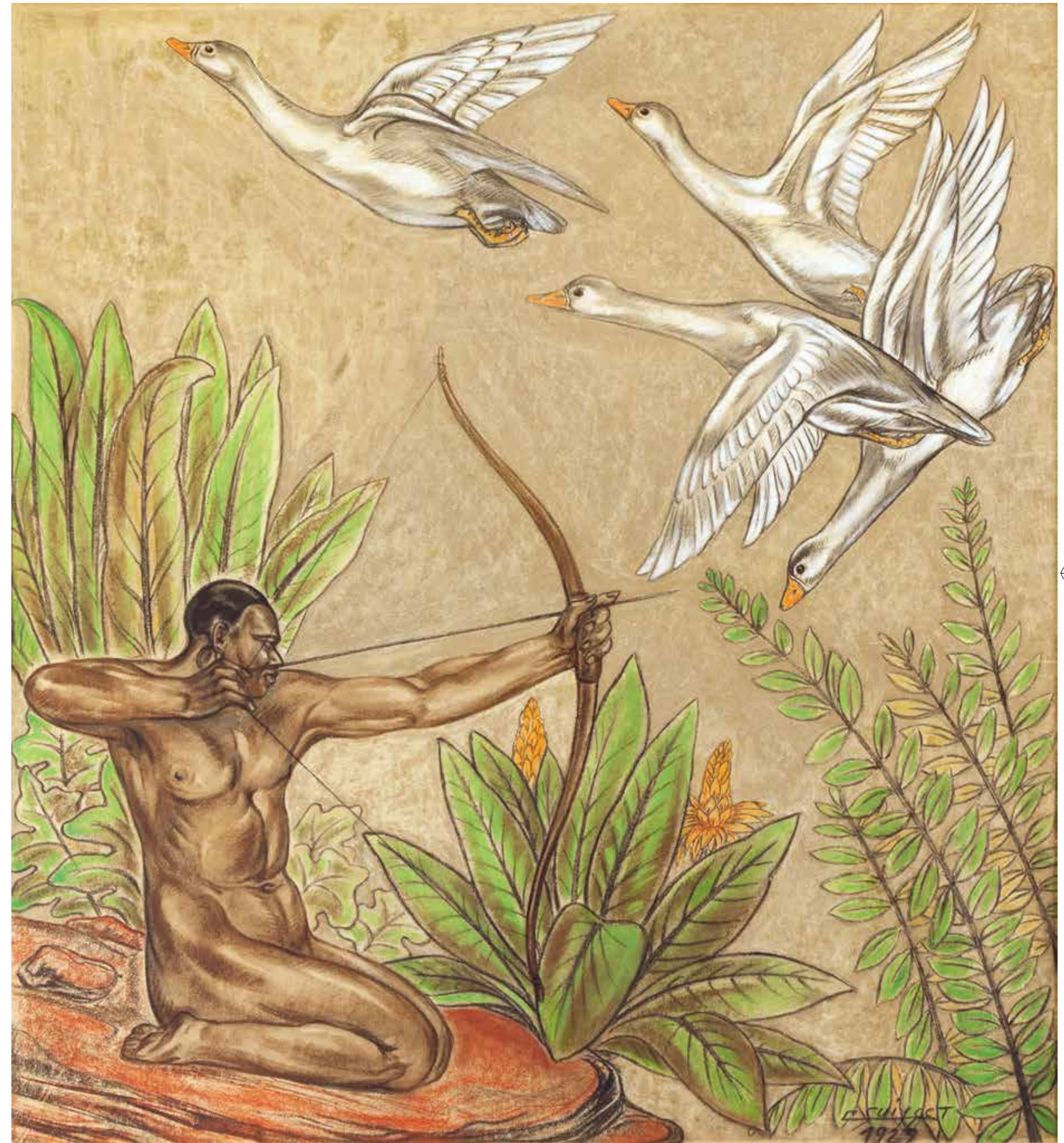
Son travail et ses réflexions sont le reflet d'une très large culture, qu'il ne cessera de parfaire. Pour échapper aux contraintes liées à l'utilisation des laques végétales, il mettra au point et utilisera des vernis synthétiques, permettant d'obtenir une gamme chromatique plus large. Cela ne donnera que davantage de splendeur à ses compositions animalières. À l'occasion de la publication d'un de ses catalogues, Cécile Ritzenthaler écrit : « Aucun spécialiste de tel oiseau ou de tel mammifère ne put reprocher la moindre erreur anatomique à Gaston Suisse, tant l'observation du modèle fut précise et le rapport liant l'artiste et l'animal fut proche de la complicité. »

Pour l'Exposition coloniale internationale de Paris en 1931, Gaston Suisse collabore à la décoration de deux pavillons, le pavillon de l'Indochine et le pavillon de l'Afrique-Occidentale française. Le pavillon de l'AOF est, avec la reconstitution du temple d'Angkor Wat, le clou de l'exposition ; il représente la citadelle de Djenné, et atteint une hauteur de plus de 40 mètres. Parmi les décorations du pavillon de l'Afrique noire figure une paire de panneaux de laque représentant la faune et la flore africaines, Gaston Suisse obtient la médaille d'or de l'exposition pour ces deux panneaux. La Galerie Dumonteil présente ici le pastel grandeur d'exécution ayant servi à la réalisation du laque primé en 1931. Gaston Suisse ne s'est pas contenté de représenter la faune et la flore. Son œuvre très variée représente avec autant de bonheur des paysages, des personnages, ou encore d'immenses compositions, comme celle commandée par la ville de Paris pour l'Exposition internationale de 1937. Pour cette exposition trois artistes reçurent une commande de l'État, pour créer une œuvre présentant la modernité : Raoul Dufy réalisa la Fée électricité pour le pavillon de la lumière et de l'électricité ; Fernand Léger un vaste ensemble mural et Gaston Suisse un décor de plus de cent vingt panneaux de laque d'or, pour décorer la salle de réception du conseil municipal, dans le Palais de Tokyo, pour l'Exposition universelle de 1937. Cet ensemble illustre toutes les activités humaines en célébrant l'alliance de l'art et de la technique, thème de l'exposition. Pour cette commande, il réalise neuf ensembles dont chacun symbolise l'un des thèmes abordés. Cette œuvre monumentale est actuellement propriété du Musée d'art moderne de la ville de Paris. Une partie de cet ensemble exceptionnel est actuellement exposée aux États-Unis. Le Peabody Essex Museum à Salem, dans le Massachusetts, pour l'exposition Ocean Liners, a choisi de présenter six panneaux prêtés par le Musée d'art moderne de la ville de Paris. Ces panneaux de laque mettent en scène le paquebot Normandie. Cette exposition se déplacera ensuite en 2018, à Londres, au Victoria and Albert Museum.

Panthère assise | Seated panther | 坐着的豹
Crayon et estompe, signé | Pencil and fade, signed | 铅笔与擦笔, 艺术家署名
32 x 22 cm | 12.6 x 9 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

La chasse à l'arc | Bow hunting | 射猎
 Pastel et crayon sur papier crème marouflé sur contreplaqué, fond enrichi de poudre d'or, signé et daté 1929
 Pastel and pencil on crumpled paper on plywood, background enriched with gold powder, signed and dated 1929
 粉彩与铅笔, 乳白色纸, 金粉底, 装裱于胶合板上, 艺术家署名, 1929年
 110 x 105 cm | 43 x 41 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Gaston Suisse prenant la pose d'un tireur à l'arc dans son atelier
 Gaston Suisse posing as an archer in his studio
 加斯东·隋斯在工作室内摆弓箭手的姿势
 Années 30 | In the 30s | 上世纪30年代
 Archives familiales | Family archives | 家族档案

Hirondelles de mer | Sea swallows | 海燕
Crayon, fusain et pastel, signé | Pencil, charcoal and pastel, signed | 铅笔, 炭笔与粉彩, 艺术家署名
51 x 85,5 cm | 20 x 34 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Cormoran dans la tempête | Cormorant in the storm | 暴风雨中的鸬鹚
Pastel à l'huile sur papier bistre, signé et daté 1930 | Oil pastel on brown paper, signed and dated 1930 | 油画棒, 茶褐色纸, 艺术家署名, 1930年
80 x 58 cm | 31.5 x 23 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Art Deco and his recognition

After devoting himself to fabricating boxes or small furniture inspired by Chinese art, Gaston Suisse started designing furniture that resembled contemporary aesthetics. He designed and made low tables with cut corners and triangular legs of different models, hexagonal pedestal tables, pier tables and pull-out tables with tapered legs, as well as many furniture-sculptures of increasingly sophisticated forms. The design, taking the specific constraints of using lacquer into account, required the responsible cabinetmaker to use only certain kinds of wood and to construct the artwork with a particular assembly.

Gaston Suisse executed furniture, decorative panels and lacquerware in an abstract and geometric style that bore the mark of his personal research. As the founding artist of the so-called Art Deco period, Gaston Suisse immediately had great success. He was named member of the Salon d'Automne from his first exhibition. The critique that he received were positive and unanimous: as M. Tisserand wrote in the journal *L'Art vivant*, "We are paying particular attention to the lacquerware of Gaston Suisse. In his works, his inventiveness unfolded magically. We have noticed with pleasure his lacquerware is very successful with visitors of the show. Nothing is more charming than lacquerware which is handled with a mind eager for discoveries". M. Derys, in the magazine *Mobilier et Décoration*, wrote, "Suisse's lacquer panels unite sumptuousness in the most open and free sense of the decorative composition". Gaston Suisse, like many artists of this period, has presented himself as a decorator. In charge of decorating the Alhambra in Algiers at the end of 1924, he then traveled through the Maghreb and brought back many sketches of antelopes, gazelles, monkey magots and fennecs. At the beginning of the year 1925, fascinated by the South, he crossed the Sahara in a caravan, descending into Tassili n'Ajjer in the Tuareg country before arriving in Africa, from where he brought back many sketches.

Back in Paris, Gaston Suisse executed, for Maurice Dufresne, the decoration for the main pavilion of Galeries Lafayette. While continuing his production of lacquerware, he created fabric projects for Mrs. Duchesne, made stained-glass boxes for Jacques Grüber and his friend Jean Perzel. He also designed sets for the Paris Opera and costumes for the Comédie-Française. He participated in the International Exhibition of Decorative Arts in 1925 and received a silver medal. Refusing all the solicitations, he preferred to stay away from the world, seeking instead the peacefulness and serenity of his studio. Exhibiting at the Brandt Gallery with the group of animal artists, he designed interior gates and radiator covers executed in wrought iron for his counterparts. For interior designers such as Jansen, Straub, Brandt, Ruhlmann and Boyer, he made furniture and decorated lacquer panels. For Hermès, he designed and made about a hundred lacquered boxes intended for sale in the United States.

His work and his reflections demonstrate his deep understanding of art and culture, which he never ceased to perfect. To avoid the

constraints associated with the use of vegetal lacquers, he developed and used synthetic varnishes, which allowed a wider chromatic range. This development added nothing but more splendor to his animal compositions. On the occasion of the publication of one of Gaston Suisse's catalogs, Cécile Ritzenthaler wrote, "No specialist of any particular bird or mammal could reproach the slightest anatomical error in the works of Gaston Suisse, as the observation of the model was so precise that the relationship between the artist and the animal was close to that of a complicity".

For the International Colonial Exhibition of Paris in 1931, Gaston Suisse collaborated in the decoration of two pavilions, the pavilion of Indochina and the pavilion of French West Africa. The reconstruction of the temple of Angkor Wat and the French West Africa pavilion, containing a model of the citadel of Djenne which reached a height of more than 40 meters, were the highlights of the exhibition. The decorations of the Sub-Saharan Africa Pavilion included a pair of lacquer panels by Gaston Suisse which depicted African fauna and flora. For exhibiting these two panels, Gaston Suisse won a gold medal. The gallery Pierre Dumonteil presented a large-scale pastel which was realized in lacquer in 1931. Gaston Suisse was not satisfied with representing only fauna and flora. His very varied work included happy countrysides, figures or large-scale compositions, such as the work commissioned by the city of Paris for the International Exhibition of 1937. For this exhibition, three artists received commissions from the State to create works presenting modernity: Raoul Dufy made the Fairy of electricity for the pavilion of light and electricity; Fernand Léger realized a large wall unit and Gaston Suisse decorated the reception room of the municipal council in the Palais de Tokyo for the 1937 World's Fair with more than one hundred and twenty panels of gold lacquer. This ensemble illustrated all the human activities by celebrating the alliance of art and technique, which was the theme of the exhibition. For this commission, Gaston Suisse produced nine sets, each of which symbolized one of the themes addressed. This monumental work is currently owned by the Museum of Modern Art of the city of Paris. Part of this exceptional collection is currently on display in the United States. The Peabody Essex Museum in Salem, Massachusetts, for the Ocean Liner exhibition, chose to present six panels loaned by the Museum of Modern Art of the city of Paris. These panels of lacquer show the Normandy liner. This exhibition will then travel in 2018, to be housed in the Victoria and Albert Museum in London.

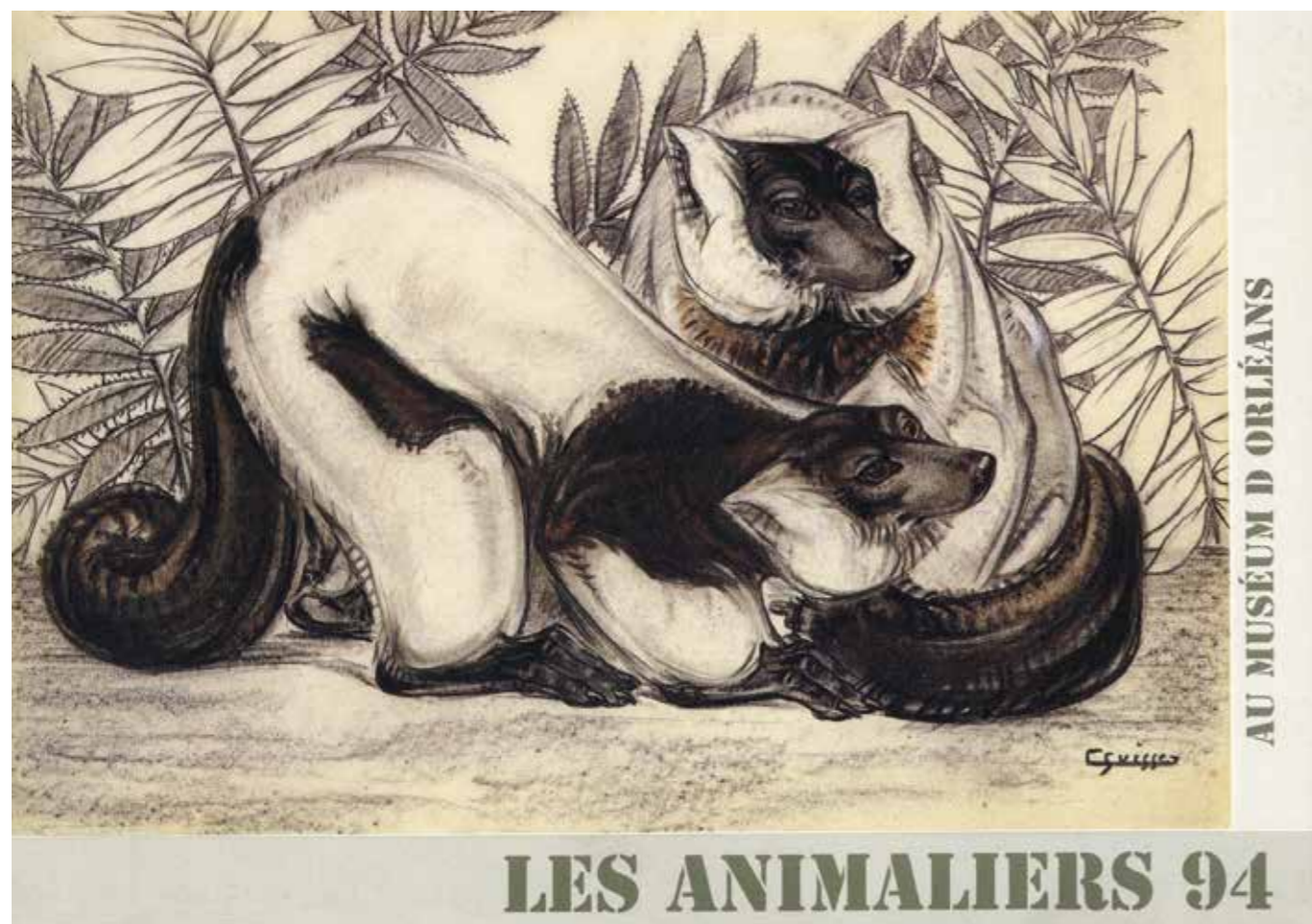
Vue de l'exposition « Passion for Art, 100 treasures, 100 years »

View of exhibition "Passion for Art, 100 treasures, 100 years"

“对艺术的热忱·百件珍宝·百年历史”展览一隅

Au premier plan, le cabinet trois portes de Gaston Suisse. Sur le mur de droite, La Seine à Lavacourt de Claude Monet et Light House Hill d'Edward Hopper. In the foreground, the three-door cabinet of Gaston Suisse. On the right wall, La Seine à Lavacourt by Claude Monet and Light House Hill by Edward Hopper. 照片前景中展示了加斯东·隋斯的三门柜。右边墙上展示了克劳德·莫奈的“塞纳河途径拉维格”和爱德华·霍普的“灯塔山坡”。

Dallas Museum of Art, 2004 | 达拉斯美术馆, 2004年

Carton d'invitation | Invitation card | 邀请函

Exposition « les Animaliers de 1994 » | Exhibition of "Animal artists in 1994" | "1994年的动物画家" 展览

Couple de makis, dessin au pastel de Gaston Suisse | Couple of makis, pastel drawing by Gaston Suisse | 一对狐猴, 加斯东·隋斯所绘粉彩画

Musée d'Orléans | 奥尔良博物馆

Archives familiales | Family archives | 家族档案

Couple de makis | Couple of makis | 一对狐猴

Laque polychrome | Polychrome lacquer | 多彩漆

39 x 58 cm | 11.7 x 17.4 in.

Avec cadre : 47 x 68 cm | With frame: 14 x 20.4 in.

含框: 47 x 68 cm

Photographie d'époque dans l'atelier de l'Artiste | Historical photography in the Artist studio | 艺术家工作室旧照

Archives familiales | Family archives | 家族档案

Couple de makis | Pair of makis | 一对狐猴

Panneau en laque polychrome à fond ivoire, signé | Polychrome lacquer panel on ivory background, signed | 彩绘漆画, 象牙色漆底, 艺术家署名

39 x 58 cm | 15.4 x 22.8 in.

Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 47 x 68 cm | With its original frame in brown torn lacquer: 18.5 x 26.8 in. | 含棕色犀皮纹原框: 47 x 68 cm

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

艺术装饰风格与社会认可

在潜心制作盒子和中国风小型家具后，加斯东·隋斯开始设计符合现代审美的家具。他设计制作了多张矮桌。有些有倾斜的桌角，有些有三角形和形状各异桌腿。他还构思了六角形独脚小圆桌，饰有纺锤形桌腿的蜗形脚狭桌和抽拉式桌子和形式日益复杂的雕塑家具。因为加斯东·隋斯意识到使用大漆的局限性，负责制作的细木工因此必须使用特定质量的木头并遵循特定的安装工序。

加斯东·隋斯以抽象几何风格制作了反映他私人研究的家具，装饰嵌板和漆器。作为装饰艺术时期开山鼻祖的艺术家，加斯东·隋斯很快大获成功。在第一次展览后，他被提名为秋季沙龙的会员。所有的评论都对他一致赞美：根据提瑟朗先生（M. Tisserand）在现代艺术评论（Revue L'Art vivant）中所写的文章：“我们特别注意到加斯东·隋斯的漆器。他展示的漆器彰显着神奇的魅力。看到他的漆器极受展会观众的喜爱，我们非常高兴。没有什么比乐于探索，富有敏锐鉴赏力的艺术家创作的作品更令人着迷了。”在“家具和装饰”中，德瑞先生（M. Derys）写道：“隋斯的漆面嵌板融汇了装饰设计中最多元和最天马行空的奢华装饰元素。”像当代很多艺术家，加斯东·隋斯认为自己也是装饰艺术家。于1924年年末，他先负责装饰阿尔及利亚的阿兰布拉宫（Alhambra）后在北非旅游采风并带回了很多羚羊、瞪羚、叟猴和非洲狐的素描。1925年初，因着迷于南部风光，他与商队先穿过撒哈拉沙漠，途径图瓦雷克地区的塔西利再向非洲进发。他在非洲完成了大量的速写。

回到巴黎后，他为莫里斯·杜弗雷斯那（Maurice Dufresne）设计了老佛爷百货商场主楼的装饰。在制作漆器的同时，他还为杜弗雷斯那夫人（Mme Duchesne）设计布料，为雅克·格鲁贝尔（Jacques Grüber）制作彩色玻璃盒子。因朋友尚·佩尔塞尔（Jean Perzel）的邀请，他不仅为巴黎歌剧院（Opéra de Paris）进行了装潢设计还为法兰西喜剧院（Comédie-Française）设计演出服装。他于1925年参加了巴黎国际装饰艺术展览（Exposition internationale des Arts décoratifs）会并获得一枚银质奖牌。拒绝所有社交，他偏好远离世俗的污染，在工作室寻求安静和平和的生活。和动物艺术家一同在布兰特画廊（Galerie Brandt）展出作品，他为动物艺术家设计了室内的门和锻铁散热器罩。他不仅为室内设计师颜森（Jansen），施特劳布（Straub），布兰特（Brandt），鲁曼（Ruhmann）和博耶尔（Boyer）设计了家具和漆板，还为爱马仕制作了一些专门在美国出售的漆盒。

加斯东·隋斯永不止息地摄取新知识，他的作品和所思所想反映了他深厚的文化底蕴。为了跨越生漆的局限性，他开发使用了人工合成的清漆并得到了更多颜色的选择。他的这一发明让他的动物主题作品更加精彩。在出版加斯东·隋斯的一本作品目录时，西西莉·利森哈勒（Cécile Ritzenhaller）写道：“没有一个鸟类和哺乳动物专家可以在加斯东·隋斯的作品里找到解剖学错误。

他对描绘对象的观察如此精准以至于画家和动物近乎合二为一。”

1931年巴黎国际殖民艺术展览（Exposition coloniale internationale de Paris），加斯东·隋斯参与了法属印度支那馆和法属西非馆两个展厅的装饰物设计。法属西非馆和吴哥窟的重建模型是国际殖民艺术展览的亮点。法属西非馆展示了高达40米的杰内（Djenne）城堡。加斯东·隋斯在黑非洲（Afrique noire）会馆的装饰物展览中展出了一对描绘非洲生物和花草的漆板。因为这两张漆板，他赢得了金牌。杜梦堂画廊在本次展览中展出了他的大幅粉彩作品。这幅作品在1931年制作一些漆器时起到了重要作用。加斯东·隋斯不满足于只描绘动物和花卉。例如1937年世博会时巴黎市政府向他定制的漆板，他的大多数作品不仅尺寸巨大还描绘主题广泛。常见题材包括美丽的田野，人物等。1937年世博会时，三个艺术家收到了法国政府的邀请来创作展示现代生活的作品：拉乌·杜非（Raoul Dufy）为灯具和电力展厅设计了“电力仙女”（Fée électricité）一作品。弗南德·雷致（Fernand Léger）创作了一幅巨大的壁画。加斯东·隋斯为1937年的世博会设计了120多幅用来装饰东京宫（Palais de Tokyo）市议会会客厅的贴金漆板。这一系列作品展示了人类所有在地球上的活动并歌颂了此次展会艺术和技艺的融合的主题。为了这次邀约，他制作了9个系列作品。每个系列相对应一个主题。这套特别的巨型作品现为巴黎现代艺术博物馆（Musée d'art moderne de la ville de Paris）藏品，其中一部分在美国展出。为了举办关于航海游轮的展览，位于马塞诸塞州的皮博迪塞勒姆博物馆（Salem-Peabody Essex Museum）从巴黎现代艺术博物馆借来了六张漆板。这些漆板描绘了“诺曼底邮轮”（Normandie）。2018年，此展览将会在伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum）巡回展出。

Les transports intercontinentaux, 1937 | Intercontinental transport, 1937 | 洲际运输 · 1937年
Laque cellulosique à la poudre de bronze sur panneaux de masonite, décor en laque brune, rehaut de laque d'or
Cellulose lacquer with bronze powder on panels of masonite, decoration in brown lacquer, highlighted with gold lacquer
掺有铜粉的纤维质生漆，纤维板胎底，棕色大漆装饰，金漆润色
Ensemble des dix panneaux : 280 x 280 cm | Total dimensions of ten panels: 1.5.4 x 22.8 in. | 十幅漆板总尺寸: 280 x 280 cm
Collection Musée d'Art moderne de Paris | 巴黎现代艺术博物馆收藏

Gaston et Gisèle, l'épanouissement et la maturité

À nouveau mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, il est fait prisonnier. Il parvient à s'évader et à rejoindre la zone libre, se grave des faux papiers de démobilisation et regagne Paris. Il se remet au travail malgré les difficultés de l'époque. Il y rencontre celle qui deviendra sa femme, et qui, malgré son très jeune âge, affiche déjà une personnalité hors du commun. Elle obtient, à 15 ans, le premier prix du Concours général en littérature. Son journal, très touchant, très original et anticonformiste, reflète une maturité et une force de caractère exceptionnelles pour son âge. En révolte permanente contre sa famille qu'elle exècre, sa rencontre à 18 ans avec Gaston Suisse sera déterminante. Gisèle quittera sa famille, bravant tous les interdits, abandonnera sa préparation à l'École normale supérieure, pour suivre celui qui deviendra son époux. Cette période de l'Occupation sera, pour le couple, particulièrement difficile, ses parents la faisant rechercher par la police, car Gisèle est encore mineure. C'est pourtant elle qui, grâce à sa maturité, assumera le quotidien. Gisèle est plus débrouillarde que son futur mari, toujours détaché de toutes contingences matérielles. Malgré une grande différence d'âge, ils formeront un couple en parfaite osmose et resteront unis jusqu'à la mort de l'Artiste.

Ce ménage est exemplaire, connaissant une vie familiale épanouie avec la naissance de leur fils. On retrouve cette sérénité dans son œuvre, son bonheur transparaît dans ses créations, les animaux étant souvent représentés par couples, et empreints d'une émotion étonnante.

Après la guerre, les expositions reprennent avec succès. Gaston Suisse travaille sans se soucier du reste du monde, il écarte tout ce qui lui semble une perte de temps. Il refuse toute responsabilité dans les groupes d'artistes dont il sera sociétaire pendant des années. Il n'accorde aucun entretien aux journalistes ; il décline toutes les propositions l'éloignant de son atelier car il considère, au grand dam de sa famille, qu'il s'agit de temps perdu. Il s'investit totalement dans son art : il partage son temps entre l'étude des animaux sur le terrain, ou même chez lui où il élève tour à tour oiseaux, serpents, mangoustes et autres animaux exotiques, et ses réalisations en laque à l'atelier. Il n'accepte d'exposer ses œuvres que dans les différents salons dont il est sociétaire. Ses laques recueillent toujours un large succès et sont systématiquement vendues.

Une grande partie partira aux États-Unis, et en Amérique du Sud. Le musée de Vernon lui a consacré une très belle rétrospective en 2000. Pour son centenaire en 2004, le Dallas Museum of Art a présenté une très importante exposition intitulée «*Passion for Art, 100 treasures, 100 years*». Le musée décide d'exposer les cent plus belles pièces choisies dans ses collections, notamment un cabinet trois-portes en laque à décor d'oiseaux, de Gaston Suisse. En 2006, s'est tenue, au musée des beaux-arts de Reims, une exposition «*L'Art déco de Reims à New York*». Y figuraient un grand et impressionnant pastel à décor d'aigrettes, et une exceptionnelle table basse en laque de Chine à décor d'incrustation de coquilles d'œufs. En 2007, la ville de Valbone en France a présenté une exposition, «*Le Monde animal dans l'art décoratif des années 30*», mettant en scène une quarantaine d'œuvres de Gaston Suisse. Le 16 juin 2007, Souren Melikian écrivait dans le Herald Tribune, à l'occasion d'une vente aux enchères à Paris : «*A low circular table in Chinese black lacquer also with eggshell inlay was the real sensation. This masterpiece of modern abstraction with echoes of avant-garde art of the 1920s was featured in a 1932 selling show of modern furniture. This is a museum piece.*»

En 2014, la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris réalise une grande exposition, «*1925, quand l'Art déco séduit le monde*». Parmi les œuvres emblématiques de

cette période se distinguaient l'exceptionnel cabinet de collectionneur de Jacques-Émile Ruhlmann, propriété de l'État français, ainsi que le paravent proposé par la Galerie Dumonteil à New York. En 2015, dans le cadre de son exposition sur l'architecture Art déco, la ville de Saint-Quentin en France a montré un très bel ensemble en laque incrustée de coquilles d'œufs, des tables gigognes et un paravent de Gaston Suisse.

Décorateur-laqueur célèbre pour ses remarquables compositions animalières, Gaston Suisse appartient sans conteste aux créateurs majeurs de l'Art déco. Son parcours, novateur et épris de liberté, est celui d'un homme cultivé, avide de recherches et d'expériences. Aujourd'hui très convoitées et internationalement reconnues sur le marché de l'art, ses œuvres sont aussi présentes dans de nombreuses collections publiques et privées, en France comme à l'étranger, témoignant de son rayonnement. Gaston Suisse prend naturellement sa place parmi celles des plus grands artistes du XXe siècle.

Rouges-gorges | Robins | 红喉雀
Pastel à l'huile sur fond d'or, signé |
Oil pastel on gold background, signed |
油画棒, 金底, 艺术家署名
34,5 x 32,5 cm | 14 x 12 in.
Collection particulière | Private collection
私人收藏

Perruches dans les mimosas | Parakeets in the mimosa | 含羞草中长尾小鹦鹉
 Laque gravé sur fond de laque noire et laque d'or, signé | Engraved lacquer on black lacquer base and gold lacquer, signed
 漆画, 刻漆, 黑漆底, 金色漆, 艺术家署名
 37 x 26 cm | 14.5 x 10.2 in.

Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 43 x 33 cm | With its original frame in brown torn lacquer: 17 x 13 in. | 含棕色犀皮纹原框: 43 x 33 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Paroaires branchés | Red-crested cardinals on a branch | 栖息着的冠红蜡嘴鸟
 Panneau de laque gravé sur fond de laque gris perle, laque polychrome rehaussé d'or et laque rouge, signé
 Engraved lacquer panel on a background of grey pearl lacquer, polychrome lacquer enhanced with gold and red lacquer, signed
 彩绘漆画, 刻漆, 珍珠灰色漆底, 红漆, 并以贴金技法饰以高光, 艺术家署名
 37 x 28 cm | 14.6 x 11 in.

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Gaston and Gisèle, development and maturity

Once again mobilized during the Second World War, Gaston Suisse was taken prisoner. He managed to escape, join the free zone and engraved false documents of demobilization before returning to Paris. He returned to work despite the difficulties of the time. Gaston Suisse met the woman who would become his wife, a girl who, despite her very young age, had already displayed an unusual personality. At 15, she had obtained the first prize in the General Contest in literature. Her very touching, very original and anti-conformist diary reflected a maturity and strength of character which were exceptional for her age. Since she was in a permanent revolt against her family which she resented, her meeting at age 18 with Gaston Suisse would be decisive. Defying all taboos, Gisèle would leave her family and abandon her preparatory lessons for studying at Ecole Normale Supérieure to follow the man who would become her husband. This period of the Occupation was particularly difficult for the couple, because Gisèle's parents had requested the police to search for her, since Gisèle was still a minor. Yet it was she who, thanks to her maturity, has adapted to everyday life. Gisèle was more calculating and resourceful than her future husband who had always been detached from all material contingencies. Despite a great age difference, they would form a couple in perfect harmony who stayed together until the death of the artist.

The household was well-run and the couple experienced a blossoming family life with the birth of their son. One finds this serenity in Gaston Suisse's work, as his happiness is reflected in his creations. The animals were represented in couples, filled with an astonishing emotion.

After the war, the exhibitions resumed successfully. Gaston Suisse worked without worrying about the rest of the world, dismissing everything that seemed like a waste of time to him. He refused any responsibility in the artists' groups that he had been member for years. He did not give interviews to journalists; he declined all proposals away from his studio because he considered, to the great displeasure of his family, that it was a waste of time. He devoted himself entirely to his art: he divided his time between studying animals in nature, or in his home where he raises birds, snakes, mongooses and other exotic animals, and making lacquerware in his workshop. He only agreed to exhibit his works in the various salons of which he was a member. His lacquerware was always very popular and was systematically sold.

Much of the lacquerware would go to the United States and South America. The Museum of Vernon devoted a very beautiful retrospective to Gaston Suisse in 2000. For his centenary in 2004, the Dallas Museum of Art presented a very important exhibition entitled "Passion for Art, 100 treasures, 100 years". The museum decided to exhibit

the most beautiful 100 pieces chosen from its collections, including a three-door cabinet in lacquer decorated with birds made by Gaston Suisse. In 2006, the Museum of Fine Arts in Reims held an exhibition called "Art Deco in Reims, New York". There was a large and impressive pastel decorated with egrets, and an exceptional Chinese lacquered coffee table decorated with inlaid eggshells. In 2007, the city of Valbone in France presented an exhibition entitled "The Animal World in the Decorative Art of the 1930's", featuring some forty works by Gaston Suisse. On June 16, 2007, Souren Melikian wrote in the Herald Tribune, at an auction in Paris, "A low circular table in Chinese black lacquer also with eggshell inlay was the real sensation. This masterpiece of modern abstraction with echoes of avant-garde art of the 1920's was featured in a 1932 selling show of modern furniture. This is a museum piece."

In 2014, Architecture and Heritage City in Paris realized a major exhibition, "1925, when Art Deco seduced the world". The exceptional cabinet of the collector Jacques-Émile Ruhlmann, property of the French State and the screen offered by Galerie Dumonteil in New York were among the emblematic works of this period. In 2015, as part of its exhibition on Art Deco architecture, the city of Saint-Quentin in France showed a very beautiful set of lacquerware encrusted with eggshells, pull-out tables and a screen by Gaston Suisse.

As a decorator-lacquerer famous for his remarkable animal compositions, Gaston Suisse undoubtedly belongs to the major artists of the Art Deco Period. His path, innovative and always pursuing freedom, is that of a cultivated man, eager for research and new experiences. Coveted and internationally recognized in the art market, his works are also presently displayed in numerous public and private collections in France and abroad, testifying to the artist's influence. Gaston Suisse naturally assumed his place among those of the greatest artists of the 20th century.

Carpes cuir | Leather carp | 鲤鱼
Pastel à l'huile sur fond or, signé | Oil pastel on gold background, signed | 油画棒, 金底, 艺术家署名
46 x 71 cm | 18 x 28 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Garrulax | Garrulax | 噪鹛
 Laque polychrome sur fond écaille, signé | Polychrome lacquer on a tortoiseshell color background, signed | 彩绘漆画, 玳瑁色漆底, 艺术家署名
 42 x 28,5 cm | 16.5 x 11 in.
 Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 53 x 39 cm | With its original frame in brown torn lacquer: 21 x 15.4 in. | 含棕色犀皮纹原框: 53 x 39 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Couple de garrulax | Pair of garrulax | 一对噪鹛
 Pastel à l'huile sur fond d'or, signé | Oil pastel on gold background, signed | 油画棒, 金底, 艺术家署名
 61 x 43 cm | 24 x 17 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

加斯东和吉赛尔， 发展和成熟

第二次世界大战时，隋斯被俘，后设法逃脱并回到自由区。接着他凭借仿制的虚假复员文件回到巴黎。尽管世道艰难，他重新开始工作并在这里遇到了自己未来的妻子吉赛尔（Gisèle）。她虽然极为年轻却展示了非同寻常的性格。15岁时，她获得了文学会考（Concours général）头奖；她的日记不仅十分感人还非常具有原创性，展示了她不循规蹈矩的叛逆精神和年龄不相符的坚强性格。永远在与家人对抗的吉赛尔，在18岁那一年与加斯东·隋斯相识对她的人生产生了深远而有决定性的影响。她打破所有禁忌，为追随她未来的丈夫不仅离家出走还放弃了参加大学校预科班（Classe préparatoire aux grandes écoles）和考入巴黎高等师范学校（Ecole normale supérieure）的机会。因为吉赛尔未成年，父母委托警察搜寻她，所以德军占领期间，夫妇二人生活特别困难。令人惊讶的是，少年老成的吉赛尔开始替丈夫打点日常生活。和永远不食人间烟火的加斯东相比，吉赛尔比她未来的丈夫更加精打细算。尽管年龄相差极大，他们却是一对相濡以沫的夫妻，幸福的婚姻一直持续至艺术家逝世才画上句号。吉赛尔将家务打理得井井有条，家庭生活因儿子的出生而越加甜蜜。通过隋斯的作品就可以看出艺术家内心的安宁。他经常描绘成对出现的动物，作品中洋溢着幸福与浓厚的感情。隋斯的展览在战后大获成功，他废寝忘食地工作，丝毫不浪费时间。他完全停止履行作为参加多年的艺术家组织的会员义务；拒绝记者采访；虽然家人极为不满，隋斯还是拒绝接受任何让他离开工作室的创作邀请，并认为这是浪费他的时间。他全身心投入艺术创作：不是在野外采风，在饲养了鸟、蛇、獾和其他的异域动物的家中观察动物、绘画动物，就是在工作室里制作漆器。他仅允许自己身为会员的沙龙展览他的作品。他的漆器作品像以往一样广受好评，销售稳定，大部分销往美国和南美洲。2000年，法国维农博物馆（Le musée de Vernon）为他举办了一场令人惊叹的回顾展。2004年，为了纪念隋斯一百周年诞辰，美国达拉斯美术馆（Dallas Museum of Art）策划一场名为“对艺术的热忱，100件珍宝，100年”（Passion for Art, 100 treasures, 100 years）的重要展览，博物馆决定从馆藏中选择100件精品，其中包含一件加斯东·隋斯制作、饰有鸟类纹饰的三门漆面橱柜。2006年，法国兰斯美术馆（Musée des beaux-arts de Reims）举办了名为“装饰艺术风：从兰斯到纽约”（L'Art déco de Reims à New York）的展览，其中展出一幅十分精彩的描绘白鹭的大型粉彩画作品和一张饰蛋壳镶嵌的中国漆面咖啡桌。2007年，法国瓦尔邦城举办了名为“上世纪三十年代装饰艺术中的动物世界”（Le Monde animal dans l'art décoratif des années 30）的展览并展出了40余幅加斯东·隋斯的作品。2007年6月16日，在巴黎一场拍卖会开幕之际，苏伦·梅里克安（Souren Melikian）在先驱论坛报（Herald Tribune）中写

道：“一张饰蛋壳镶嵌的中国黑漆圆形矮桌轰动一时。曾于1932年一次现代家具拍卖会中出售，这张桌子是一件现代抽象艺术风格的杰作，1920年的先锋派艺术品有异曲同工之妙。这是一件博物馆级别的作品。”

2014年，巴黎建筑与遗产城（Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris）组织了一个大型展览，“1925年，当装饰艺术让世界痴迷”（1925, quand l'Art déco séduit le monde）。在这一时代的优秀作品中，现为法国国家财产的橱柜与纽约杜梦画廊（Galerie Dumonteil）所展示的屏风格外出彩。前者的橱柜曾是收藏家雅克-埃米尔·鲁曼（Jacques-Emile Ruhlmann）的藏品。作为装饰艺术风建筑展览的一部分，法国圣康坦市（Saint-Quentin）曾展示了加斯东·隋斯制作的一组极为精美的饰蛋壳漆器、几张抽拉式桌子和一件屏风。

作为以其出彩的动物题材作品闻名于世的装饰漆匠，加斯东·隋斯毫无疑问是装饰艺术时代的一位重要的艺术家。他的经历不仅反映其充满创意与追求自由的性格，还体现了良好的教养品味，以及对研究和体验生活的热忱。现今，加斯东·隋斯的作品不仅被收藏家们所追捧，在国际艺术市场上也广受肯定。不论是在法国本土还是国外，他的作品在众多公共和私人收藏中出现，佐证了艺术家的影响力。因此，加斯东·隋斯名正言顺地在20世纪艺术大师中占有一席之地。

Rouge-gorge dans les ginkgos | Robins in the ginkgos | 银杏中的红喉雀
Laque polychrome gravé, signé | Engraved polychrome lacquer, signed
彩绘漆画，玳瑁色漆底，艺术家署名
42 x 26,5 cm | 12.6 x 8 in.
Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 50 x 34,5 cm
With its original frame in brown torn lacquer: 16.5 x 10.4 in.
含棕色犀皮纹原框: 50 x 34.5 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Poissons-clown | Clownfishes | 小丑鱼
 Crayon et pastel à l'huile, signé | Pencil and oil pastel, signed | 铅笔、油画棒、艺术家署名
 56 x 16 cm | 22 x 6 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Poissons japonais | Japanese fishes | 金鱼
 Laque polychrome gravé sur fond à la feuille d'or | Engraved polychrome
 lacquer on gold leaf background | 彩绘漆画，贴金底
 69 x 48 cm | 27 x 18.9 in.
 Avec cadre en laque arrachée brune d'origine | With its original frame in
 brown torn lacquer | 含棕色犀皮纹原框
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Rossignols du Japon | Japanese nightingales | 日本夜莺
 Laque polychrome gravé, fond mosaiqué en creux à l'or, signé | Engraved polychrome lacquer, gold mosaics background, signed |
 彩绘漆画, 刻漆, 马赛克背景阴刻贴金, 艺术家署名
 54 x 32 cm | 21.3 x 12.6 in.
 Avec cadre d'origine en laque arrachée : 60 x 38,5 cm | With its original frame in torn lacque: 23.6 x 15 in. | 含棕色单皮纹原框: 60 x 38.5 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Diamants mandarins | Zebra finches | 斑胸草雀
 Pastel à l'huile sur fond d'or, signé | Oil pastel on gold background, signed | 油画棒, 金底, 艺术家署名
 45 x 25 cm | 18 x 10 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Veuves, garrulax et hirondelles de Chine dans les orchidées tigrées
Widows, garrulax and Chinese swallows in tiger orchids

针尾寡妇鸟、噪鹛、中国燕子与条纹兰花

Panneau de laque gravé, fond en laque chamois nuagée, orchidées travaillées à la feuille d'or et rehauts de laque verte, signé
Engraved lacquered panel, cloudy buff lacquer background, gold leaf orchids and highlighted with green lacquer, signed

彩绘漆画，刻漆，鹿色漆底，兰花贴金并以绿漆饰高光，艺术家署名

113 x 170,5 cm | 44,5 x 67 in.

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Le manifeste de Paul Iribe

Paul Iribe, grand défenseur de l'esthétique art déco et du « luxe à la française », s'exprimait ainsi au début des années 30 : « les industries françaises du luxe sont en péril de mort. Nous sommes tombés dans le piège que nous tendait le Monde : la Machine, qui ne peut être qu'un moyen, nous l'avons prise pour un but. Nous avons confondu l'engrenage avec la main et le courant avec l'esprit. Sous le prétexte primaire de "machinisme universel", nous avons, pour la première fois dans notre histoire française, subi au lieu d'imposer ; car, lorsque le génie français, par un caprice fécond, s'est inspiré d'un art étranger – italien, chinois, grec – il l'a toujours assimilé en lui imprimant puissamment sa marque. Qui donc oserait prétendre que nous avons, pendant dix ans, copié servilement ? » Paul Iribe parlait ainsi de la décennie glorieuse, celle de l'art déco, durant laquelle les plus grands artistes, tel Gaston Suisse, s'étaient exprimés avec tant d'esprit et d'invention.

Mais ce génial créateur sentait venir l'inévitable renoncement, la standardisation prônée par les adeptes d'un courant puriste, ennemis des belles matières comme la laque et adversaires forcenés du décor au point de le dénoncer comme un crime. Dans cette Défense du Luxe¹ qu'il avait fait publier à ses frais, Paul Iribe continuait ainsi : « nous avons copié le building en forteresse, le meuble en cercueil, le boudoir en tube, le bijou en bois. Avions-nous le droit de proscrire en série la plus noble marque du Monde, la " Marque France " ? Avions-nous le droit de blesser ainsi, mortellement peut-être, la seule industrie qui soit vraiment française et que rien de mécanique ne peut remplacer : l'industrie du luxe, c'est à dire de l'exception ? Mais nous avons parlé d'évolution nécessaire et, nous avons parlé d'inter-nationalisme. Ces mots étaient moins durs, pour ce qui nous restait d'amour propre, que celui de reniement. Nous avons tout renié de ce qui était nôtre, de ce qui faisait – non pas seulement notre force artistique, qu'importe ! – mais notre force commerciale. Au moment où la Machine, épuisée d'avoir fabriqué dix milliardaires et trente millions de chômeurs, s'arrête, quoi de moins surprenant que notre stupeur désespérée. Mais vous défendrez le luxe avec fierté. Vous défendrez, comme un drapeau, ces industries suprêmes : Vous opposerez la pierre française au logement au mètre cube ; vous opposerez la soie française au drap national ; vous opposerez l'ouvrier français à l'esclave... et vous montrerez au Monde, qui, alors, vous acclamera, les limites que la " standardisation " ne doit pas franchir, les frontières au-delà desquelles, artistes, ouvriers, Hommes libres, nous nous tenons ». Au-delà d'un « cocorico » bien français et d'un « langage d'un autre temps » qui fera peut-être sourire, ces propos révèlent bien l'état d'esprit de la période art déco, dernière époque d'une exigence de qualité, de la tentative du maintien et de la sauvegarde d'un « savoir-faire. » Ces propos nous renvoient pourtant à notre propre époque où les métiers d'art pourraient avoir un rôle à jouer dans le sauvetage d'une économie qui a besoin d'eux.

On ne sait pas si Gaston Suisse a pu lire ce manifeste, mais nul doute qu'il en aurait fait son miel, lui qui avait « assimilé » l'art du laque, pour reprendre les mots de Paul Iribe, en lui imprimant, d'une élégance souveraine et avec habileté, sa marque personnelle. Sûr de son métier, de sa main et de son talent, Gaston Suisse a porté, en effet, au plus haut l'art du laque art déco. Refusant les compromissions d'une production en nombre qui l'aurait sans doute enrichi, il maintint en permanence la qualité d'un travail soigné et artisanal qu'il avait appris, en presque autodidacte, s'immergeant dans la fabuleuse bibliothèque familiale créée par son père, Georges Suisse, l'ami de Samuel Bing. Les écoles qui le formèrent eurent le bon goût de ne pas le décourager et de dénaturer ses dons et son originalité première. Cet art du laque qu'il avait fait sien et dont il avait percé tous les mystères a été le compagnon

1. Paul Iribe, *La Défense du Luxe*, éditions Draeger, Paris 1932.

Boîte en laque | Lacquered box | 漆盒

Laque de Chine ambrée, feuilles de cuivre oxydées et rehaut d'or, intérieur en laque aventurine, signée à l'intérieur du couvercle, 1924
Chinese amber lacquer, oxidized copper foil and gold flange, interior aventurine lacquer, signed inside the cover, 1924
琥珀色中国漆，贴氧化铜箔，以金润色高光，盒内饰以砂金石漆，艺术家署名于盒盖内侧，1924年
Diamètre : 12 cm, hauteur : 6,8 cm | Diameter: 4.72 in., height: 2.68 in. | 直径: 12 cm, 高: 6,8 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

indocile et exigeant de toute une vie. Il a su en dominer toutes les difficultés pour atteindre à une virtuosité hors du commun. Maître incontestable de l'observation de la faune ou de la flore, mais Maître également d'une stylisation moderniste, Gaston Suisse entre au panthéon des artistes français de l'art déco.

Bénéficiant de l'aile protectrice et amicale de son aîné Paul Jouve, autre monstre sacré de la période, il fit son chemin en artiste libre de toute chapelle et d'affiliation à un groupe si ce n'est celui, peu contraignant, des admirables animaliers du xxe siècle. Parmi ses pairs, Gaston Suisse, comme beaucoup de grands artistes, fut discret, car il estimait sans doute qu'il n'avait nul besoin d'une publicité tapageuse et que son grand Œuvre, aujourd'hui rassemblé par son fils, parlerait pour lui. Il avait raison, car ce livre, qui tente de rendre compte et de résumer en quelques pages sa vie et son travail, témoignera pour les générations à venir, nous l'espérons, de l'excellence et de la passion d'un homme, qui restera un des artistes majeurs de l'art déco.

Emmanuel BRÉON
Conservateur en chef, Musée des Monuments français

Boite en laque de Chine | Lacquered box with Chinese lacquer | 中国大漆盒
 Laque et incrustation de coquille d'œuf, feuilles d'argent oxydées sur fond noir et graphité
 intérieur en laque de Chine noire rehaussé de nacre, signée à l'intérieur du couvercle, 1929
 Lacquer and eggshell inlay, oxidized silver leaves on black and graphite background
 interior black Chinese lacquer enhanced by mother-of-pearl, signed inside lid, 1929
 大漆，镶嵌蛋壳，贴氧化银箔，石墨漆与黑漆底，盒内饰以中国珠光黑漆，艺术家于盒盖内侧以黑漆署名，1929年
 Diamètre : 14,5 cm, hauteur : 7,5 cm | Diameter: 5.7 in., height: 3 in. | 直径: 14.5 cm, 高: 7.5 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Boite en laque | Lacquered box | 漆盒
 Décor cubiste en laque or, rouge sang de bœuf et noire, intérieur laqué rouge sang de bœuf, signée à la laque noire à l'intérieur du couvercle, 1927
 Cubist decoration in gold, red sang de bœuf and black lacquer, interior sang de bœuf lacquer, signed in black lacquer inside the lid, 1927
 以金漆，猩红色漆，黑漆绘制的立体主义装饰风，盒内饰以猩红色漆，艺术家于盒盖内侧以黑漆署名，1927年
 Diamètre : 10 cm, hauteur : 4 cm | Diameter: 4 in., height: 1.6 in. | 直径: 10 cm, 高: 4 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Exposition internationale de Bruxelles, 1958 / Exposition au musée de Lausanne, 1970
 Brussels International Exhibition, 1958 / Exhibition at the Museum of Lausanne, 1970
 布鲁塞尔国际展，1958年 / 洛桑博物馆展览，1970年

Boite en laque de Chine | Lacquered box with Chinese lacquer | 中国漆盒
 Laque de Chine et graphite sous feuilles d'argent, plaque de laque noire et de laque enrichie de graphite
 incrustation de coquille d'œuf, intérieur laqué rouge sang de bœuf, signée à l'intérieur du couvercle, 1928
 Chinese lacquer and graphite under silver leaf, plate of black lacquer and of enriched graphite, eggshell inlay
 interior red sang de bœuf lacquer, signed inside the lid, 1928
 中国漆与石墨以银箔覆盖，盒身饰以黑漆与掺石墨漆，镶嵌蛋壳，盒内饰以猩红色漆，艺术家于盒盖内侧以黑漆署名，1928年
 Diamètre : 14,5 cm, hauteur : 7 cm | Diameter: 5.7 in., height: 2.8 in. | 直径: 14.5 cm, 高: 7 cm
 Christie's Paris, 2008 | 巴黎佳士得，2008年

Exposition : Salon d'automne, Paris, 1929, n° 1519 | Exhibition: Autumn Salon, Paris, 1929, n° 1519 | 展览: 巴黎秋季沙龙, 1929年, 编号1519

Table circulaire à double plateau, vers 1930 | *Round table with double table tops, circa 1930* 双台面圆形桌·约1930年
 Piètement de quatre larges montants incurvés, motifs géométriques traités à la feuille d'argent oxydée, laque noire et graphite, incrustation de coquille d'œuf.
 Signée à la laque rouge sous le plateau supérieur.
 Base of four large curved upright legs, geometric patterns treated with oxidized silver foil, black lacquer and graphite, eggshell inlay.
 Signed with red lacquer under the upper table top.
 四个宽大且向内弯曲的支撑组成桌脚，几何图案贴氧化银箔，墨漆与石墨，镶嵌蛋壳，艺术家以红漆署名于台面下方
 Diamètre : 90 cm, hauteur : 40 cm | Diameter: 35.4 in., height: 15.8 in. | 直径: 90 cm, 高: 40 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Paul Iribe's manifesto

Paul Iribe, a great advocate of Art Deco aesthetics and "luxury in the French style", expressed himself in the early 1930's, "French luxury industries are in peril. We have fallen into the trap set by the modern World: the machine, which can only be a means has become an end. We have confused the mechanical with the hand and the power with spirituality. Under the primary pretext of a "universal mechanism," we have, for the first time in our French history, suffered an influence instead of showing the way; for when the French genius, inspired by a fictitious caprice, was inspired by foreign art -Italian, Chinese, and Greek- it has always assimilated it by impressing its mark on it. Who would dare to pretend that for ten years we have copied servilely?" Paul Iribe spoke of the glorious decade of Art Deco, during which the greatest artists, such as Gaston Suisse, expressed themselves with so much verve and invention.

But this genial creator sensed the inevitable renunciation, the standardization advocated by the adepts of a modernist trend, all enemies of beautiful crafts like lacquer and fierce opponents of decor to the point of denouncing it as a crime. In his *Defense of Luxury* which he had published at his own expense, Paul Iribe continued as follows, "We have turned the standard house into a fortress, a piece of furniture into a coffin, a boudoir into a tube, a gem stone into wood. Did we have the right to prostitute in series the most noble brand in the world, the "French Trademark"?"

Did we have the right to hurt, perhaps mortally, the only industry that is truly French and that nothing mechanical could replace: the luxury industry, that is to say the exception? But we have spoken of the necessary evolution and we have spoken of internationalism. These words were softer, for what remained of our own self-love, than that of renunciation. We had denied everything that was ours, what made not only our artistic strength but our commercial strength. At the moment when the machine, exhausted from having manufactured ten billionnaires and thirty million unemployed, stops, what is less surprising than finding our stupefaction? But you will defend luxury with pride. You will defend, like a flag, these supreme industries: you will oppose the French stone to the cubic meter; you will oppose the French silk to the national drapery; You will oppose the French worker to the slave ... And you will show the world, who will then cheer you, the limits that "standardization" must not cross, the borders beyond which artists, workers, and free men stand. Beyond a French "cocorico" and a "language of another time" that may make people smile, these words reveal the state of mind of the art deco period, A requirement of quality, an attempt to maintain and safeguard a "know-how." These remarks, however, refer to our own era where crafts may have a role to play in rescuing an economy that needs them.

It is not known if Gaston Suisse could have read this manifesto, but no doubt he would have been inspired by it, he who had "assimilated" the art of lacquer, in the words of Paul Iribe, as a form of sovereign elegance and made skill his personal mark. Sure of his craft, his hand and his talent, Gaston Suisse carried, indeed, to the highest the art of lacquer. Refusing the compromises of a mass production which would have undoubtedly enriched him, he permanently maintained the quality of a careful craftsmanship he had learned, almost self-taught, immersing himself in the fabulous family library created by his father, George Suisse, friend of Samuel Bing. The schools which formed him had the good taste not to discourage him and to distort his gifts and his originality. This art of lacquer which he had made his own and of which he had pierced all the mysteries was the indocile and demanding companion of a lifetime. He has mastered all the difficulties to achieve a virtuosity out of the ordinary. An indisputable master of the observation of the fauna and the flora, but master also of modernist stylisation, Gaston enters the pantheon of French Art Deco artists.

Benefiting from the protective and friendly wing of his elder Paul Jouve, another master of the period, he made his way as an artist free of any affiliation to a group except that of the animaliers tradition which hardly stood as a constraint. Among his peers, Gaston Suisse, like many great artists, was discreet, for he no doubt felt that he needed no noisy publicity and that his great work, now assembled by his son, would speak for him. He was right, for this book, which attempts to summarize his life and work in a few pages, will bear, we hope, witness for the generations to come, of the excellence and passion of a man that remains one of the major artists of Art Deco.

Emmanuel BRÉON
Chief Curator, Musée des Monuments français

1. Paul Iribe, *The Defense of Luxury*, editions Draeger, Paris 1932.

Table basse, 1926 | Coffee table, 1926 | 茶几 · 1926年

Laque de Chine écaillée blonde, plateau à décor géométrique en coquille d'œuf et filets réalisés à la feuille d'or.
Le décor est obtenu par l'utilisation de différentes techniques de pose de la coquille d'œuf. Signée à l'intérieur de la ceinture.

Chinese lacquer with blond scales, table top with geometric decoration in eggshell and nets made with gold leaf.

The decoration is obtained by using different techniques of encrusting eggshells. Signed on the interior of side board

金栗色玳瑁中国漆，以镶嵌蛋壳的几何图形与贴金网状图形装饰台面，运用不同的放置蛋壳的技术获得装饰效果，艺术家署名于内侧环绕带

Hauteur : 51 cm, plateau : 60 x 60 cm | Height: 20 in., table top: 23.6 x 23.6 in. | 高: 51 cm, 桌面: 60 x 60 cm

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Expositions | Exhibitions | 展览

Musée des Beaux Arts (ville de Paris), Salon d'Automne, 1927

Musée Bellerive (Zurich, Suisse), exposition « Le laque européen », 1976

Musée des Beaux Arts de la ville de Reims, exposition « L'Art Deco de Reims à New York », du 14 octobre 2006 au 11 février 2007

Museum of Fine Arts (city of Paris), Autumn Salon, 1927

Bellerive Museum (Zurich, Switzerland), exhibition "European lacquerware", 1976

Museum of Fine Arts of Reims, exhibition "The Art Deco of Reims in New York", from 14 October 2006 to 11 February 2007

巴黎市立美术馆, 秋季沙龙, 1927年

瑞士苏黎世贝勒里夫博物馆, 展览“欧洲漆器”, 1976年

法国兰斯美术馆, 展览“装饰艺术从兰斯到纽约”, 2006年10月14日至2007年2月11日

保罗·伊立布之宣言

保罗·伊立布 (Paul Iribe) 是装饰艺术和“法式奢侈”的美学捍卫者，他在二十世纪三十年代初曾做过这样的评论：“法国的奢侈品产业正在衰亡。我们陷入了外部世界为我们布下的陷阱；机器的使用，本来只是手段，却被我们当成了目的。我们把机械与手工、潮流与精神混为一谈。我们肤浅地宣扬‘普遍机械化’，结果我们失去了行业领头羊的地位，有史以来第一次沦为他人的附庸。法国的工艺追求丰富而富于变化的想象力，即便受到外国艺术的启发——不管是意大利、中国还是希腊——也懂得融会贯通，并且深深地留下法国自己的印记。谁敢说过去的十年，我们所做的只是亦步亦趋，照搬照抄？”保罗·伊立布口中这荣耀的十年，正是装饰艺术鼎盛的十年，也是加斯东·隋斯等伟大艺术家创造力勃发的时期。但是这位天才的创造者感受到，纯粹主义来势汹汹，这股潮流的拥趸们鼓吹标准化势不可挡，他们敌视漆料等精美材质，极力抵制一切装饰，甚至斥之为一种罪恶。在他自费出版的《捍卫奢侈》(La Défense du Luxe) 中，保罗·伊立布说：“我们模仿的，是要塞般的建筑，棺材般的家具，管道般的客厅装饰，木头材质的首饰。我们有权轮番践踏世界上最尊贵的品牌——‘法国品牌’吗？我们有权这样伤害，也许是致命地伤害，这唯一真正属于法国而且任何机械都无法替代的产业；与卓尔不群的奢侈品行业吗？我们现在张口闭口都是大势所趋和国际化。对于我们仅存的那点自尊心而言，这些字眼听起来，比‘背弃’要顺耳的多。但事实上，我们已经背弃了所有属于我们自己的东西，背弃了那些成就我们商业实力——更不要说我们的艺术力量！——的东西。当机器生产出十个亿万富翁和三千万失业者，筋疲力尽直至停止运转之时，我们的惊慌失措完全是意料之中的事。到那时，你们就会自豪地捍卫起奢侈品，旗帜鲜明地捍卫这些崇高的工艺：你们会用法国的建筑对抗方正的住房、用法国的丝绸对抗国家统一的布料、用法国的工匠对抗奴隶……你们将向世界证明，世界也会为你们欢呼，‘标准化’的牢笼不应该建立在艺术家、工匠、自由人，也就是我们，所身处的土地上。”这番话不仅超越了带有法国文化沙文主义色彩的豪言壮语，也超越了可能令人发笑的属于那个时代特有的话语，它充分揭示了装饰艺术时期的精神状态，代表了历史上最后一个极其追求品质、努力维持和保护“工艺技术”的时代。这些言论对我们的时代同样具有现实意义，今天艺术文化产业就在具备如此理念的经济保护框架中扮演着重要的角色。

我们不知道加斯东·隋斯是否读到过这篇宣言，但毫无疑问他也得益于此，因为就像保罗·伊立布所说的那样，他把漆器艺术“融会贯通”，并优雅、精妙地加上自己的个人色彩。基于对自己所从事的行业、对自己的手艺和才能充满信心，他将装饰

艺术中的漆器艺术带上了更高的境界。批量化的生产或许能让他发家致富，但他拒绝这种妥协，并始终保持着自己精细手工艺创作的品质。隋斯几乎完全靠自学，掌握这门技艺；他整天泡在父亲的家庭藏书中，而他的父亲也是著名的艺术收藏家、批评家齐格弗里德·宾 (Siegfried Bing) 的朋友。隋斯就读的学校，也给予了他应有的鼓励，没有扼杀他与生俱来的才能和创造力。他把漆器艺术作为自己终生的事业，尽管这门艺术难于掌控、要求严苛，但他从未停止对它的探索，并克服了种种困难，成为一名真正的行家里手。加斯东·隋斯既是当之无愧的动物和植物观察家，现代主义风格大师，也是法国装饰艺术殿堂中的杰出代表。

得益于保罗·茹夫 (Paul Jouve) ——同时期另一位艺术大师——兄长般的庇护与友情，他的事业发展，没有受到艺术流派的限制，也从没有附属于任何艺术团体，只是与其他的二十世纪杰出的动物造型艺术家时有来往。在同侪之中，加斯东·隋斯和许多艺术大家一样，不事张扬，因为他或许已经知道自己根本无需大肆宣扬，他的传世之作自会为他代言。眼前的这本书试图用有限的篇幅将加斯东·隋斯的生平和作品概括地呈现给读者，同时也希望为后代记录下这位装饰艺术大师的不朽成就和创作激情。

埃玛纽埃尔·布雷翁
法国建筑遗产博物馆馆长

Table basse, 1926 | Coffee table, 1926 | 茶几, 1926年

GASTON SUISSE 加斯东·隋斯

ACTEUR MAJEUR DE L'ART DÉCO
GREAT MASTER OF ART DECO

装饰艺术大师

| Emmanuel BRÉON 埃玛纽埃尔·布雷翁 |

Conservateur en chef, Musée des Monuments français
Chief Curator, Musée des Monuments français
法国建筑遗产博物馆馆长

Si le XIXe siècle connût de grands animaliers aussi bien en peinture (Raymond Brascassat, Rosa Bonheur et sa famille, Eugène Delacroix, Théodore Géricault) qu'en sculpture (Auguste-Louis Barye, Emmanuel Frémiet), le début du XXe siècle ne fut pas en reste et renouvela le genre avec notamment François Pompon qui emmena derrière lui, par l'admiration que lui témoignaient ses pairs et sans qu'il n'ait eût réellement d'élèves, une cohorte d'artistes à la recherche de la simplification et du style. Rembrandt Bugatti, en parallèle de la stylisation des formes de Pompon, a lui aussi influencé tous les artistes de l'entre-deux-guerres par son style à la touche libre et suggestive traduisant force et faiblesse de ses modèles, leur élégance et leur humanité. Edouard-Marcel Sandoz, Georges-Lucien Guyot et bien d'autres, notamment Charles Artus, appréciaient leur travail et s'y référaient.

En ce début de siècle, le grand public manifesta un nouvel intérêt pour la découverte d'une faune qui n'était que livresque et qui, presque subitement, devenait vivante à ses yeux. En effet, la « Belle Époque », celle des grandes Expositions Universelles, avait vu se développer nombre de zoos dans toutes les capitales européennes : Budapest, Anvers, Bâle, Londres, Barcelone. À Paris, le Jardin d'Acclimatation, la ménagerie et la grande volière du Jardin des Plantes, voyaient se presser les visiteurs en famille, mais aussi les artistes en quête de modèles vivants. Ces deux lieux d'observation seront concurrencés plus tard par le zoo de Vincennes qui ouvrira ses portes à la suite de l'Exposition Coloniale Internationale de 1931.

Cet engouement populaire pour l'observation de la faune aura son corollaire : le développement d'un art animalier, apprécié désormais comme un genre méritant le respect, très présent dans les salons annuels et qui bénéficiera également d'expositions particulières. L'initiative en revenait à Armand Dayot, Inspecteur général des Beaux-Arts, mais surtout propriétaire et rédacteur de la revue L'Art et les Artistes. Il n'aura de cesse d'encourager les artistes et de publier leurs travaux respectifs. Des salons regroupèrent sculpteurs, peintres et céramistes décorateurs : Raymond Bigot, Gaston Le Bourgeois, François Pompon, Georges-Lucien Guyot, Armand Petersen, Eugène Navellier, Jeanne Piffard, Henri Valette, Charles Artus, Jacques Nam, Roger Godchaux, Paul Simon et enfin Paul Jouve qui, présent dès l'origine, y fit exposer son nouveau protégé Gaston Suisse. Parallèlement des initiatives privées virent le jour comme celles d'Edgar Brandt, de Jacques-Émile Ruhlmann ou d'Edouard-Marcel Sandoz dont les succès et les fortunes personnelles, leur permirent l'entretien coûteux de galeries et la production d'expositions destinée à faire connaître leurs amis artistes.

À la suite de l'Exposition des Arts Décoratifs et Industriels de 1925, Edgar Brandt, ferronnier d'exception, qui y avait été couronné de succès, ouvrit sa galerie personnelle sur le boulevard Malesherbes à Paris. En 1927, un Salon des artistes animaliers s'y tint régulièrement, acceptant de manière plus libre des artistes français et étrangers. C'est ainsi que de nouveaux noms apparurent : Henri Deluermoz, Jeanne Poupelet, Charles Delhommeau, Marcel Lemar, Maurice Prost, Pierre Blanc, Marcel Deryn, Mateo Hernandez, Joachim Costa et Marguerite de Bayser Gratry. Suite à la crise de 1929, Edgar Brandt cessa son activité de galeriste pour se consacrer à l'armement. Les expositions y continuèrent cependant grâce à Sandoz qui racheta l'espace avec la banque Meyer. Les salons annuels, organisés dès 1934, se poursuivirent jusqu'en 1939. En 1941, cette galerie que Sandoz avait mise à la disposition de la Ville de Paris fut confisquée comme « bien juif ». En 1946,

Panthere | Panther | 豹
Gravure sur bois, sur papier japonais, rehaut d'ors, jaune vert et rose, et de lavis d'encre de chine, signé et daté 1926
Wood engraving, Japanese paper, highlighted with gold, yellow green and pink, Chinese ink wash, signed and dated 1926
木板雕刻版画, 和纸, 以金黄色、绿色、粉色与中国水墨润色, 艺术家署名, 1926年
24 x 23 cm | 9.5 x 9 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

courageux et jamais abattu, Edouard-Marcel Sandoz, contribua de nouveau, avec l'aide de Paul Jouve, à la résurrection des animaliers. En 1948, ils exposèrent au cercle Volney, espace racheté et rénové par les soins de ce grand animalier et mécène désintéressé.

C'est à quinze ans que Gaston Suisse rencontra Paul Jouve au Jardin des Plantes. Tout de suite, le courant passa entre les deux hommes, leur amour des animaux créant un lien fort et scellant le début d'une très longue amitié. C'est d'ailleurs son nouvel ami qui le poussera à exposer ses premières réalisations à la galerie d'Edgar Brandt.

Gaston Suisse refusa toute sa vie des postes d'administrateur ou purement honorifiques qu'on lui proposait dans les différentes organisations qui présentèrent son travail. Il tissa cependant des liens d'amitié étroits avec ceux qui savaient l'apprécier. Pour Edgar Brandt, il dessina des grilles d'intérieur et des cache-radiateurs qui furent exécutés en fer forgé. Pour Edouard-Marcel Sandoz, son fonds d'atelier nous révèle qu'il fit des recherches de monogrammes, sans doute afin de remercier ce mécène qui l'exposa à plusieurs reprises. Pour Paul Jouve, un beau laque à décor de Bandar-logs narguant le serpent Kaa sera créé pour servir de couverture à une édition luxueuse de son Livre de la Jungle d'après l'œuvre de Rudyard Kipling.

Cet intérêt pour le monde animal se manifesta très tôt chez Gaston Suisse qui « croqua » son chat à l'âge de six ans. Toute sa vie, il resta au contact de ses modèles, soit sur le terrain, dans les zoos d'Europe, lors de ses voyages comme en Afrique du Nord (où il observa les gazelles et les grands fauves, ou bien encore à son domicile où il éleva tour à tour oiseaux, serpents, mangoustes et autres animaux exotiques. Ses premiers dessins conservés, réalisés chez lui ou à l'École Nationale des Arts Décoratifs, nous montrent des études abouties et précises de pattes de lions avec leurs muscles et leurs tendons, de squelettes de vaches vus en coupe, de chevaux dont l'allure est séquencée pour en apprécier les différents mouvements. Ces recherches ne sont pas sans rappeler celles du médecin physiologiste Étienne-Jules Marey qui dans son laboratoire du Parc des Princes, à la fin du XIXe siècle, avait entrepris d'étudier le comportement animal. Son fusil chronophotographique qui captait la décomposition du mouvement sera l'un des jalons essentiels de la découverte du cinéma par les frères Lumière.

Par cet apprentissage vertueux, Gaston Suisse se donnait toutes les

chances de devenir l'un des meilleurs artistes dans la catégorie très fermée des peintres animaliers. Introduit à la Galerie Malesherbes dès sa création, Gaston Suisse y exposa régulièrement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'Exposition était annuelle et durait un mois. Un modeste, mais élégant catalogue accompagnait la présentation et rassemblait tous les artistes qu'ils soient peintres ou sculpteurs. Les différents numéros étaient parfois accompagnés de photographies. Gaston Suisse présenta ses panneaux de laque, mais aussi ses spectaculaires grands dessins à la sanguine et ses somptueux paravents. La manifestation était relayée par la presse et les œuvres de Gaston Suisse souvent citées comme dans Mobilier et Décoration : « Citons encore, outre les sculpteurs, l'œuvre peinte d'artistes tels que Jouve, Chopard, Roche, Margat, Suisse, qui savent traiter l'animal avec une ampleur de vision en ce moment inégalée », B. Delisle, décembre 1930 ; « Les laques noires gravées de Suisse, ainsi que ses poissons traités avec les couleurs de la laque, font penser à des gemmes », Gaston Deyris, décembre 1934 ; « Jean Dunand apporte des laques dont nous avons dit maintes fois les nobles mérites, celles de Suisse ont de l'éclat et du rythme », Gaston Deyris, décembre 1936.

On sait que Gaston Suisse fut élevé à l'ombre de la bibliothèque familiale. En tant qu'animalier, il y puisa une partie de son inspiration tant dans les ouvrages qui reproduisaient les chefs-d'œuvre de l'art ancestral japonais tels Hokusai ou Hiroshige, que

dans des livres parus plus récemment comme ceux d'Eugène Grasset, de Maurice Pillard-Verneuil ou de Mathurin Méheut.

Pour ses oiseaux et ses poissons, thèmes chers aux japonais, Gaston Suisse préféra la tradition en respectant les canons de la représentation venue d'Extrême Orient. Ses compositions en plans séparés, ses fonds flottants, ses encadrements de feuillages ou d'algues marines, la simplification du dessin des espèces représentées sont autant de marques de cet hommage rendu à ses illustres prédécesseurs. Il en est ainsi de ses Carpes ou Poissons rouges qu'il traita dans cet esprit, fait de simplicité et de mouvement, comme put le faire également son ami Edouard-Marcel Sandoz pour ses célèbres sculptures. Son univers est proche du dernier des naturalistes japonais et maître de l'Estampe, Ohara Kozon, artiste japonais qui excellait dans l'interprétation de ses bergeronnettes, cormorans, petits Ducs à collier ou simples corbeaux. Gaston Suisse, par un dessin qui n'appartenait qu'à lui et une technique du laque hors du commun aux « effets spéciaux », obtint la même fraîcheur de sentiments. De ces réalisations, il émane le sentiment d'une absolue compréhension de la tradition dans un renouvellement salutaire d'un savoir-faire tout contemporain.

Pour ses mammifères, Gaston Suisse, fut plus délibérément « Art Déco », puisant aux sources d'une synthèse de la représentation issue du Cubisme. Ses Makis, ses Otaries, ses Panthères, ses Antilopes, d'une candeur que l'on pourrait presque comparée à celle des animaux du Douanier-Rousseau ou d'Aloys Zötl, se détachent sur des fonds structurés et parfois géométriques. Des Antilopes, au beau milieu du lit d'une rivière, se désaltèrent avec pour décor une cascade aux remous stylisés ; des Panthères, au pas tranquille, déambulent majestueusement dans des forêts de bambous dont l'ombre portée se résume à des triangles et des carrés noirs ou hachurés ; des Otaries, passives ou en mouvement, cherchent leur équilibre sur des icebergs improbables ou, assises sur les rives d'un bassin, contemplant des ciels psychédélics, faits d'enchevêtrements et de courbes sinueuses se multipliant à l'infini. L'effet décoratif est immédiat et convaincant. De grands ou de petits formats, couvercles de boîtes, panneaux, ou paravents, les animaux de Gaston Suisse, par ce contraste du fond et de la forme, atteignaient ainsi au monumental.

Les Bandar-log défiant Kaa | *The Bandar-log monkeys defying the snake Kaa* | 猴族班达拉挑战大蛇卡奥
Maquette d'un laque ornant une reliure du *Livre de la jungle*, crayon et gouache sur papier, rehaut de poudre d'aluminium, signé
Model of a lacquer which decorated a binding of *The Jungle Book*, pencil and gouache on paper, highlights of aluminium powder, signed
装饰《丛林奇谭》精装本中的漆画原稿，纸上铅笔与水粉，以银粉润色饰高光
30 x 21,5 cm | 11.8 x 8.5 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Aigles pernoptères | Eagles | 白兀鹫
 Crayon et pastel, signé | Pencil and pastel, signed | 铅笔与粉彩, 艺术家署名
 28 x 22 cm | 11 x 9 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

**Colibris dans les cactées en fleurs | Hummingbirds
 in blooming cacti | 仙人掌花上的蜂鸟**
 Pastel à l'huile sur fond d'or, signé
 Oil pastel on gold background, signed
 油画棒, 金底, 艺术家署名
 44 x 25 cm | 17 x 10 in.
 Collection particulière | Private collection
 私人收藏

Astrilds dans les fleurs de vanille | Waxbills in vanilla flowers | 香子兰间的梅花雀
 Panneau en laque vert céladon à décor gravé, laque polychrome et fleurs de vanille en laque de Coromandel, signé, circa 1935
 Panel in enamelled celadon green lacquer with engraved decoration, polychrome lacquer and vanilla flowers in Coromandel lacquer, signed, circa 1935
 彩绘漆画，青瓷色漆底，刻漆，香子兰以款彩技法绘制，艺术家署名，约1935年
 44 x 68 cm | 17 x 27 in.
 Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 61 x 85 cm | With its original frame in brown torn lacquer: 24 x 33.5 in. | 含棕色犀皮纹原框: 61 x 85 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Paroaires huppés | Red-crested cardinal | 冠红蜡嘴鹀
 Laque polychrome gravé, sur fond de laque gris perle, oxydation métalliques sur le feuillage, signé
 Engraved polychrome lacquer, on a background of grey pearl lacquer, metallic oxydation on the foliage, signed
 彩绘漆画，刻漆，珍珠灰漆底，以金属氧化技法饰树叶表面，艺术家署名
 70 x 41,5 cm | 27.6 x 16 in.
 Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 79 x 51 cm | With its original frame in brown torn lacquer: 31 x 20 in. | 含棕色犀皮纹原框: 79 x 51 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Aigrettes | Egrets | 白鹭

Laque gravé sur fond de laque noire, laque polychrome sur feuillages gravés, poudre d'aluminium, feuilles d'or usées et laque aventurine, signé, circa 1938
 Engraved lacquer on black lacquer background, polychrome lacquer on engraved foliage, aluminum powder, worn gold leaf and aventurine lacquer, signed, circa 1938
 漆画，刻漆，木板，黑漆底，树叶为款彩技法，铝粉，贴老金，砂金石漆，艺术家署名，约1938年

100 x 200 cm | 39.4 x 79 in.

Avec cadre en laque arrachée brune d'origine | With its original frame in brown torn lacquer | 含棕色犀皮纹原框
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Le pastel ayant servi de base à la réalisation de ce laque appartient aux collections du musée des Beaux Arts de Reims.
 The pastel used as a basis for the making of this lacquer belongs to the collections of the Museum of Fine Arts of Reims.
 这幅漆画在粉彩作品的基础上完成，该粉彩作品由法国兰斯美术馆收藏。

Expositions | Exhibitions | 展览
 Salon des Animaliers, Paris, 1938
 Salon d'Automne de Paris, 1942
 Société Nationale des Beaux Arts de la Ville de Paris
 Palais de Tokyo, Paris

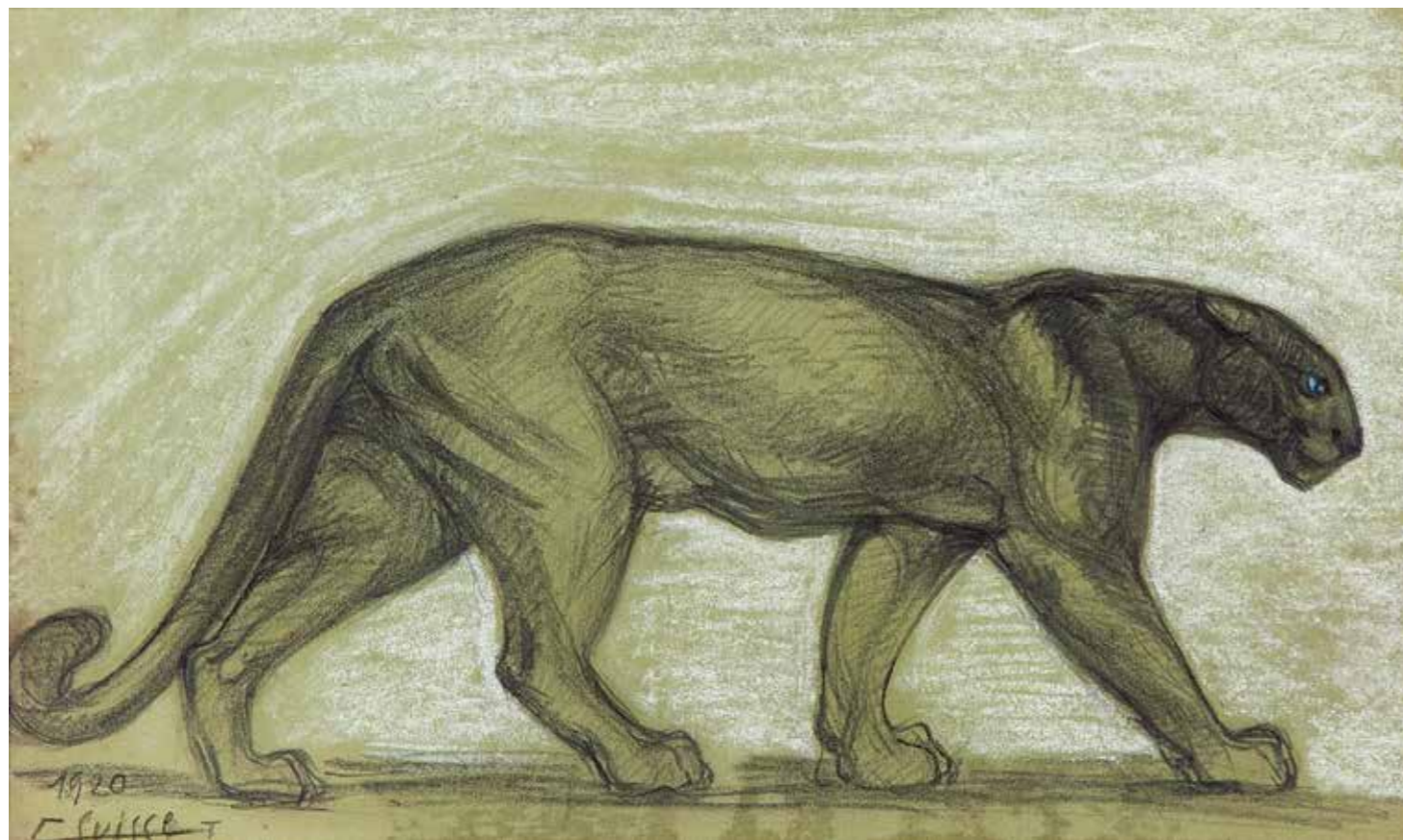
Salon of the Animaliers, Paris, 1938
 Salon of Autumn of Paris, 1942
 National Society of Fine Arts of the City of Paris
 Palais de Tokyo, Paris

动物艺术沙龙，巴黎，1938年
 巴黎秋季沙龙，1942年
 巴黎市国家美术协会
 巴黎东京宫

If the 19th century gave rise to great animaliers in painting (Raymond Brascassat, Rosa Bonheur and her family, Eugène Delacroix, Théodore Géricault) and sculpture (Auguste-Louis Barye, Emmanuel Frémiet), the early 20th century was not to be outdone and the genre was renewed with François Pompon who led behind him, with admiration from his peers and without really having pupils, a cohort of artists in search of simplification and style. Rembrandt Bugatti, in parallel with the stylization of the forms of Pompon, also influenced all the artists of the Interwar period by his style with the free and suggestive touch reflecting the strength and frailty of his models, their elegance and their humanity. Edouard-Marcel Sandoz, Georges-Lucien Guyot and many others, especially Charles Artus, appreciated their Work and referred to it.

At the beginning of the century, the general public showed a new interest in the discovery of a fauna which was only found in books and which, almost suddenly, became alive in its eyes. Indeed, the "Belle Époque", that of the great Universal Exhibitions, had seen many zoos develop in all European capitals: Budapest, Antwerp, Basel, London, Barcelona.

In Paris, the Jardin d'Acclimatation, the menagerie and the large aviary of the Jardin des Plantes, saw many crowds but also the artists in search of living models. These

Panthere noire marchant | Black panther walking | 行走的黑豹
Crayon gras et pastel, signé et daté 1920 | Bold pastel pencil, signed and dated 1920 | 粗铅笔与粉彩, 艺术家署名, 1920年
17 x 28 cm | 7 x 11 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Panthere noire dans les bambous | Black panther in bamboo | 竹林中的黑豹

Gravure sur bois, sur papier japonais, rehaut de lavis d'encre de chine, signé et daté 1927 | Woodcut, Japanese paper, highlighted with Chinese ink wash, signed and dated 1927
木雕板, 和纸, 以中国水墨润色, 艺术家署名, 1927年
24 x 44 cm | 9.4 x 17 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

two places of observation would later be completed by the zoo of Vincennes which would open its doors following the International Colonial Exhibition of 1931.

This popular enthusiasm for the observation of fauna soon had its corollary: the development of animalier art, now appreciated as a genre worthy of respect, very present in the annual fairs and which also benefited from special exhibitions. The initiative came back to Armand Dayot, Inspector General of Fine Arts but, above all, owner and editor of the magazine « L'Art et les Artistes ». He would constantly encourage artists and publish their respective works. The exhibitions gathered sculptors, painters and decorative ceramists: Raymond Bigot, Gaston Le Bourgeois, François Pompon, Georges-Lucien Guyot, Eugène Navellier, Jeanne Piffard, Charles Artus, Jacques Nam, Roger Godchaux and Paul Simon. Paul Jouve, present from the beginning, had his new protégé Gaston Suisse exhibit there. At the same time, private initiatives were born, such as those of Edgar Brandt, Jacques-Émile Ruhlmann or Edouard-Marcel Sandoz, whose personal successes and fortunes allowed them to maintain expensive galleries and produce exhibitions designed to help their artist-friends.

Following the Exposition des Arts Décoratifs et Industriels in 1925,

Edgar Brandt, an exceptional and successful ironworker, opened his personal gallery on the Boulevard Malesherbes in Paris. In 1927, a salon des artistes animaliers was held regularly, widely accepting French and foreign artists. Thus, new names appeared: Henri Deluermoz, Jeanne Poupelet, Charles Delhommeau, Marcel Lemar, Maurice Prost, Pierre Blanc, Marcel Dery, Mateo Hernandez, Joachim Costa and Marguerite de Bayser Gratry.

Following the crisis of 1929, Edgar Brandt ceased his activity as a gallery owner to devote himself to armaments. Exhibitions continued, however, thanks to Sandoz who bought the space with the Meyer bank. The annual salons, organized in 1934, continued until 1939. In 1941, this gallery that Sandoz had placed at the disposal of the City of Paris was confiscated as "Jewish property". In 1946, courageous and never defeated, Edouard-Marcel Sandoz, contributed again, with the help of Paul Jouve, to the resurrection of the animaliers. In 1948, they showed at the circle Volney, a space redeemed and renovated by the care of this great animalier and disinterested patron.

At the age of fifteen Gaston Suisse met Paul Jouve at the Jardin des Plantes. The two men got along immediately, their love of animals creating a strong bond and sealing the beginning of a very long friendship. It is his new friend who would push him to exhibit his first

achievements in the gallery of Edgar Brandt.

Gaston Suisse refused, all his life, administrator or purely honorary positions proposed to him in the various organizations which presented his work. He nevertheless wove close bonds of friendship with those who knew how to appreciate him. For Edgar Brandt, he designed interior grilles and radiator covers that were made of wrought iron. For Edouard-Marcel Sandoz, his estate tells us that he did some research on monograms, probably in order to thank the patron who repeatedly exhibited him. For Paul Jouve, a beautiful lacquer decorated with Bandar-logs taunting the Kaa snake was created to serve as a cover for a luxurious edition of his Book of the Jungle based on the work of Rudyard Kipling.

This interest in the animal world manifested itself very early to Gaston Suisse who sketched his cat at the age of six. Throughout his life, he remained in touch with his models, either on the ground, in the zoos of Europe, during his travels as in North Africa (where he watched gazelles and big cats, or at his home where he raised birds, snakes, mongooses and other exotic animals. His first drawings, made at his home or at the Ecole Nationale des Arts Décoratifs, show us precise studies of lions' paws with their muscles and their skeletons, of cows seen in section, horses whose pace is sequenced to appreciate the different movements. These researches are not unlike those of the physiologist physician Etienne-Jules Marey who, in his laboratory of the Parc des Princes, at the end of the 19th century, had begun to study animal behavior and his chronophotographic rifle, it captured the decomposition of movement and was one of the most important milestones in the discovery of cinema by the Lumière brothers.

Through this virtuous learning, Gaston Suisse had every chance of becoming one of the best artists in the very closed category of animal painters. Introduced at the Malesherbes Gallery from its inception, Gaston Suisse exhibited there regularly until the Second World War. The exhibition was annual and lasted one month. A modest but elegant catalog accompanied the presentation and brought together all the artists, whether painters or sculptors. The different numbers were sometimes accompanied by photographs. Gaston Suisse presented his lacquer panels, but also his spectacular large drawings with sanguine and his sumptuous screens. The event was relayed by the press and the works of Gaston Suisse were often quoted as in *Mobilier et décoration*: "Let us quote, besides the sculptors, the painted work of artists such as Jouve, Chopard, Roche, Margat, who treat the animal subject with an unprecedented level of vision", B. Delisle, December 1930: "The black lacquer engraved in Suisse, as well as its fish rendered with the colors of the lacquer, remind us of gems," Gaston

Deyris, December 1934; "Jean Dunand made lacquers of which we have repeatedly vented the noble merits, those of Suisse have brilliance and rhythm," Gaston Deyris, December 1936.

We know that Gaston Suisse was raised in the shadow of his family library. As an animator, he drew a part of his inspiration from the works that reproduced the masterpieces of Japanese ancestral art such as Hokusai or Hiroshige, as well as in books published more recently such as those of Eugène Grasset, Maurice Pillard-Verneuil or Mathurin Méheut.

For his birds and fishes, themes dear to the Japanese Art, Gaston Suisse respected tradition while following the canons coming from the Far East. His compositions in separate plans, his floating bottoms, frames of foliage or seaweed and the simplification of the drawing of the represented species are all marks of this homage paid to his illustrious predecessors.

It is the same with his Carps or Red Fishes, which he treated in this spirit, made of simplicity and movement, as his friend Edouard-Marcel Sandoz did for his famous sculptures. His world is close to the last of the Japanese naturalists and master of the print, Ohara Kozon, who excelled in the interpretation of wagtails, cormorants, small ducks with collars or simple ravens. Gaston Suisse, with a graphic line that belonged only to him and a technique of lacquer at odds with "special effects", obtained the same freshness of feelings. From these achievements comes the feeling of an absolute understanding of tradition in a salutary renewal of a contemporary know-how.

For his mammals, Gaston Suisse, was more deliberately "Art Deco", drawing from a synthesis of representation from Cubism. He represented his makis, his seals, his panthers, his antelopes, with a candor that could almost be compared to that of the animals of

Tigre couché | Lying tiger | 卧着的老虎
Crayon gras et rehauts de gouache sur papier, signé et daté 1923 | Grease pencil and gouache on paper, signed and dated 1923 | 纸上粗铅笔, 以水粉润色高光, 艺术家署名, 1923年
22 x 38 cm | 9 x 15 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Douanier-Rousseau or Aloys Zöhl, all standing out on structured and sometimes geometric backgrounds. Antelopes, in the middle of the bed of a river, quenching their thirst with a cascade of stylized swirls or the Panthers, with a calm pace, strolling majestically in forests of bamboo, whose shadows are summed up in triangles and black or hatched squares, also the Otaries, passive or in motion, seeking their balance on improbable icebergs or, seated on the shores of a pond, contemplating psychedelic skies, made of tangles and sinuous curves multiplying to infinity. The decorative effect is immediate and convincing. Large or small sizes, lids of boxes, panels or screens, the animals of Gaston Suisse, by this contrast of content and form, thus reached to the monumental.

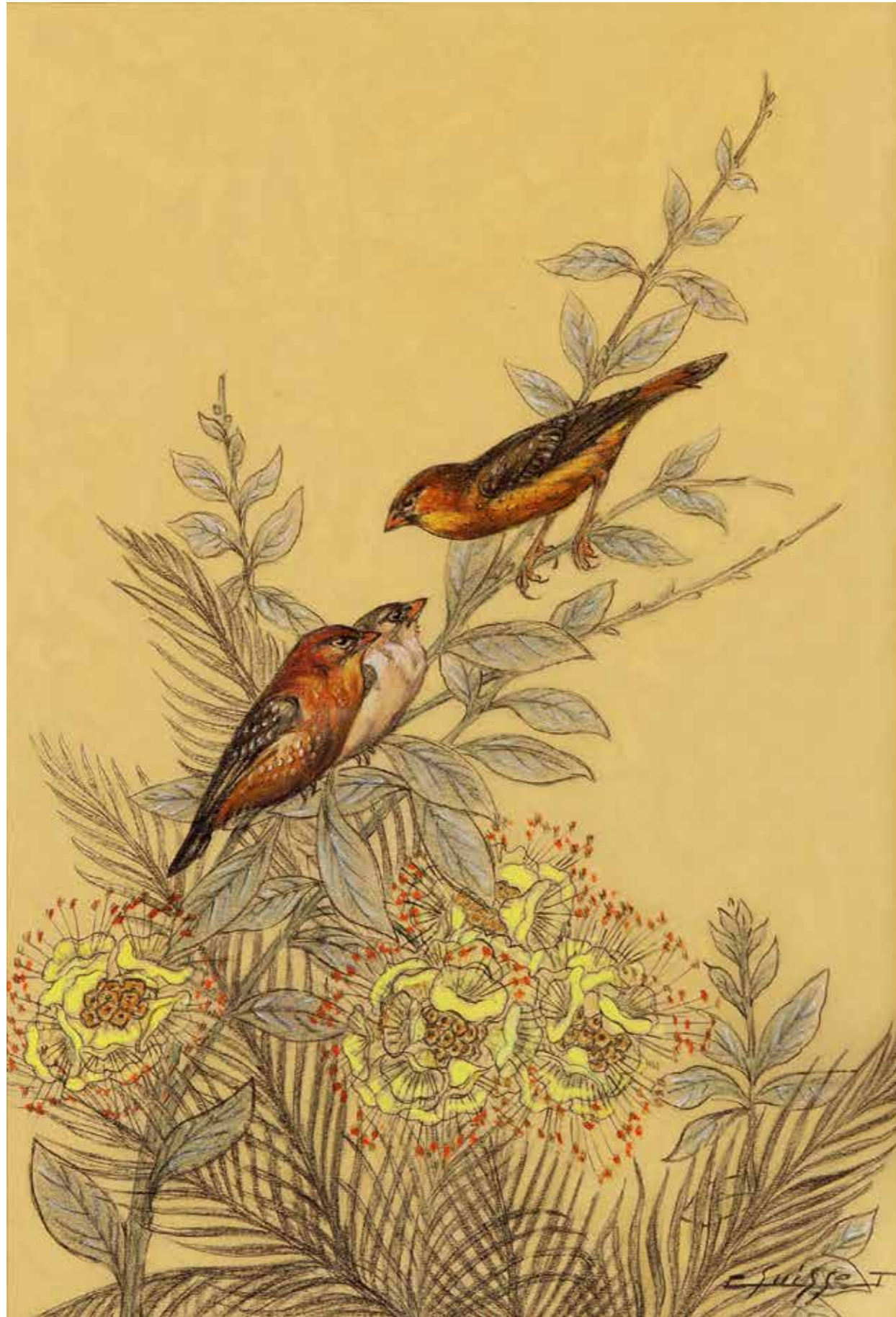

Panthère couchée | Lying panther | 卧着的豹
 Crayon gras et estompe sur papier Vélín, signé et daté 1931 | Grease pencil on Vellum paper, signed and dated 1931 | 粗铅笔与擦笔, 仿羊皮纸, 艺术家署名, 1931年
 32 x 48 cm | 12.5 x 19 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Toucan | Toucan | 巨嘴鸟
 Crayon gras sur papier, signé et daté, juin 1927 | Pencil on paper, signed and dated June 1927 | 纸上粗铅笔, 艺术家署名, 1927年6月
 35 x 22 cm | 14 x 9 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

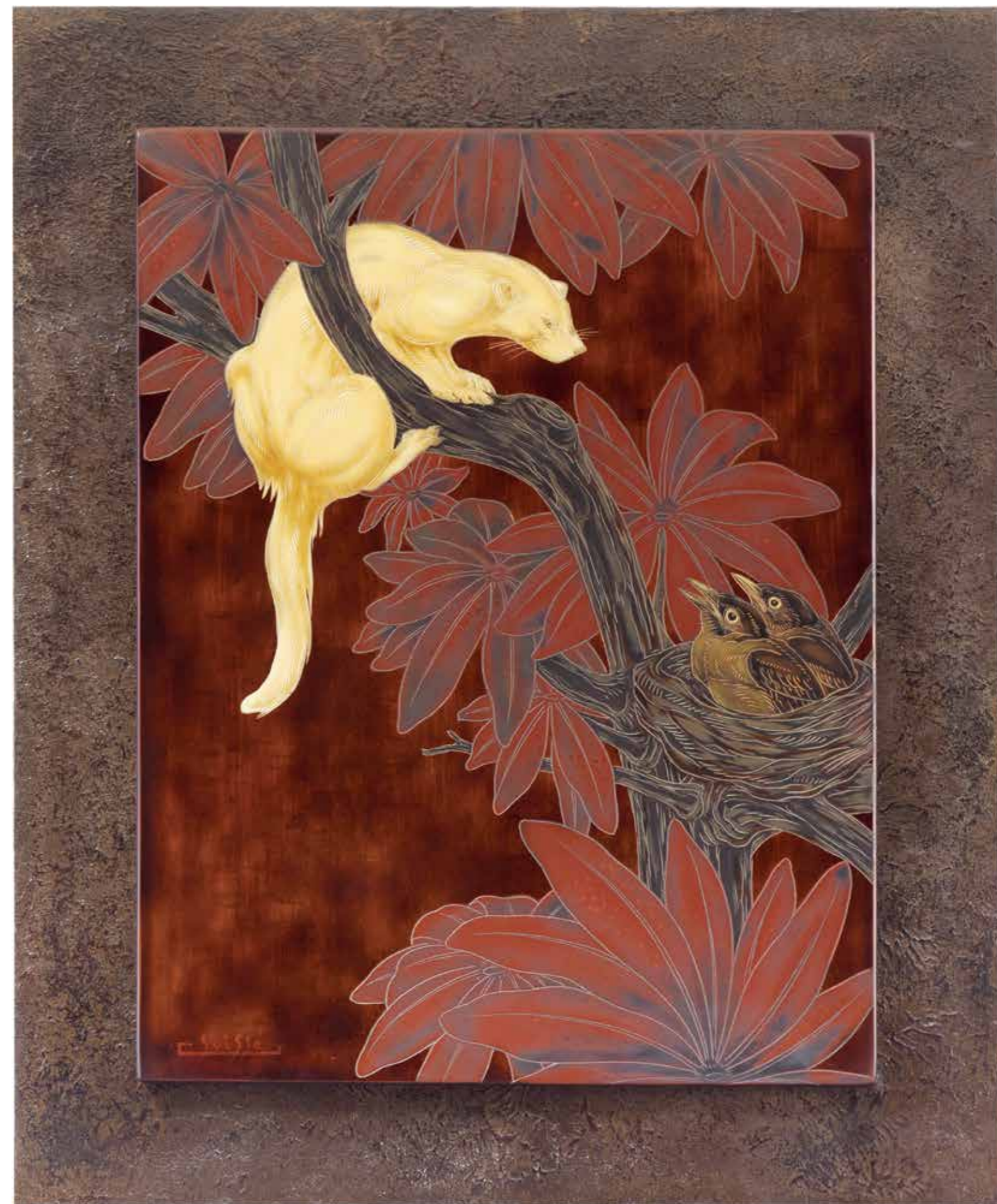
Jeune merle | Young blackbird | 小鸟鸫
 Crayon et estompe sur papier, signé | Pencil and stump on paper, signed
 纸上铅笔与擦笔, 艺术家署名
 24 x 16 cm | 9.5 x 6 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Linottes à bec rouge | Red-billed linnets | 红嘴朱顶雀
 Pastel à l'huile sur fond d'or, signé
 Oil pastel on gold background, signed
 油画棒, 金底, 艺术家署名
 53 x 36 cm | 21 x 14 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Ignicoles dans les cactées | Southern red bishop in cacti | 红巧织鸟与仙人掌
 Pastel à l'huile sur fond d'or, signé
 Oil pastel on gold background, signed
 油画棒, 金底, 艺术家署名
 90 x 65 cm | 35.5 x 25.5 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Furet et oisillons | Ferret and chicks | 白鼬与雏鸟

Laque polychrome gravé, fond réalisé à la feuille d'or, sous des couches de laque ambrées transparentes, signé
Engraved polychrome lacquer, gold leaf base, under transparent amber lacquer layers, signed
彩绘漆画, 刻漆, 琥珀色透明漆覆盖贴金底, 艺术家署名
86 x 67 cm | 33.9 x 26.4 in.
Avec cadre en laque arrachée brune d'origine | With its original frame in torn lacquer. | 含棕色犀皮纹原框
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

尽管十九世纪涌现出众多动物绘画大师雷蒙·布拉卡萨 (Raymond Bracassat)、罗莎·博纳尔 (Rosa Bonheur) 及其家族、欧仁·德拉克鲁瓦、泰奥多尔·热里科 (Théodore Géricault) 和雕塑大师奥古斯特-路易·巴耶尔 (Auguste-Louis Barye)、艾玛纽尔·弗雷米耶 (Emmanuel Frémiet)，但二十世纪初的动物艺术没有因此固步自封，相反有了新的发展。对此作出重要贡献的当属弗朗索瓦·蓬朋 (François Pompon)，他广受同辈艺术家的仰慕，虽然没有开宗立派，但在他的引导下一大批艺术家开始追求动物造型的简约化和装饰风格化。与此同时，伦布朗·布加迪 (Rembrandt Bugatti) 也对两次大战间艺术家产生深远影响。他的创作手法自由、充满联想，既能表现出动物的有力和柔软，有能展现它们的优雅和人性之美。这两位艺术家的作品受到了爱德华-马塞尔·桑多斯 (Edouard-Marcel Sandoz)、乔治-吕西安·圭佑 (Georges-Lucien Guyot) 等艺术家，特别是夏尔·阿尔都司 (Charles Artus) 的青睐和效仿。二十世纪初，欧洲公众对动物产生了新的兴趣，原本只能在书中看到的动物，几乎一夜之间活生生地出现在人们眼前。的确，这个“美好年代”，不仅见证了世博会的召开，也见证了动物园纷纷进入欧洲各国的首都，比如布达佩斯、安特卫普、巴塞尔、伦敦、巴塞罗纳。在巴黎，动植物驯化园，展出野兽、飞禽的植物园，以及1931年国际殖民地博览会后开放的文森动物园，竞相引来举家参观的游客，这其中也包括那些以动物为模特进行创作的家人们。

公众观察动物的热情最终推动了动物造型艺术的发展。这一艺术门类逐渐赢得人们的关注，相关作品开始频繁亮相每年的沙龙展，甚至是专门的特展。在这方面，阿尔芒·达约 (Armand Dayot) 享有首倡之功。作为时任政府文化部美术总监察，同时也是《艺术与艺术家》(L'Art et les Artistes) 杂志的所有人和主编，他始终鼓励动物造型艺术家的创作，帮助发表他们各自的作品。当时的沙龙展汇集了众多的雕塑家、画家和装饰陶艺师，包括：雷蒙·毕高 (Raymond Bigot)、加斯东·勒布儒瓦 (Gaston le Bourgeois)、勒内·帕里斯 (René Paris)、欧仁·纳韦利耶 (Eugène Navellier)、让娜·皮法尔 (Jeanne Piffard)、亨利·瓦莱特 (Henri Valette)、夏尔·阿尔都司 (Charles Artus)、雅克·纳姆 (Jacques Nam)、罗歇·戈德肖 (Roger Godchaux)、保罗·西蒙 (Paul Simon)；其中保罗·茹夫 (Paul Jouve)，他从一开始就充当了加斯东·隋斯的保护人，并将其作品带入沙龙展。同时，动物造型艺术也开始得到一些个人的支持，比如埃德加·勃兰特 (Edgar Brandt)、雅克-爱弥儿·鲁尔曼 (Jacques-Emile Ruhlmann) 或是爱德华-马塞尔·桑多斯 (Edouard-Marcel Sandoz)；他们凭借个人的成功和财富，维持画廊的高额支出，支持艺术家为提高知名度而举办展览。

在1925年的装饰与工业艺术世界博览会上，杰出的铁器制造商埃德加·勃兰特大获成功，随即他在巴黎马勒塞布大道 (boulevard Malesherbes) 上开办了个人画廊。1927年，这个画廊成为定期

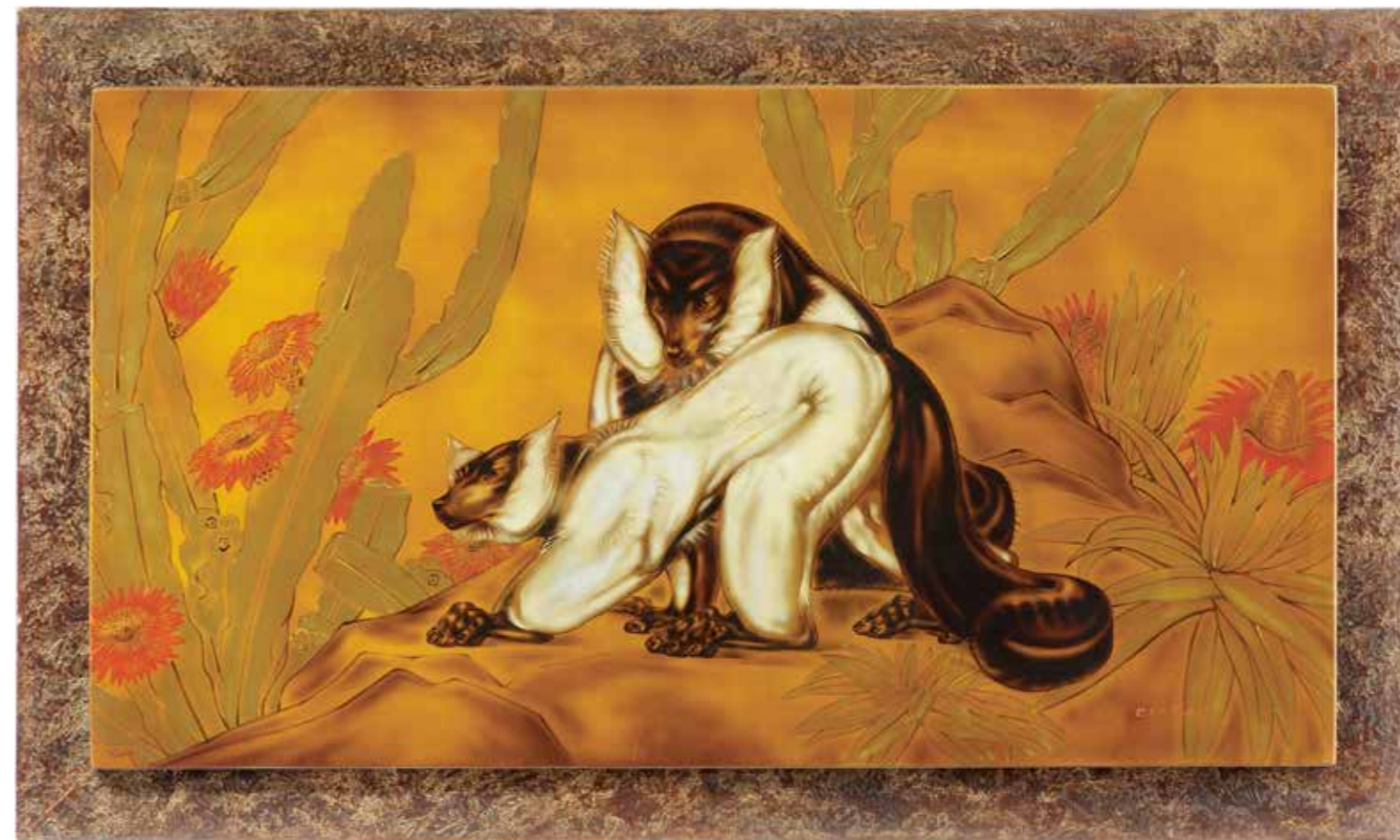
举行动物艺术家沙龙的场所，众多法国和国外的艺术家在此得以更为自由地展出作品；亨利·德吕埃莫 (Henri Deluermoz)、让娜·普布莱 (Jeanne Poupelet)、夏尔·德洛默 (Charles Delhommeau)、马塞尔·雷马尔 (Marcel Lemar)、莫里斯·普罗斯特 (Maurice Prost)、皮埃尔·布朗 (Pierre Blanc)、马塞尔·戴尔尼 (Marcel Deryn)、马泰奥·埃尔南德斯 (Mateo Hernandez)、若阿基姆·科斯塔 (Joachim Costa) 和玛格丽特·德·贝塞·格拉特里 (Marguerite de Bayser Gratry) 等艺术家也由此崭露头角。

受1929年经济危机的影响，埃德加·勃兰特不再继续画廊业务，转而致力于武器制造。爱德华-马塞尔·桑多斯借梅耶尔银行 (Banque Meyer) 的支持，买下了画廊，使那里的展览得以继续下去。从1934年到1939年，画廊每年举行一场沙龙展，之后交由巴黎市托管。1941年它以“犹太人财产”的名义被没收。1946年，永不言弃的桑多斯与保罗·茹夫一起致力于动物艺术的复兴。作为一名伟大的动物艺术家和无私的艺术赞助人，桑多斯于1948年回购了沃尔尼俱乐部 (Cercle Volney) 并将其装修一新，用于展出动物艺术家的作品。

15岁时，加斯东·隋斯在巴黎植物园与保罗·茹夫相遇。两人很快就因为对动物的热爱而结缘，并建立了深厚长久的友谊。正是在这位朋友的鼓励下，隋斯在埃德加·勃兰特的画廊展出了他最初的作品。

加斯东·隋斯的一生中，有不少展出其作品的机构邀请他出任管理或名誉职位，都被他一一谢绝，但他与懂得欣赏他的人结下了亲密的友情。他曾为埃德加·勃兰特设计过铸铁室内栅栏和暖气罩；在他的工作室里，我们发现了他为爱德华-马塞尔·桑多斯研究的花体字签名，以感谢这位赞助人多次展出他的作品；他还为保罗·茹夫创作过一件漂亮的漆艺作品，是根据吉卜林的小说《丛林奇谭》的故事情节中猴族班达拉戏弄大蛇卡奥的场景所创作的，这件作品成为了精装本《丛林奇谭》的封面。

加斯东·隋斯很早就表现出对动物世界的兴趣。六岁时，他就为自己的猫写生。他一生都与自己的动物模特为伴，有时是在动物生活的地方，比如欧洲各地动物园，或是在北非等地旅行的途中（他在那里观察羚羊和大型猛兽）；有时则是在自己的家中，他在那里饲养过鸟类、蛇、獾和其他珍稀异兽。一些保存至今的他的早期的画作，都是他在家中或是国立装饰艺术学校创作的，从中我们可以看出，不管对狮子脚爪的肌肉和筋腱，还是对牛骨架的剖面，他都有过深入细致的研究；为了理解马的各种动作，他还将它们体态步伐分割成段加以分析。这些研究不禁让我们想起十九世纪末一位医生兼生理学家艾蒂安-于勒·马雷 (Etienne-Jules Marey)，他在位于王子公园的实验室内，也曾以类似的方式研究动物的行为。他发明的连续摄影枪可以捕捉动作的分解影像，这为后来卢米埃兄弟发明电影做了重要贡献。

Makis | Makis | 狐猴
Laque polychrome et pigments métalliques, makis réalisés à la poudre d'or et d'aluminium, cactées à la poudre de bronze, signé Polychrome lacquer and metallic pigments, makis made with powder of gold and aluminium, cacti with the powder of bronze, signed
彩绘漆画，金属颜料，狐猴以金粉与铝粉修饰，仙人掌以铜粉装饰，艺术家署名
60 x 109 cm | 23.6 x 43 in.
Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 75 x 124 cm | With its original frame in torn lacquer: 29.5 x 49 in. | 含棕色单皮纹原框: 75 x 124 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

加斯东·隋斯凭借自己的刻苦钻研，终于在封闭的动物绘画领域占据了一席之地，也使他日后有机会成为最优秀的动物艺术家之一。自马勒塞布画廊成立开始 (Galerie Malesherbes)，加斯东·隋斯就定期在此展出自己的作品，直至二战。画廊的展览每年举办一次，每次为期一个月。每次展览都有一本简单而精致的画册出版，不管是画家还是雕塑家，所有参展的艺术家都会收录其中；有时不同的画册还会配有照片。加斯东·隋斯展出过的作品既有漆板，也有更为精美的屏风。各路媒体对展览竞相报道，其中加斯东·隋斯的作品常被提及，

比如《家具和装饰》：“除了雕塑家，值得一提的还有茹夫、肖帕尔 (Chopard)、罗什 (Roche)、马尔加 (Margat)、隋斯等艺术家的画作，在这个无与伦比的时代，他们在处理动物题材时具备了宽广的视野。”(B·德利勒，1930年12月)；“隋斯创作的黑色刻漆作品以及用大漆颜料所绘的鱼，让人联想到宝石的斑斓。”(加斯东·戴里，1934年12月)；“我们之前多次提到让·迪南 (Jean Dunand) 展出的漆艺作品，其崇高成就已无需赘言，而隋斯的漆艺作品则自有其光彩和韵律” (加斯东·戴里，1936年12月)。

Ibis rose | Pink ibises | 朱鹮
Craie et pastel à l'huile sur papier, signé et daté 1931 | Chalk and oil pastel on paper, signed and dated 1931 | 纸上粉笔与油画棒，艺术家署名，1931年
69 x 98 cm | 27 x 38.5 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

众所周知，加斯东·隋斯生长于一个书香门第。作为一名动物艺术家，他从家庭藏书中汲取了不少灵感，从这些书中，他既发现了葛饰北斋、歌川广重为代表的日本传统艺术，也接触到了欧仁·格拉塞（Eugène Grasset）、莫里斯·皮亚尔-韦纳伊（Maurice Pillard-Verneuil）或马蒂兰·梅厄（Mathurin Meheut）等近世艺术家。

在创作鸟和鱼等日本艺术家钟爱的题材时，加斯东·隋斯尊重传统，依循远东流传而来的再现法则。他的分层构图，流动的背景，对枝叶或海藻边缘的勾勒，表现动物时的删繁就简，这些都可以看出他对古代杰出艺术家的继承和敬意。他在创作鲤鱼或者金鱼时也是如此，线条简洁，姿态灵动，与他的朋友爱德华-马塞尔·桑多斯的雕塑作品异曲同工。隋斯的艺术创作与日本晚期自然主义艺术家、版画大师小原古邨（Ohara Koson）的颇为类似，后者擅于表现鹤、鸕、领角鸮或是常见的乌鸦；而隋斯则凭借其独一无二的绘画手法，以及能产生“特殊效果”的非凡漆艺，在自己的作品中表达出了同样生动的情感。从他的

创作中，不仅有他对同辈人技法的锐意创新，也真切地传达出他对传统的透彻理解。

而在表现哺乳动物时，加斯东·隋斯则有意贴近“装饰艺术”，并综合立体主义再现手法，从中汲取精髓。他所创作的狐猴、海狮、豹、羚羊等形象，从结构化、抑或几何式的背景中凸显出来，其天真的趣味可与卢梭、阿洛斯·策特尔（Aloys Zöl）笔下的动物媲美。他画的羚羊，在河中央饮水，背景是风格化的激流涌动的瀑布；他画的豹子，步履轻盈，气宇轩昂地在竹林间漫步，竹子投下的阴影被处理为黑色或晦暗的三角和方格；他笔下的海狮，或静或动，有时在不稳定的浮冰上找寻平衡，有时又端坐在水池岸边，凝视着光怪陆离、由纵横交错、无尽曲折的线条所构成的天空。这些作品的装饰效果既直接又强烈。不管作品的大小如何，不管是盒盖、版画，亦或是屏风，加斯东·隋斯笔下的动物形象，以其造型与背景的强烈对比，拥有了不朽的艺术价值。

Couple d'aigles sur un promontoire | Pair of eagles on a promontory | 峭角上的一对鹰
Panneau en laque polychrome à fond argenté, dans son cadre en laque noire, signé
Panel in polychrome lacquer with silver background, in its frame in black lacquer, signed
彩绘漆画，罩金，银底，黑漆边框，艺术家署名
19 x 40 cm | 7.5 x 15.8 in.

Avec cadre : 29 x 50 cm | With frame: 11.4 x 19.7 in. | 含棕色犀皮纹原框: 29 x 50 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Sereins | Atlantic canaries | 金丝雀
 Laque gravé sur fond de laque nuagée verte, les oiseaux repris à l'or, signé | Engraved lacquer on a green cloudy lacquer background, the birds highlighted with gold, signed
 漆画，刻漆，墨绿色漆底，鸟以金箔修饰，艺术家署名
 54 x 23 cm | 23.6 x 11.4 in.
 Avec cadre d'origine en laque arrachée : 60 x 29 cm
 With its original frame in torn lacquer: 23.6 x 11.4 in.
 含棕色犀皮纹原框：60 x 29 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Colibris | Hummingbirds | 蜂鸟
 Laque polychrome sur fond de laque écaille, feuillage à la feuille d'or patinée, signé
 Polychrome lacquer on a tortoise shell lacquer background, foliage with patinated gold leaf, signed
 彩绘漆画，玳瑁色漆底，树叶贴金（包浆效果），艺术家署名
 38,5 x 15,5 cm | 15 x 6 in.
 Avec cadre d'origine en laque arrachée : 42 x 22 cm | With its original frame in torn lacquer: 17 x 13 in.
 含棕色犀皮纹原框：42 x 22 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Volitan et anémones de mer | Volitan lionfish and sea anemones | 狮子鱼与海葵
 Pyrogravure, et pastel à l'huile sur Texon, signé | *Pyrography, and oil pastel on Texon, signed* | 烙画, 油画棒, 纤维板, 艺术家署名
 20 x 30 cm | 8 x 12 in.
 Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

Poissons japonais | Japanese fishes | 金鱼
 Laque polychrome gravé, fond en laque verte foncée nuagée, gorgone réhaussée de poudre d'argent, signé | *Engraved polychrome lacquer, dark cloudy green lacquer background, gorgone enhanced with silver powder, signed* | 彩绘漆画, 刻漆, 暗绿色漆底, 柳珊瑚以银粉润色高光, 艺术家署名
 77 x 46 cm | 30.3 x 18 in.
 Avec le cadre d'origine en laque arrachée d'origine | *With its original frame in brown torn lacquer* | 含棕色犀皮纹原框
 Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

Hirondelles de mer dans la tempête | Sea swallows in the storm | 暴风雨中的海燕
 Crayon, fusain et pastel, signé, vers 1937 | Pencil, charcoal, and pastel, signed, near 1937 | 铅笔、炭笔与粉彩，艺术家署名，近1937年
 51 x 110 cm | 22 x 43 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Hirondelles de mer | Sea swallows | 海燕
 Laque polychrome gravé, pigments métalliques sur fond de laque écaille nuagée, signé
 Engraved polychrome lacquer, metallic pigments on a cloudy tortoise shell color lacquered background, signed | 彩绘漆画，刻漆，金属色漆底，艺术家署名
 64 x 94 cm | 25.2 x 37 in.
 Avec cadre d'origine en laque arrachée : 75 x 104 cm | With its original frame in torn lacquer: 29.5 x 41 in. | 含棕色犀皮纹原框：75 x 104 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

A partir du XVIIe siècle, l'Europe connut un engouement extraordinaire pour tout ce qui venait d'Extrême-Orient. Les différentes Compagnies des Indes, battant pavillon anglais, français ou hollandais, rapportaient tout ce qui était produits de luxe de ces contrées lointaines. Les Compagnies hollandaises furent parmi les premières à ouvrir un comptoir en Orient, et c'est ainsi que les premiers paravents et autres productions en laque arrivèrent en Europe. Le célèbre tableau d'Antoine Watteau, *A l'Enseigne de Gersaint*, représente la boutique A la Pagode où officiait le célèbre marchand François Gersaint, importateur d'objets venus de Hollande. Il était considéré comme l'un des meilleurs experts au XVIIIe siècle et fournissait les ébénistes parisiens en panneaux de laque que ceux-ci réutilisaient pour plaquer leurs meubles d'exception. Il s'agissait en grande partie de laque de Chine simple ou de Coromandel qui revenait assez cher et donc réservée à une production destinée à l'élite. La concurrence étant déjà rude, Guillaume Martin, premier vernisseur d'une famille qui en compte cinq, mit au point son célèbre vernis « à l'imitation de la Chine et du Japon ». Utilisé, à ses débuts, comme simple raccord aux panneaux de laques anciens plaqués sur les meubles, il eût bientôt une existence propre en reproduisant des œuvres de peintres de l'époque appliquées sur les meubles en guise de décor. Les meubles ainsi traités étaient beaucoup plus abordables. Ce problème économique de la laque et de ses substituts ressurgira dans les années 1930.

Moins à la mode sous le Premier Empire et la Monarchie de Juillet, le « goût chinois » refit surface au second Empire pour être dépassé par la vogue du japonisme à la fin du XIXe siècle. Le développement des colonies sous la IIIe République, et notamment de celles de l'ancienne Indochine, renforçèrent les échanges avec la Métropole. En 1900, la laque Annamite fut recherchée et exploitée par la France. L'époque des Années Folles verra l'art du laque remis à l'honneur et Gaston Suisse en sera l'un de ses Hérault magnifiques.

Pour Gaston Suisse, il s'agira bien de pratiquer cet art ancestral en le modernisant et en le réservant à ses propres créations aux formes nouvelles : Paravents aux lignes épurées, tables basses à doubles plateaux, tables gigognes, sellettes et bouts de canapés cubistes, bars à appuis chromés, cabinets en acajou, écrans de table ou grands

panneaux simples à usage de tableaux muraux, vide-poches, porte-cigarettes, boîtes à cigares, à pilules ou tout simplement décoratifs.

L'artiste, très indépendant et refusant la « culture de régiment », c'est-à-dire le culturellement correct, renonçant à toute exclusivité pour ne pas avoir les mains liées, multipliera ses apparitions dans des Galeries et des Salons différents et parfois simultanément. C'est ainsi qu'on le retrouvera à la Galerie Georges Petit, à la Galerie Edgar Brandt, à la Galerie Drouant, chez les marchands de laque Desmadryl ou chez Straub et Vagnat, chez Jules Leleu, Boyer, chez Jansen ou chez Jacques-Émile Ruhlmann, au Salon d'Automne, au Salon des Artistes Décorateurs ou au Salon des Tuileries. Pour la maison Hermès, une fois n'est pas coutume, il produira une centaine de coffrets laqués destinés au marché nord-américain. Il traitait parfois ses affaires directement à l'atelier comme pour une commande importante d'un soyeux Lyonnais ou pour la Comtesse de Monteiro de Barros, de Rio de Janeiro en 1928. Il eut de très nombreux clients étrangers outre-Atlantique et ces derniers, satisfaits, complétèrent alors leur collection, connaissant l'artiste.

Les revues d'art, qui se multiplièrent à l'époque et qui étaient toutes présentes à l'Exposition de 1925 avec leurs pavillons respectifs, lui permirent d'atteindre une grande notoriété sans qu'il n'ait à déboursé un centime pour acheter de l'espace publicitaire. Il est à croire que son grand talent suffisait comme en témoignent les articles et les citations que lui consacrèrent les journalistes des *Echos des Industries d'art*, *L'Art Vivant*, *Mobilier et Décoration*, *L'Amour de l'Art*.

À part quelques exceptions, nous l'avons vu, Gaston Suisse ne travailla pas pour des ensembliers, mais créa et fabriqua lui-même ses meubles. Il avait quelques essences de prédilection : Le tilleul, le noyer ou l'acajou. Le bois devait avoir un grain régulier, être homogène, ne pas avoir de veines ni de nœuds ou de défauts. Il faisait attention à ce qu'il ne soit ni trop dense ni trop dur, pour que sa première couche de laque d'apprêt puisse pénétrer la surface et ainsi faciliter le lissage et le ponçage. Pour ces panneaux ou paravents, il réalisait « un sandwich » de feuilles de bois, ou de lattes de bois, avec le veinage en sens contraire, puis il renforçait le tout par un placage de chaque côté d'une feuille de masonite. L'ensemble était collé et mis sous presse à l'aide de serres joints. Le laquage décoratif intervenait bien après, une fois les éléments stabilisés. Gaston Suisse laissait alors courir son imagination et s'attaquait à la composition de son décor. Les dessins préparatoires étaient nombreux jusqu'à l'obtention du dessin à grandeur

d'exécution. Il lui arrivait de réaliser des pochoirs pour la pose des différentes couches ou pour les incrustations de matières.

Ses multiples dessins, ses essais, ses gammes de couleurs, ses exemples d'oxydation, sont toujours conservés aujourd'hui et nous disent tout le labeur qui était nécessaire à la réalisation de chacune de ses pièces. L'artiste avait établi un véritable nuancier de ses recherches : petites plaquettes de bois réunies et couvertes de laque unie, travaillées à l'acide, ou incrustées de matières, telles coquille d'œuf ou écailles d'ablette. À chaque essai correspondait un commentaire dans ses cahiers : - « Coloration du cuivre imitant l'acier ; on fait dissoudre dans 1000 grammes d'acide chlorhydrique, 80 grammes de sulfate ferreux et 80 grammes d'acide arsenic. On applique à froid ». - « Patine gris d'acier ; sur laiton on emploie une solution de 50 grammes de chlorure d'arsenic par litre d'eau, sur cuivre on utilise le même bain, mais chauffé à 60 degrés environ ». - colorations grises du laiton ; mélanger dans 100 grammes d'eau, 7 grammes de sulfate de cuivre, 5 grammes d'hydrosulfite de soude et 2 grammes de crème de tartre, porter à ébullition ; on obtient un gris métallique très brillant avec des reflets changeants, il faut surveiller l'évolution de la teinte, car très rapidement le gris s'opacifie et les reflets disparaissent, rincer alors à l'eau et laisser sécher ». Gaston Suisse se souvenait là de son passage à l'École des Arts Appliqués mais il continua tout au long de sa vie à multiplier des expériences toutes personnelles. Cette spécialisation de l'oxydation de ses plateaux fit une partie de sa renommée et il fut l'un des seuls, avec Eugène Printz, à pratiquer cette technique décorative. Si les résultats étaient appréciés de sa clientèle, cette dernière ne devait pas se douter des tortures chimiques que Gaston Suisse imposait à leurs beaux meubles ou objets.

Tout récemment, un chef-d'œuvre de Gaston Suisse a refait surface au Dallas Museum of Art, lors d'une exposition organisée pour le centenaire de l'établissement. Il s'agissait d'un somptueux cabinet à trois portes en laque écaillé sur un bâti en acajou, les laques à décor de huppées perchées dans les feuillages sur un fond noir, digne des beaux noirs chinois. Il avait été donné par Madame Patsy Lucy Griffith, veuve d'un milliardaire texan, pièce unique d'une collection comprenant des Ruhlmann, des Brandt, des Printz. Ce meuble avait été acheté en 1930.

Aigle bateleur | *Bateleur* | 短尾雕
Crayon et pastel à l'huile, signé | Pencil and oil pastel, signed
铅笔与油画棒, 艺术家署名
32 x 24 cm | 13 x 9.5 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Ecureuils de Malaisie | Malaysian squirrels | 马来西亚松鼠

Panneau de laque gravé, sur fond de laque noire, poudre d'aluminium et feuille d'or, signé
 Engraved lacquer panel, on black lacquer background, aluminum powder and gold leaf, signed
 漆画, 刻漆, 黑漆底, 以铝粉与贴金修饰, 棕色犀皮纹边框, 艺术家署名

69,5 x 41 cm | 27.4 x 16 in.

Avec cadre d'origine en laque arrachée : 79,5 x 51,5 cm | With its original frame in torn lacquer: 31.3 x 20.3 in.
 含棕色犀皮纹原框: 79,5 x 51,5 cm

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Ecureuils de Malaisie | Malaysian Squirrels | 马来西亚松鼠

Panneau de laque gravé, sur fond de laque noire, poudre d'aluminium et feuille d'or dans son cadre en laque arrachée brune, signé
 Engraved lacquer panel, on a black lacquer base, aluminum powder and gold leaf in its brown torn lacquered frame, signed
 漆画, 刻漆, 黑漆底, 以铝粉与贴金修饰, 棕色犀皮纹边框, 艺术家署名

67,5 x 44 cm | 26.6 x 17.3 in.

Avec cadre d'origine en laque arrachée : 85,5 x 62 cm | With its original frame in torn lacquer: 33.7 x 24.4 in.
 含棕色犀皮纹原框: 85,5 x 62 cm

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Table basse en laque de Chine cuir | Coffee table in Chinese leather-like lacquer | 中国漆皮茶几

Plateau rectangulaire, large piétement triangulaire.
 Décor géométrique abstrait, triangles traités en camaïeu d'or blanc, jaune et rose.
 Deux plages en laque arrachée or et semis de pois argentés. Filets à la feuille d'or. Signé à l'intérieur de la ceinture, vers 1926.
 Rectangular tray, large triangular base, white, yellow, pink gold and gold triangles
 Two ranges in torn gold lacquer and silver dots. Signed inside the belt, circa 1926
 四方茶几，三角形桌脚，抽象几何装饰，以粉色、黄色、白色的单色金三角形修饰
 两个金色犀纹漆平面，布满银色小点，贴金网状图形，艺术家署名于桌子内侧环绕带，近1926年
 H: 39 cm, plateau : 111 x 84 cm
 H: 15.3 in., trays : 43.7 x 33 in.
 高: 39 cm, 桌面 : 111 x 84 cm
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

From the 17th century on, Europe experienced an extraordinary enthusiasm for everything that came from the Far East. The various companies of India, flying the English, French, or Dutch flag, brought back all the luxury goods of those distant countries. The Dutch companies were among the first to open a trading post in the East and so the first screens and other lacquerware came to Europe. The famous painting by Antoine Watteau, with the sign of Gersaint, represents the shop at the Pagoda where the famous merchant François Gersaint, importer of objects coming from Holland, officiated. He was considered one of the best experts in the 18th Century and furnished the Parisian cabinet-makers with lacquer panels which they re-used to decorate their exceptional furnitures. This was largely simple Chinese lacquer or Coromandel, which was rather expensive and therefore reserved for production intended for the elite. Guillaume Martin, the first varnisher in a family of five, developed his famous varnish "in imitation of China and Japan". When it was first used as a mere connection to the old lacquered panels on furniture would soon have its own existence by reproducing works by painters of the period and applied to furniture as decoration. The furniture thus treated was much more affordable. This economic problem of lacquer and its substitutes would resurface in the 1930's.

Less fashionable under the First Empire and the July Monarchy, the "Chinese taste" resurfaced in the Second Empire to be surpassed by the vogue of Japan at the end of the nineteenth century. The development of the colonies under the Third Republic, especially those of the former Indochina, strengthened the exchanges with the Metropolis. In 1900, the Annamite lacquer was researched and exploited by France. The era of the roaring twenties will see the art of lacquer restored to its glory and Gaston Suisse will be one of its magnificent Hérauld.

For Gaston Suisse, it would be a matter of practicing this ancestral art by modernizing it and reserving it to his own creations with new shapes: screens with clean lines, low tables with double trays, nesting tables, saddles and ends of cubist sofas, chrome-plated bars, mahogany cabinets, table screens or large single panels used as wallboards, storage pockets, cigarette holders, cigar boxes, pill boxes or simply decorative boxes.

The artist, who was very independent and refused "regimental culture", that is to say, cultural correctness, renounced all exclusivity to not have his hands tied, thus multiplying his appearances in different Galleries and Salons. This is how his work was found at the Galerie Georges Petit, the Galerie Edgar Brandt, the Drouant Galerie, at the Lacs merchants Desmadryl, Straub and Vagnat, Jules Leleu, Boyer,

Jansen, Émile Ruhlmann, the Salon d'Automne, the Salon des Artistes Décorateurs or the Salon des Tuileries. For the Hermès house, once is not customary, he would produce a hundred lacquered boxes intended for the North American market. He sometimes treated his affairs directly at the workshop as for a major order of a Soyeux Lyonnais for the Countess of Monteiro de Barros, Rio de Janeiro in 1928. He had many foreign clients on the other side of the Atlantic and the latter, satisfied, then completed their collection, knowing the artist.

The art magazines, which multiplied at the time and which were all present at the 1925 exhibition with their respective pavilions, allowed him to reach a great notoriety without having to pay a penny to buy advertising space. It is to be believed that his great talent was sufficient as evidenced by the articles and quotations that were devoted to him by the journalists of Echos des Industries d'art, L'Art Vivant, Mobilier et Décoration, L'Amour de l'Art.

With some exceptions, as we have seen, Gaston Suisse did not work for ensembliers, but created and manufactured his furniture himself. He had some predilection: the linden, the walnut or the mahogany. The wood had to have a regular grain, to be homogeneous, not to have veins nor knots or defects. He was careful that it was neither too dense nor too hard, so that its first coat of priming lacquer could penetrate the surface and thus facilitate smoothing and sanding. For these panels or screens, he made a "sandwich" of wooden sheets or wooden slats with the veining in the opposite direction, then he reinforced the whole by a veneer on each side of a sheet of masonite. The assembly was glued and pressed using clamps. Decorative lacquering took place afterwards, once the elements had stabilized. Gaston Suisse then let his imagination run and attacked the composition of his decor. The preparatory drawings were numerous until they reached the size of the final execution. He sometimes made stencils for laying the different layers or for inlaying materials.

His many drawings, essays, ranges of colors, examples of oxydation are well preserved today and tell us all the labor that was necessary to the realization of each of his pieces. The artist had established a real color chart of his researches: small wooden plates united and covered with plain lacquer, worked with acid, or encrusted with materials, such as eggshell or bleak scales. Each test corresponded to a commentary in his notebooks: - "Coloring of copper imitating steel; 80 grams of ferrous sulphate and 80 grams of arsenic acid are dissolved in 1000 grams of hydrochloric acid. It is applied cold. - "Gray patina of steel; On brass a solution of 50 grams of arsenic

chloride per liter of water is employed, on copper the same bath is used but heated to about 60 degrees. - gray colorings of brass; Mix in 100 grams of water, 7 grams of copper sulphate, 5 grams of hydrosulphite of soda and 2 grams of cream of tartar, bring to a boil; A very shiny metallic gray is obtained with shifting reflections, it is necessary to monitor the evolution of the tint, because very quickly the gray opacifies and the reflections disappear, then rinse with water and let dry. Gaston Suisse remembered his visit to the School of Applied Arts, but throughout his life he continued to multiply his personal experiences. This specialization of the oxidation of his plates made a part of his fame and he was one of the only ones, with Eugène Printz, to practice this decorative technique. If the results were appreciated

by its clientele, the latter should not have suspected the chemical tortures which Gaston Suisse imposed on their fine furniture or objects.

Recently, a masterpiece by Gaston Suisse resurfaced at the Dallas Museum of Art, during an exhibition organized for the centenary of the establishment. It was a sumptuous cabinet with three doors in shell lacquer on a mahogany frame, lacquer decorated with hoopoes perched in the foliage on a black background, worthy of the beautiful black in Chinese lacquers. It was given by Mrs. Patsy Lucy Griffith, widow of a texan billionaire, a unique piece in a collection that includes Ruhlmann, Brandt, Printz. This piece of furniture had been bought in 1930.

Suite de quatre tables gigognes en laque noire et or | Four pull out coffee table, black and gold lacquer

四个黑金色大漆咖啡套桌

Les quatre tables à plateau rectangulaire et piètement droit à sabots en retour.

Le décor, très caractéristique de l'esthétique Art Déco, présente un motif géométrique en laque rouge sang-de-bœuf et or sur fond de laque noire.

Des plages triangulaires en laque arrachée, sous un damier de feuilles d'or usées, des filets et cartouche réalisés à la feuille d'or complètent le décor.

Chaque table signée dans la ceinture.

Rectangular tray and straight base with return feet.

The decoration, very characteristic of the Art Deco aesthetic, presents a geometric pattern in red beef blood and gold lacquer on black lacquer.

Triangular ranges in torn lacquer under a checkerboard of worn golden leaves, gold leaf nets and cartouche. Each table signed inside the belt.

四张长方形桌，桌脚笔直，包脚向上翘起

典型装饰艺术风格，猩红色几何图案与黑色漆底

犀皮纹漆的三角平面置于贴金（陈金）国际象棋棋盘下，以网状图形与贴金象形茧完成整体造型

艺术家署名于每张桌子内侧环绕带

H: 46,5 cm, 40,5 cm, 35,5 cm et 31 cm, plateau : 60 x 41 cm, 52 x 35,5 cm, 43,5 x 30,5 cm et 35,5 x 25,5 cm

H: 18.3, 15.9, 13.9 and 12.2 in., trays : 23.6 x 16.1 in., 20.4 x 13.9 in., 17.1 x 12 in. & 13.9 x 10 in.

高: 46.5 cm, 40.5 cm, 35.5 cm及31 cm, 桌面: 60 x 41 cm, 52 x 35.5 cm, 43.5 x 30.5 cm及35.5 x 25.5 cm

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

十七世纪起，欧洲就对远东的一切产生了浓厚的兴趣。英国、法国、荷兰纷纷成立印度公司，它们的舰船从遥远的东方带回各种奢侈品。荷兰印度公司是最早在东方开办的海外商行，他们首先把东方的屏风和其他漆器带到欧洲。安东尼·华托（Antoine Watteau）的著名油画《热尔桑的画店》，表现了当时从荷兰进口艺术品的商人弗朗索瓦·热尔桑在阿·拉·柏高德店铺（A la Pagode）中工作的情形。这位著名的商人被认为是十八世纪最好的艺术品专家之一；他向巴黎的高级木器工匠出售漆板，供他们为名贵家具做镶嵌装饰。当时用于木器的漆料大多来自中国或者科罗曼德尔半岛，由于代价高昂，通常只用于少数精细工艺。市场如此紧俏，一些漆匠设法“仿制中国和日本”的大漆；其中就包括出身五代漆匠世家的纪尧姆·马尔丹（Guillaume Martin）。最初，这些仿制漆仅用于家具表面原有漆板的接缝；但很快它就有了新的专门用途，比如用于把当时画家的作品复制到家具上作为装饰。经过这一处理的家具更加受到欢迎。类似的大漆及其替代品的经济问题在二十世纪三十年代再次出现。

“中国风”在第一帝国和七月王朝时期有所回落，在第二帝国时期又重受追捧，直到十九世纪末才为日本文化的流行所取代。第三共和国的海外殖民扩张，特别是它在原印度支那的殖民活动，加强了这些地区与法国本土的联系。1900年，法国开始研制和生产安南漆料。到了“疯狂年代”（1920-1929），漆器艺术重焕生机，加斯东·隋斯也成为其中的杰出代表。

在他看来，这门古老的艺术应该在实践中现代化，并融入艺术家自创的崭新形式中，比如：线条简洁的屏风、双台面茶几、套桌、立体主义的搁架和沙发凳、镀铬基座的吧台、桃花心木柜子、桌面屏风或是当作壁画的大型板面艺术、收纳盒、香烟盒、雪茄盒、药盒或是仅仅用于装饰的盒子。

加斯东作为艺术家，始终坚持独立精神，拒绝门户之见。为了避免在创作中束手束脚，他不接受独家专营，在不同的画廊和沙龙展出自己的作品，有时甚至是同时展出。在乔治·珀蒂画廊（Galerie Georges Petit）、埃德加·勃兰特画廊、德鲁昂画廊里（Galerie Drouant），或是在漆器商德马德里尔（Desmadryl）、斯特劳布与瓦尼亚（Straub et Vagnat）、于勒·勒勒（Jules Leleu）、布瓦耶（Boyer）、让森（Jansen）以及雅克-爱弥儿·鲁尔曼手中，又或是在秋季沙龙、装饰艺术家沙龙（Salon des Artistes Décorateurs）或杜伊勒沙龙展（Salon des Tuileries）上，我们都能找到加斯东的作品。他曾多次应爱马仕之邀，设计了一百多款专供北美市场的漆匣。有时，他还会亲自现身工作坊工作，比如为了处理里昂一位丝绸厂主的大订单；还有一次是1928年，为了完成里约热内卢的蒙泰罗·德·巴洛斯（Monteiro de Barros）伯爵夫人之托。他在大西洋彼岸的美洲拥有众多的客户，这些客户对他的作品很满意，在对艺术家加深了解的同时，不断收藏他的作品。

当时，各类艺术杂志不断涌现，并随各自的展馆同时出现在1925年的世博会上。隋斯凭借自己的杰出才华，分文未花地受到这些刊物的追捧，声名鹊起；《艺林时

闻》（Échos des Industries d'art）、《缤纷艺术》（L'Art Vivant）、《家具与装饰》（Mobilier et Décoration）、《爱艺术》（L'Amour de l'Art）、《艺术与装饰》（Art et Décoration）等刊物的记者竞相撰文报道或提及隋斯的作品。

加斯东·隋斯大部分时候都是独自设计和制作家具，很少为其他成套家具设计师工作。他偏爱的木材包括：榿木、胡桃木或是桃心木。选用的木材需要纹理规则，质地均匀，不能有突出的木纹、木疤或是其他瑕疵。他还注意木材不要过于紧密或坚硬，以便第一遍上的底漆能够渗透木材表面，之后也易于打磨、抛光。在板材或屏风上创作时，他先把木板薄片或是板条按照和纹路相反的方向叠放成“三明治”状，再用硬绿泥石贴面从两边固定。然后将整体粘接起来，并用弓形夹压紧。待各部件固定后，涂上用于绘制图案的漆料。这时，加斯东·隋斯就可以让自己的想象力纵横驰骋，力图完善他的装饰构图。在确定最终图案前，草图往往几易其稿。有时为了实现装饰图案的多层重叠或是把不同材质镶嵌在一起，还需要使用镂空模板。

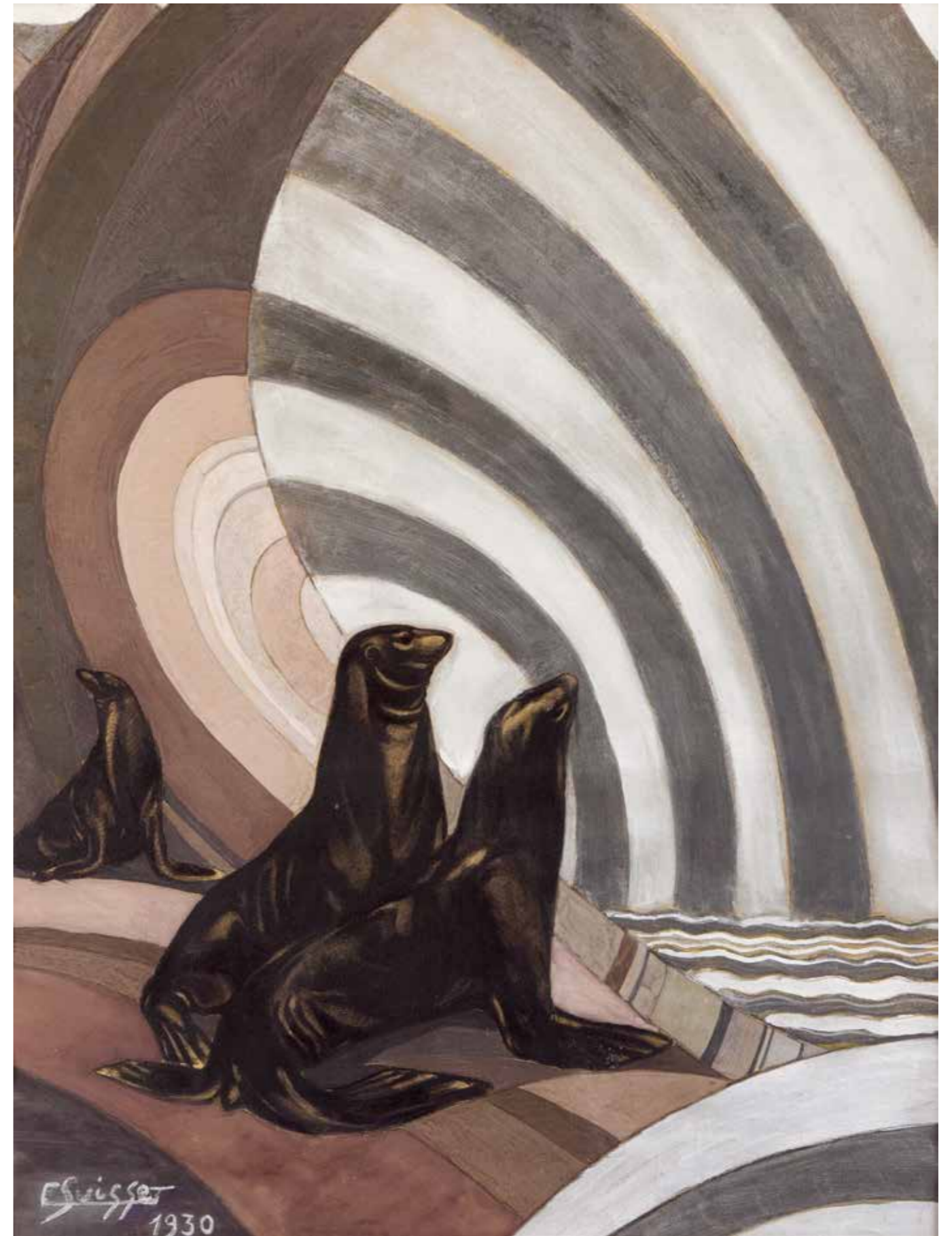
隋斯留下了大量的素描、草图、色列范本以及氧化处理后的样品，可见他创作每一

件作品是都付出了辛勤的劳动。艺术家在探索过程中曾制做出一个真正意义上的比色卡：那是一些收集来并涂上单色漆的小木板，经过酸处理，或是嵌入蛋壳或欧鲑鱼鳞。他所做的每一次的实验都能在笔记本中找到相应的记录，比如：——“模仿钢材为铜器着色；在1000克盐酸中溶解80克硫酸亚铁和80克砷酸；冷溶解。”——“制造钢灰色的锈；将黄铜浸入每升水含50克三氯化砷的溶剂，处理纯铜材料时，需将相同溶剂加热至60度左右。”——“使黄铜带上银色；在100克水中加入7克硫酸铜，5克苏打粉以及2克酒石酸氢钾，加热至沸腾；由此可以得到一种闪亮的、具有多变反光的金属银色，注意观察颜色的变化，因为银色会很快变暗，反光也随即消失，此时可用水冲洗并晾干。”这些实验总能让加斯东·隋斯想起他在应用工艺学校的日子，而类似的个人经历始终在不断丰富和拓展。他的名声，部分地来自于这种氧化着色方面的专业技术；他和欧仁·普林茨（Eugene Printz）一样，是少数几个使用这种装饰绘制技术的人。藏家在欣赏自己精美的家具或物品的时候，或许想不到它们曾经经过加斯东·隋斯的化学工艺处理。

就在最近，一件加斯东·隋斯的作品在达拉斯艺术博物馆（Dallas Museum of Art）建馆100周年举办的纪念展上浮出水面。这是一件豪华的三门小柜，柜体为覆有珉瑯色漆的桃心木，典雅的中国黑漆底面上描绘了一只叶丛中栖息的戴胜，底色与图案相得益彰。这件独一无二的作品由德克萨斯州一位富豪的遗孀帕西·露西·格里菲思（Patsy Lucy Griffith）夫人提供，这位夫人的收藏还包括了鲁尔曼、勃兰特、普林茨曾拥有的作品。并且这还是一件购于1930年的家具，能流传至今，更属难能可贵！

Otaries sur la banquise | Seals on the pack ice | 浮冰上的海豹
Pastel à l'huile sur papier, signé et daté 1930 | Oil pastel on paper, signed and dated 1930 | 纸上油画棒，艺术家署名，1930年
80 x 60 cm | 31.5 x 24 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Paire de sellettes bibliothèques, vers 1930 | Pair of bookcases-stands, circa 1930
一对书柜式样基座, 近1930年
Hôtel particulier, Neuilly-sur-Seine
Townhouse, Neuilly-sur-Seine
私宅, 塞纳河畔内伊
Photographie d'époque | Archive
photography | 旧照
© Photo Sotheby's

La première guerre mondiale, nous avons du mal à nous l'imaginer aujourd'hui, fut un formidable accélérateur de modernité. Comment penser, en effet, que de cette boucherie monumentale, dont tous les artistes de l'Art Déco furent les acteurs et souvent les victimes, allait sortir une esthétique nouvelle. Et pourtant ! Se côtoyant malgré eux dans les « sections de camouflage » pensées et organisées par l'Etat-Major pour tromper l'ennemi, artistes classiques et modernes fraternisèrent dans les tranchées du nord-est de la France ou sur le front des Balkans, mettant au point leur futur Credo commun qui allait faire la part belle à la géométrie des formes et au retour à la symétrie. C'est ainsi par exemple que de futurs ensembliers classiques et talentueux comme André Mare, ami de Fernand Léger, croquèrent leurs camarades de combats à la manière des cubistes. Ce renouveau ne fut pas que français et, de l'autre côté des Alpes, les Futuristes italiens, tel Gino Severini, en firent tout autant, fascinés qu'ils étaient par la nouvelle puissance de la mécanique – cuirasses d'acier, moteurs en étoile, fuselages, blindages, roues dentées et chenilles - qui s'était exprimée au travers des progrès de l'aviation, de l'automobile, de l'artillerie ou des trains blindés. A la fin des hostilités, une nouvelle époque allait s'ouvrir en Europe et particulièrement en France.

Gaston Suisse, mobilisé à dix-huit ans et qui fut courageusement de tous les fronts, n'a pas « absorbé » immédiatement cette révolution esthétique mais, en esprit curieux de tout, s'en imprégna très vite par la suite dans cette effervescence artistique qui allait être la marque des

« Années folles ». Fréquentant les expositions, les salons annuels, collaborant à des entreprises novatrices comme celles initiées par Léon Bakst et les Ballets Russes, il est parfaitement au fait de ce qui se trame. Après la grande Exposition des Arts Décoratifs de 1925 à Paris, il sautera allègrement le pas en développant à son tour, dans des créations audacieuses et parfaites, une abstraction géométrique tout à fait originale qui sera saluée par la critique. Dans ce domaine, ses sources d'inspiration, à notre sens, sont à chercher moins dans les réalisations du Bauhaus allemand ou des constructivistes russes, que dans celles d'un « art nègre » dont il avait fait connaissance par lui-même lors de ses premiers voyages, peu avant l'Exposition de 1925. Il en avait ramené, notamment du pays Touareg, de nombreux objets et des étoffes à motifs géométriques dont la beauté et la nouveauté formelle l'avait interpellé et fasciné. Son ami Evariste Jonchère lui offrira plus tard des statues de génies africains qu'il avait lui-même modelées pour l'une de ses décorations de l'Exposition Coloniale de 1931. Elles décoreront en permanence l'atelier jusqu'à sa disparition.

Dans le domaine des Arts Décoratifs, il y eût en effet à cette époque une production artistique intense, à partir de cette date, qui montra cette influence de la recherche de la maîtrise de savoir-faire anciens ou novateur. Les grands laqueurs, les relieurs, les créateurs de bijoux ou d'étoffes, rivalisèrent de talent dans cette voie. Parmi les nombreux artistes dont certains furent des amis de Gaston Suisse, on peut citer Jean Dunand, Paul Brandt, Jean Fouquet, Gérard Sandoz, Raymond Templier, Claudius Linossier ou bien encore Sonia

Intérieur d'une sellette | Inside of a bookcase-stand | 内部

Delaunay et ses « tissus simultanés ». Gaston Suisse, pour sa part, avec un sens inné des rapports de couleurs, développa des décors géométriques aux assemblages subtils. Sur ses guéridons, ses tables gigognes, ses paravents, ses boîtes précieuses aux formes variées apparurent triangles, rectangles, carrés, losanges, barres, lignes brisées, lignes concentriques telles des ondes hertziennes, sphères ou enroulements. Toutes ces formes diverses étaient autant de substantifs dans une poésie toute personnelle. Elles étaient noires de laque ou pointillées de coquille d'œuf, rouge sang-de-bœuf, argentées ou dorées. À côté d'une production plus traditionnelle et figurative déjà abondante, Gaston Suisse, dans cette veine moderniste, a multiplié ses créations à l'infini, pas une ne ressemblant à une autre. Elles étaient présentées souvent au Salon d'Automne et avaient alors les honneurs d'une pleine page dans les magazines ou les journaux rendant compte de la manifestation. Le succès d'estime était acquis, le commercial toujours au rendez-vous. Les pièces étaient achetées immédiatement, parfois directement à l'Artiste qui faisait alors, la confiance installée, l'honneur à ses clients d'une visite à l'atelier. Ces derniers, séduits par leur premier coup de cœur, revenaient en général pour compléter une collection naissante qui pouvait se monter à trois ou quatre pièces. Ces amateurs éclairés, inconditionnels du mouvement art déco français, venaient principalement des États-Unis ou de l'Amérique du Sud comme en témoignent les carnets de compte de Gaston Suisse.

Gaston Suisse, avec l'âme de l'Artiste qui voit partir à regret le fruit de tant d'heures de labeur, prenait soin de photographier ses œuvres terminées ou bien s'adressait à des studios professionnels pour fixer son travail. Grâce également aux esquisses et dessins préparatoires qui ont été précieusement conservés, l'élaboration d'un catalogue raisonné est rendue possible et son fils s'y est attelé avec courage et ténacité. On ne soulignera jamais assez l'intérêt de telles recherches pour l'enrichissement de la connaissance d'une Histoire des Arts Décoratifs dont le corpus est si fragile et le plus souvent éparpillé.

À l'heure du retour en grâce de la période Art Déco, les chefs-d'œuvre de Gaston Suisse ressortent des collections pour notre plus grand bonheur. Parmi les premiers qui refirent surface, on citera

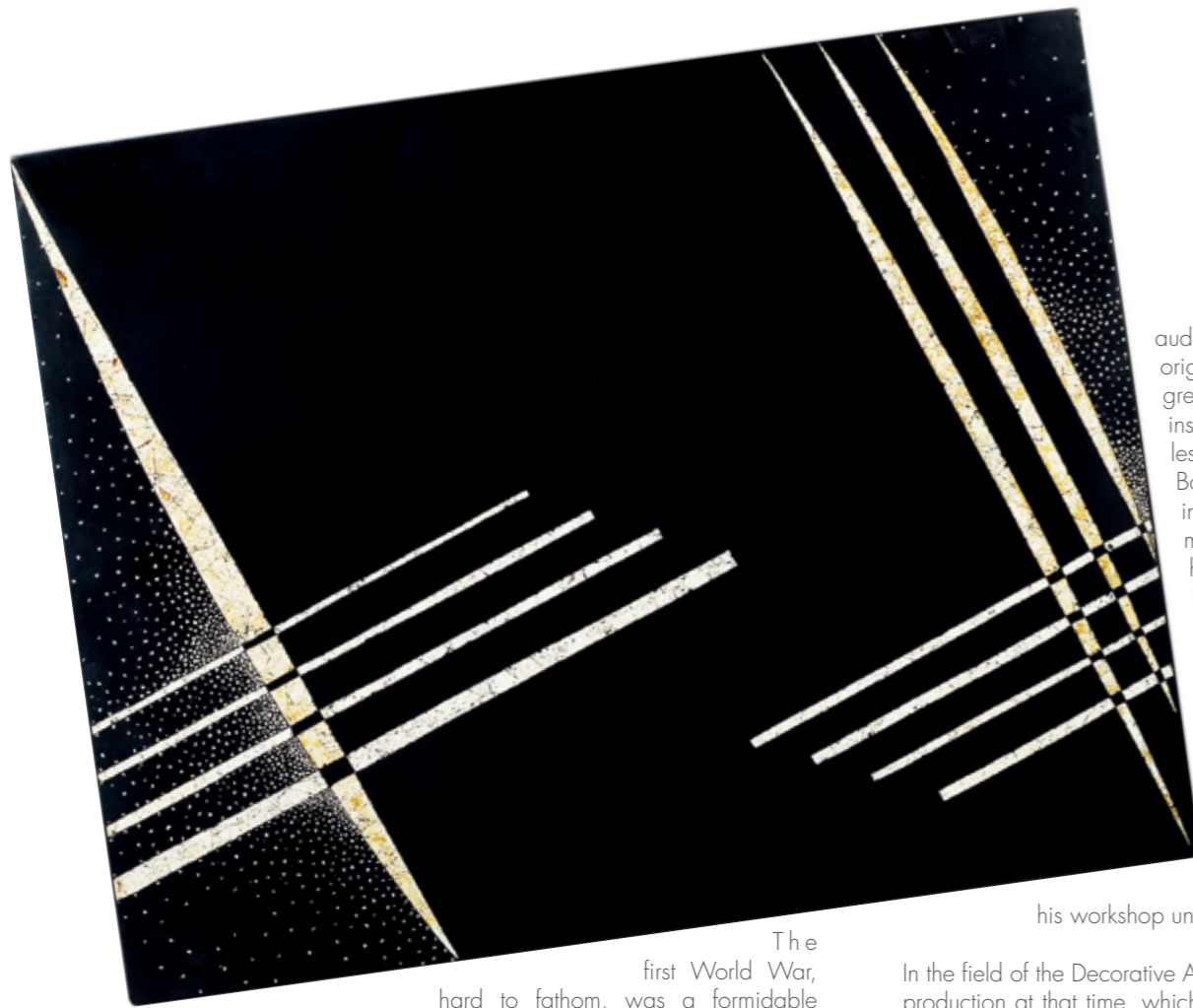
Paire de sellettes bibliothèques, vers 1930 | Pair of bookcases-stands, circa 1930 | 一对书柜式样基座, 近1930年
Laque brune et mordorée sur motif rayonnant, le plateau en léger retrait, plinthe débordante, porte frontale, poignée rectangulaire et évasée, intérieur laqué rouge, tablettes réglables, chacune signée GSuisse en bas au revers de la porte
Brown and golden bronze lacquer on radiant pattern, slightly set back tray, plinth overflowing, front door, rectangular handle and flared, red lacquered interior, adjustable shelves, each one signed GSuisse on the bottom of the back of the door.
金棕色大漆, 放射性图案, 桌面略缩, 底座突出, 长方形手柄, 柜门前伸, 红色大漆内饰, 可调节层架, 每一件在门中下部签名 GSuisse
137 x 28 x 28,5 cm | 54 x 11 x 11,2 in
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

cet écran de table qui fit partie de la dispersion de la collection de Karl Lagerfeld à l'Hôtel Drouot le 21 novembre 1975. Il s'agissait d'un panneau de laque de Chine noire et brune sur fond de laque arrachée, au piètement de laque noire. Son motif décoratif était une locomotive stylisée à la manière des créateurs de l'Union des Artistes Modernes (U.A.M) tels les frères jumeaux Jan et Joël Martel. Cette pièce remarquable consacrait la redécouverte de Gaston Suisse en tant que grand créateur de l'Art Déco.

Depuis les réapparitions se sont accélérées tels ces tables gigognes à décors de plateaux constructivistes ou ce paravent évoquant (reproduit page ?), par exemple, des éléments de l'architecture new-yorkaise. Serge Lemoine, Historien d'Art, Professeur des Universités, Directeur du Musée de Grenoble, Président-Directeur du Musée d'Orsay puis conseiller de la Maison de Vente Art Curial, pouvait remarquer ainsi lors d'une vente récente à propos d'un paravent de Gaston Suisse : « Un objet exceptionnel par son matériau et sa perfection technique. La laque de Chine noire qui sert de fond et l'argenté brillant des lignes qui dessinent les formes composent un décor abstrait bien caractéristique de l'Art Déco ; ce style se trouve aussi dans les ferronneries et les vitraux de l'époque. L'image composée est celle d'une vue de ville moderne, la nuit, avec des silhouettes de gratte-ciel scintillants, comme on en voit dans les dessins de Hugh Ferriss et de Louis Lozowick aux États-Unis ou encore dans les films Metropolis de Fritz Lang ».

L'auteur, Gaston Suisse, qui a réalisé d'autres paravents, cette catégorie de meubles ayant été particulièrement prisée à cette époque, songeons à Eileen Gray ou à Jean Dunand, est plutôt connu pour ses compositions animalières et florales. Ici, il a réalisé un chef-d'œuvre du genre ». Plus récemment encore, et comme pour faussement conclure une belle série qui ne demande qu'à être poursuivie, on citera ces très belles tables gigognes à décor de fond de laque noire, sur lequel se détachent des rayons en arc de cercle, à incrustation de coquille d'œuf, et des demi-soleils de laque dorée. Gaston Suisse a sans doute voulu évoquer ici le couronnement du Chrysler Building de New-York construit par William Van Allen en 1926, premier gratte-ciel Art Déco de New York, ou, peut-être plus poétiquement, la couronne de la Statue de la Liberté sur Ellis Island, liberté qui lui fut chère toute sa vie d'artiste.

The first World War, hard to fathom, was a formidable accelerator of modernity. How, indeed, can one think that from this monumental massacre, of which all Art Deco artists were the actors and often the victims, was to emerge a new aesthetic. And yet! Side by side in the "camouflage sections" thought and organized by the General Staff to deceive the enemy, classical and modern artists fraternized in the trenches of the north-east of France or on the front of the Balkans, pointing their future towards a common creed which was going to emphasize the geometry of forms and the return to symmetry. Thus, for example, future classical and talented ensembles, such as André Mare, a friend of Fernand Léger, sketched their comrades in combat like the Cubists. This revival was not only French and on the other side of the Alps, the Italian Futurists, such as Gino Severini, were equally fascinated by the new power of mechanics - steel cuirasses, fuselage, armor, sprockets and tanks - which had been expressed through the advances of aviation, the automobile, artillery or armored trains. At the end of hostilities, a new era was about to open up in Europe and particularly in France.

Gaston Suisse, mobilized at the age of eighteen who bravely fought on all fronts, did not immediately "absorb" this aesthetic revolution but, in a curious mind, soon imbibed it in this effervescence which was to be the hallmark of the "Roaring Twenties." Frequenting exhibitions, annual fairs, collaborating with innovative companies like those initiated by Léon Bakst and the Ballets Russes, he was fully aware of what was happening. After the great Exposition of the Decorative Arts of 1925 in Paris, he would break the ice by developing, in

audacious and perfect creations, a totally original geometrical abstraction that will be greeted by critics. In this field his sources of inspiration, in our view, are to be sought less in the achievements of the German Bauhaus or Russian constructivists than in those of a "Art Negre" which he had made himself acquainted with during his his first travels, shortly before the Exposition of 1925. He had brought back from it, notably from the Tuareg country, numerous objects and fabrics with geometric motifs whose beauty and formal novelty had aroused and fascinated him. His friend Evariste Jonchère later offered him statues of African genies which he himself had modeled for one of his decorations at the Colonial Exposition of 1931. They would permanently decorate his workshop until its disappearance.

In the field of the Decorative Arts, there was indeed an intense artistic production at that time, which showcased innovation as well as the research of the mastery of old know-how's. The great lacquerers, the binders, the creators of jewels or fabrics competed with talent in this way. Among the many artists, some of whom were friends of Gaston Suisse, were Jean Dunand, Paul Brandt, Jean Fouquet, Gérard Sandoz, Raymond Templier, Claudius Linossier and Sonia Delaunay and her "simultaneous fabrics". Gaston Suisse, for his part, with an innate sense of color, developed geometrical decors with subtle assemblages. On his pedestals, nesting tables, screens, precious boxes of various shapes appeared triangles, rectangles, squares, lozenges, bars, broken lines, concentric lines such as Hertzian waves, spheres or windings. All these different forms were so many substantives in a very personal poetry. They were black lacquer or dotted eggshell, red beef blood, silver or gold. Alongside a more traditional and figurative production already abundant, Gaston Suisse, in this modernist vein, has multiplied his creations to infinity, not one resembling another. They were often presented at the Salon d'Automne and then had the honors of a full page in magazines or newspapers reporting the event. The success of esteem was acquired, the sales always at the rendez-vous. The pieces were purchased immediately, sometimes directly to the artist who then, with trust established, honored his clients with a visit to the workshop. The latter, instantly seduced, returned in general to complete a nascent collection that could rise to three or four pieces. These enlightened amateurs, unconditional of the French Art Deco movement, came mainly from the United States or from South America as evidenced by the accounting books of Gaston Suisse.

Tables gigognes en laque noire | Three black lacquer pull out coffee tables | 三个黑漆咖啡桌
Trois tables basses à pieds fuselés, décor d'incrustations de coquilles d'œuf, en baguettes et en dégradé, circa 1925
Three black lacquer pull out coffee tables with tapered legs decorated with inlaid eggshells, in rod and gradient, circa 1925
三个锥型桌脚的矮桌, 嵌入蛋壳做装饰, 柱状渲染, 约1925年
Hauteur: 44 cm, 40 cm et 36 cm, plateau: 55 x 37 cm, 47 x 41 cm et 39 x 45 cm
Height: 17.3, 15.7, 14.1 in., tray: 21.6 x 14.5 in., 18.5 x 16.1 in., 15.3 x 17.7 in.
高度: 44 cm, 40 cm和36 cm, 桌面: 55 x 37 cm, 47 x 41 cm和39 x 45 cm

Gaston Suisse, with the soul of the artist who reluctantly parts with the fruit of so many hours of work, photographed his completed works or reached out to professional studios to document his work. Thanks also to the preliminary sketches and drawings which have been carefully preserved, the elaboration of a catalog raisonné is made possible and his son is harnessed with courage and tenacity. We cannot stress enough the interest of such research for the enrichment of the knowledge of a History of the Decorative Arts whose corpus is so fragile and most often scattered.

At the time of the re-emergence of the Art Deco period, the masterpieces of Gaston Suisse came out of private collections for our greatest pleasure. Among the first to re-emerge was the table screen, which was part of the dispersion of Karl Lagerfeld's collection at the Hotel Drouot on 21 November 1975. It was a panel of black Chinese lacquer on a background of torn off lacquer, all set to a foot of black lacquer. Its decorative motif was a locomotive stylized in the manner of the creators of the Union of Modern Artists (U.A.M) such as the twin brothers Jan and Joël Martel. This remarkable piece was devoted to the rediscovery of Gaston Suisse as a great creator of Art Deco.

Since then, reappearances have accelerated such as those nesting tables with decorative constructivist plates or this screen evoking elements of New York architecture. Serge Lemoine, Art Historian, university professor, director of the Musée de Grenoble, president and

director of the Musée d'Orsay and then advisor to the Maison de Vente Artcurial, could point out in a recent sale to a screen by Gaston Suisse: "An exceptional object because of its material and its technical perfection. The black lacquer that serves as the background and the shiny silver lines that molds the shapes make up an abstract decoration characteristic of Art Deco; This style is also found in the ironwork and stained glass windows of the period. The composite image is that of a modern city view, at night, with silhouettes of glittering skyscrapers, as seen in the drawings of Hugh Ferriss and Louis Lozowick in the United States or in the film Metropolis By Fritz Lang ».

The author, Gaston Suisse, who made other screens, this category of furniture having been particularly appreciated at this time, let's think of Eileen Gray or Jean Dunand, is rather known for its animal and floral compositions. Here he made a masterpiece of the genre. " Even more recently and as if to falsely conclude a beautiful series which merely needs to be continued, we can cite these very beautiful nesting tables with a background of black lacquer, on which stand out rays in an arc of a circle, with incrustation of Eggshell and half-suns of golden lacquer. Gaston Suisse, without a doubt, wanted to evoke the crowning of the New York Chrysler Building built by William van Allen in 1926, the first Art Deco skyscraper in New York, or, perhaps more poetically, the crown of the Statue of Liberty on Ellis Island, freedom symbol that was dear to him all his life as an artist.

Paire de bouts de canapé | Pair of side tables | 一对边桌
 Plaque arrachée or sur fond rouge chinois, signé à l'intérieur de la ceinture, circa 1930
 Torn gold lacquer on red Chinese lacquer signed inside the belt, circa 1930
 中国红漆底，金色犀皮纹，艺术家署名于每张桌子内侧环绕带，约1930年
 Hauteur: 45 cm, plateau: 30 x 30 cm | Height: 17.7 in., tray: 11.8 x 11.8 in.
 高度: 45 cm, 桌面: 30 x 30 cm

虽然第一次世界大战对我们而言已成过往云烟，但在当时它有力地推动了世界的现代化进程。所有装饰艺术运动中的艺术家都参与到这场战争中，并且往往沦为其受害者；而恰恰是从这一疯狂的杀戮中产生了一种新的美学观念。这是多么难以置信却又不可否认的事实！古典和现代风格的艺术家被不加区分地编入法国参谋部组建的“伪装部队”，这支部队为迷惑敌人而在法国东北的战壕或巴尔干的前线并肩作战，并因为兄弟般的战斗友情而共同制定了未来服膺的艺术信条：推崇几何的造型，回归对称的构图。比如，费尔南·莱热（Fernand Léger）的朋友、后来才华横溢的古典家具设计师安德烈·马尔（André Mare）就曾仿照立体主义艺术家的样子，为他的战友创作速写。这种艺术上的融合革新并非法国独有；在意大利，吉诺·塞维里尼（Gino Severini）这样的未来主义艺术家也经历了同样的变化。他们着迷于飞机、汽车、火炮或装甲车的进步——钢铁装甲、星形发动机、飞机机身、铁甲护板、齿轮和履带——所展现出的全新机械力量。战争过后，欧洲，尤其是法国，迎来了一个全新的艺术时代。

18岁就应征入伍、并且在战场上表现英勇的加斯东·隋斯没有立即“消化”这种美学上的革新，但他对一切充满了好奇，所以很快就投入到这场“疯狂年代”颇具代表性的艺术新潮当中。他参加各类展览、年度沙龙，还与莱昂·巴克斯特（Léon Bakst）和俄国芭蕾舞团合作，参与他们主持的新型创作活动；他对艺术界正在酝酿的一切可谓了如指掌。1925年巴黎世界博览会后，隋斯很快下定决心，要通过大胆、力求完美的创作，发展出一种全新的几何抽象艺术，这一原创后来得到了评论界的肯定。在我们看来，他的灵感不是来自德国包豪斯或俄国建构主义作品，而是来自“黑人艺术”。这种艺术形式是他在1925年世博会前的旅行中率先发现的。他从图阿雷格地区带回了大量带有几何图案的物品和织物，它们以其新颖精美的造型深深地震撼并吸引了隋斯。后来，他的朋友艾瓦里斯特·容谢尔（Evariste Jonchère）又送给他几尊难得一见的非洲雕像；以它们为模范，隋斯完成了他为1931年殖民地博览会所做的装饰作品之一。这些雕像后来一直保存在他的工作室中，直到他去世。

同一时期，工艺制造蓬勃发展，技术上的传承或创新发挥了重要作用。这方面，杰出的漆艺巨匠、精装书装订师、珠宝或织物设计师可谓各显其能。这些艺术家中，有不少加斯东·隋斯的朋友，可以列举出的有让·迪南（Jean Dunand）、保罗·勃兰特（Paul Brandt）、让·富凯（Jean Fouquet）、热拉尔·桑多斯（Gérard Sandoz）、雷蒙·唐普利耶（Raymond Templier）、克洛迪于斯·力诺西耶（Claudius Linossier），以及以“缤纷的织物”而著称的索尼娅·德洛内（Sonia Delaunay）。加斯东·隋斯凭借自己对色彩关系的天生感受力，创造出组合精巧的几何装饰艺术。在他创作的独脚小圆桌、套桌、屏风、造型多样的珍宝盒上，能看到三角形、长方形、正方形、菱形、横杠、折线、类似赫兹波纹的同心线条、球面或线圈等图形。所有这些图形组合在一起，如同丰富的词藻，组成了一首完全属于艺术家个人的诗

篇。它们或呈黑漆色，或是点缀着蛋壳镶嵌物，或是猩红色、银色或金色。加斯东·隋斯除了制造出大量传统的、具象艺术品，还不断创造出具有现代主义色彩的作品，其创作不断翻新，从不因循守旧。这些作品经常在秋季沙龙上展出，并在报道展览的杂志或报纸上享有独占整个版面的荣耀。隋斯可谓名利双收。一些赢得艺术家的信任的顾客，会受邀参观他的工作室，有时他们当即从艺术家手里买下他的作品。这部分顾客对隋斯的艺术“一见倾心”，往往不满足于最初入手的三、四件作品，还回过头来完善自己的收藏。透过隋斯的交易记录，我们可以发现，那些开明的、对法国装饰艺术运动无条件支持的爱好者们多来自于美国或南美。

加斯东·隋斯作为艺术家，不忍看着倾注了大量心血的作品就此离开，所以他把每一件完成的作品都拍照存档，或是请专业的工作室用其他手段将作品保留下来。得益于他所绘制的草图和画稿得到了精心的保存，同时也得益于他儿子的不懈支持与努力，制作一本有说服力的艺术家画册成为了可能。由于此类素材非常不易保存而且常常四散在各地，这类研究工作对于丰富装饰艺术史的知识的重要意义，如何强调都不为过。

随着装饰艺术再次赢得青睐，我们有幸能见到一批出自个人收藏的加斯东·隋斯的代表作。最早重新进入公众视野的作品中，值得一提的是这件《桌面屏风》，它出自1975年出售的卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）的收藏。桌面屏风的的面板使用变涂技法制作漆底，上黑、棕两色中国漆，基座以黑漆绘之。屏风仿照法国现代艺术家联合会成员（比如让·马特尔和若埃尔·马特尔双胞胎兄弟（Jan et Joël Martel））的创作手法，勾勒出了一台蒸汽火车头的图案。这件杰作现身，标志着加斯东·隋斯作为装饰艺术大师被人们重新发现。

此后，越来越多隋斯的作品重见天日，比如，具有构成主义风格的圆盘装饰图案的套桌；令人联想到纽约建筑元素的屏风。在最近一次拍卖上，艺术史学家、大学教授、格勒诺布尔博物馆（Musée de Grenoble）的负责人、奥赛馆的馆长、艾德拍卖公司顾问（Maison de Vente ArtCurial）塞尔日·勒穆瓦纳（Serge Lemoine）在加斯东·隋斯的一件屏风作品拍卖时做了如下评价：“这件作品用材考究，工艺精湛，是难得一见的佳作。艺术家在黑色中国漆底面上，用镀银线条描绘图案，创作出一件极具

装饰艺术特点的抽象作品。当时的铁器和玻璃制品也带有同样的风格。作品的图案表现的是现代都市的景象，夜幕下灯光璀璨的摩天大楼的侧影，类似的画面也见于美国画家休·费睿思（Hugh Ferriss）、路易斯·洛佐维克（Louis Lozowick）的绘画或弗里茨·朗（Fritz Lang）的电影《大都会》中。”这件作品的创作者加斯东·隋斯还创作过其他屏风。在当时，屏风是十分受人追捧的家具类型，我们现在能想到的屏风艺术家还有艾琳·格雷（Eileen Gray）或让·迪南（Jean Dunand）。尽管加斯东·隋斯更为人称道的是他对动物和花卉植物的造型，但这件作品堪称同类作品中的杰作。隋斯近期重新被发现的作品还不止这些，今后一定还会有更多佳作与世人见面，我们这里再举一例，是不久之前出现的一组精美套桌。桌子的底色绘以黑漆，桌面凸显弧形光线，镶嵌以蛋壳，以及用金漆描绘的半圆形太阳。加斯东·隋斯这里或许想表现威廉·范·艾伦（William van Allen）1926年为克莱斯勒大厦顶部设计的装饰图案；又或许是以更为诗意的方式再现了自由女神像的王冠，因为自由正是艺术家毕生追求的价值。

Paravent « Construction moderniste » | "Modernist construction" Screen | 屏风“现代主义的建构”

Paravent double face à quatre feuilles, panneaux à fond de laque noire, décor en laque enrichie de graphite et de feuilles d'argents oxydées, signé en bas à droite, circa 1925 | Double-sided folding screen, panels with black lacquer base, lacquered decoration enhanced with graphite and oxydized silver leaf, signed, circa 1925 | 屏扇双面屏风, 黑漆底, 以混合石墨漆, 贴氧化银箔装饰, 艺术家署名, 约1925年
Chaque feuille : 170 x 50 cm | Each panel: 67 x 19.7 in. | 每扇屏风: 170 x 50 cm

Construction moderniste

Paravent, c.1925

Paravent double face à quatre feuilles,
Panneaux à fond de laque noire.
Décor en laque enrichie de graphite et de feuilles d'argents oxydées.
Signé en bas à droite.
Haut. 170 cm - larg. 50 cm (par feuille).

Paravent à décor géométrique abstrait.
Construction moderniste évoquant les buildings de New York la nuit.

Historique :

Ce paravent évoquant des buildings à l'esthétisme « puriste » n'est pas sans rappeler l'écran de table de la collection Karl Lagerfeld (vente Godeau-Solanet-Audap, Drouot 1975, expert Félix Marcilhac, lot n°99) dont le décor d'inspiration constructiviste évoquait une locomotive, des rails et des poteaux électriques.

Serge Lemoine écrit le 19 mai 2009

Un objet exceptionnel par son matériau et sa perfection technique. La laque de Chine noire qui sert de fond et l'argenté brillant des lignes qui dessinent les formes composent un décor abstrait bien caractéristique de « l'Art Déco »; ce style se trouve aussi dans les ferronneries et les vitraux de l'époque. L'image composée est celle d'un vue de ville moderne, la nuit, avec des silhouettes de gratte-ciel scintillants, comme on en voit dans les dessins de Hugh Ferriss et de Louis Lozowick aux Etats-Unis ou encore dans les décors du film *Metropolis* de Fritz Lang. L'auteur, Gaston Suisse, qui a réalisé d'autres paravents, cette catégorie de meuble ayant été particulièrement prisée à cette époque, songeons à Eileen Gray ou à Jean Dunand, est plutôt connu pour ses compositions animalières et florales. Ici, il a réalisé un chef d'œuvre du genre.

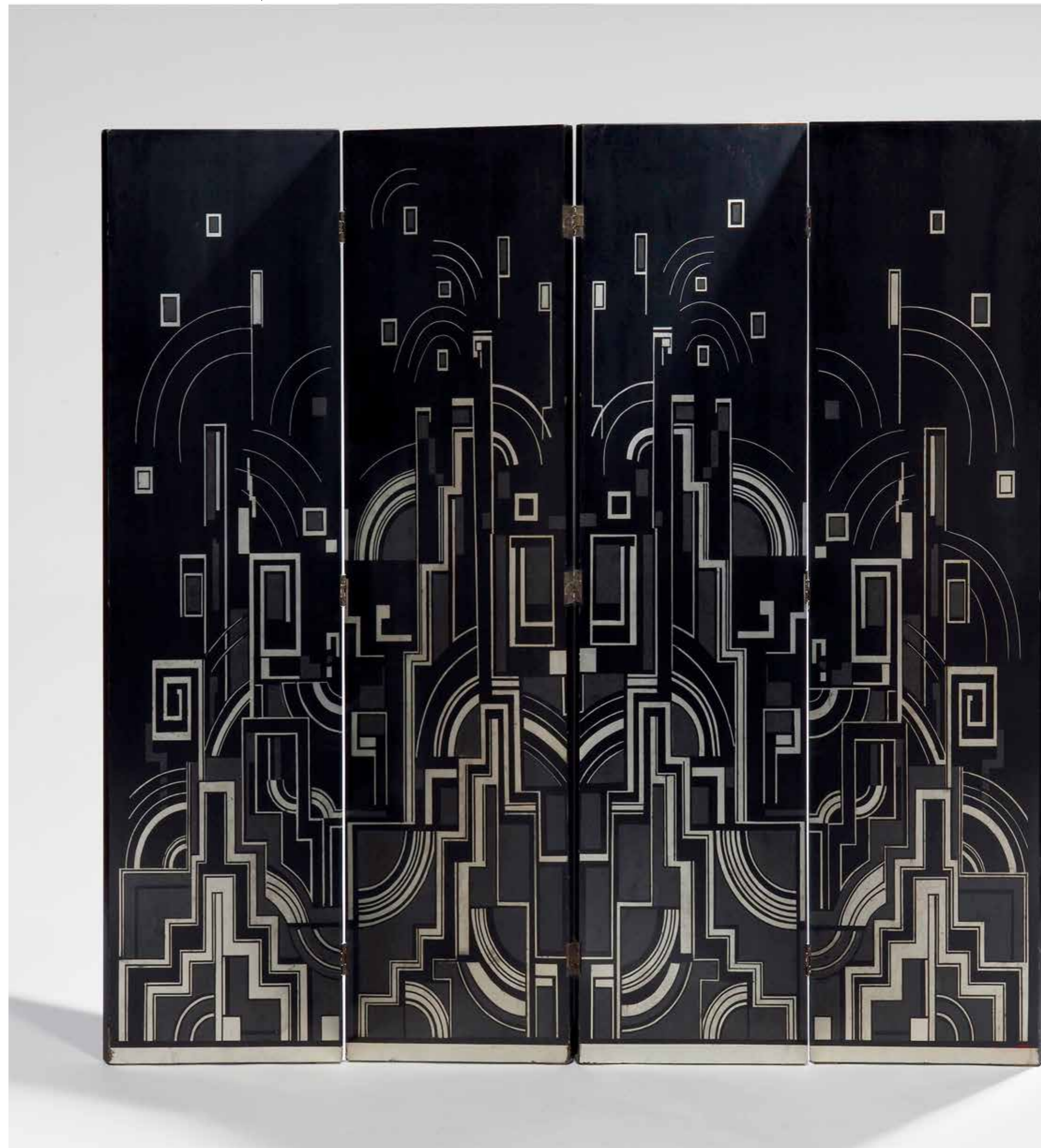
Exposition :

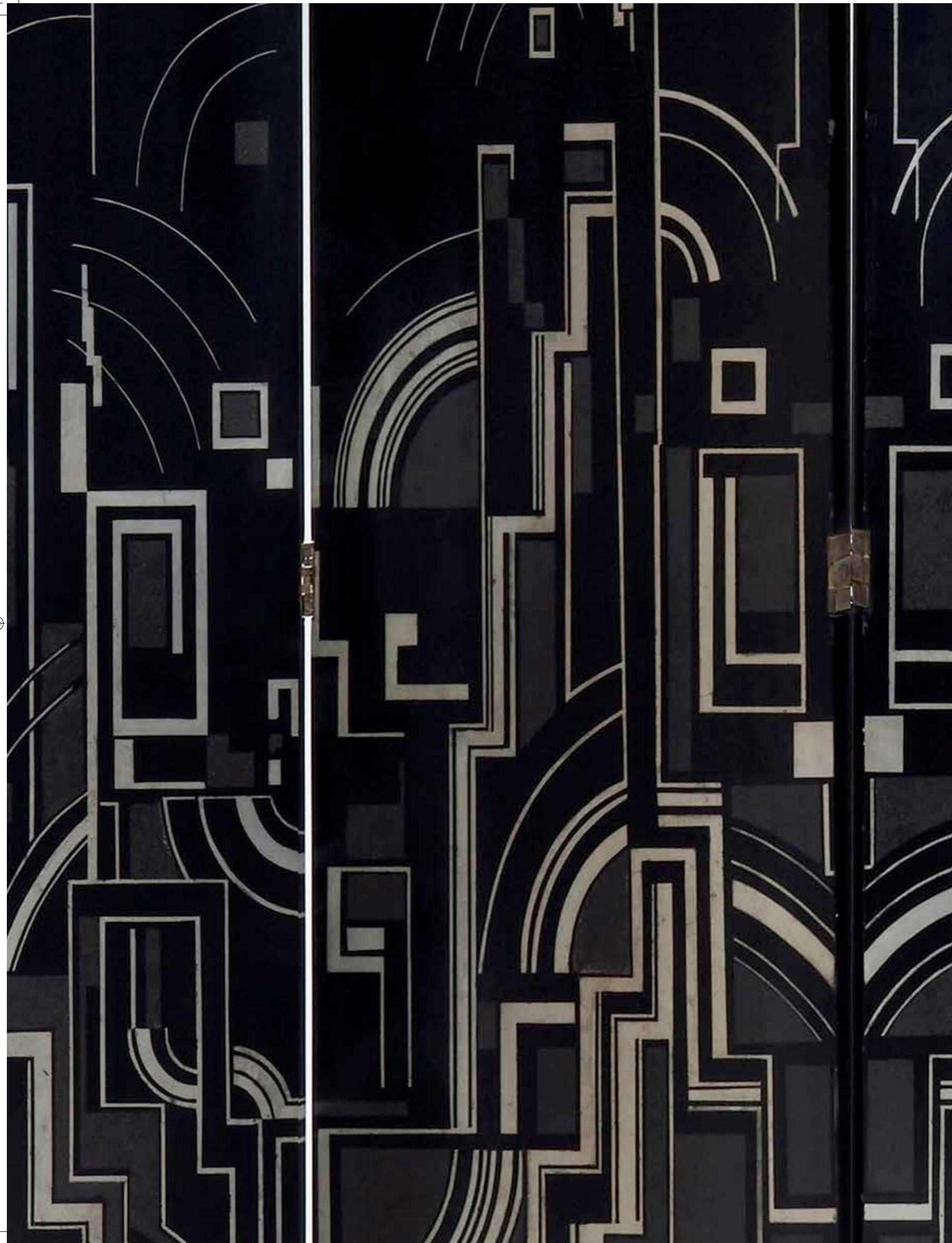
1925, *Quand L'art Déco séduit le monde*
Cité de l'architecture, Palais de Chaillot, Paris.
Du 16 octobre 2013 au 17 mars 2014.
N° 128 de l'exposition

Bibliographie :

Gaston Suisse Splendeur du laque art déco.
Émanuel Bréon, Édition Somogy, Paris 2013.
Reproduit page 172 et 173

1925 quand l'art déco séduit le monde
Collectif d'auteurs, Éditions Norma, Paris 2013.
Reproduit page 259.

Modernist construction

现代主义建筑

Screen, circa.1925

Double-sided folding screen,
Panels with a black lacquer background.
Lacquered decorations enriched with graphite and oxidized silver leaf.
Signed at the bottom right corner.
170 x 50 cm by panel.

Screen with abstract geometric decoration.
Modernist construction evoking the buildings of New York at night.

History:
Evoking buildings with a "Purist" aesthetic, this screen is reminiscent of the table screen in Karl Lagerfeld's collection (sale Godeau-Solanet-Audap, Drouot 1975, expert Félix Marcilhac, lot number 99). With its decorations inspired by Constructivism, the table screen evokes a locomotive, train rails and electric poles.

Serge Lemoine wrote on May 19, 2009
It is an exceptional object due to its material and its technical perfection. The black Chinese lacquer that serves as the background and the shining silver lines that outline the different forms make an abstract decoration which is characteristic of "Art Deco"; this style is also found in the ironwork and stained glass windows of the period. Similar to drawings of Hugh Ferriss and Louis Lozowick in the United States or decorations in the film "Metropolis" by Fritz Lang, the screen displays presents a view of a modern city, depicting nightfall and the silhouettes of glittering skyscrapers. Associated with Eileen Gray or Jean Dunand, this type of furniture was particularly appreciated at this time. The artist Gaston Suisse, who has made other screens, is known rather for his animal and floral compositions. Here he has made a masterpiece of the genre.

Exposition:
1925, When Art Deco Seduces the World
Cité de l'architecture, Palais de Chaillot, Paris.
from October 16th, 2013 to March 17th, 2014.
Number 128 of the exhibition

Bibliography:
Gaston Suisse, Splendor of Art Deco lacquerware
Émanuel Bréon, Somogy Edition, Paris 2013.
Reproduced pages 172 and 173

1925, When Art Deco Seduces the World
Group of authors, Norma Editions, Paris 2013.
Reproduced page 259.

屏风，约1925年

四扇双面屏风
底面：黑漆。
装饰图案：石墨面漆，氧化银箔
右下方签名
高：170 cm，宽：50 cm（单扇）

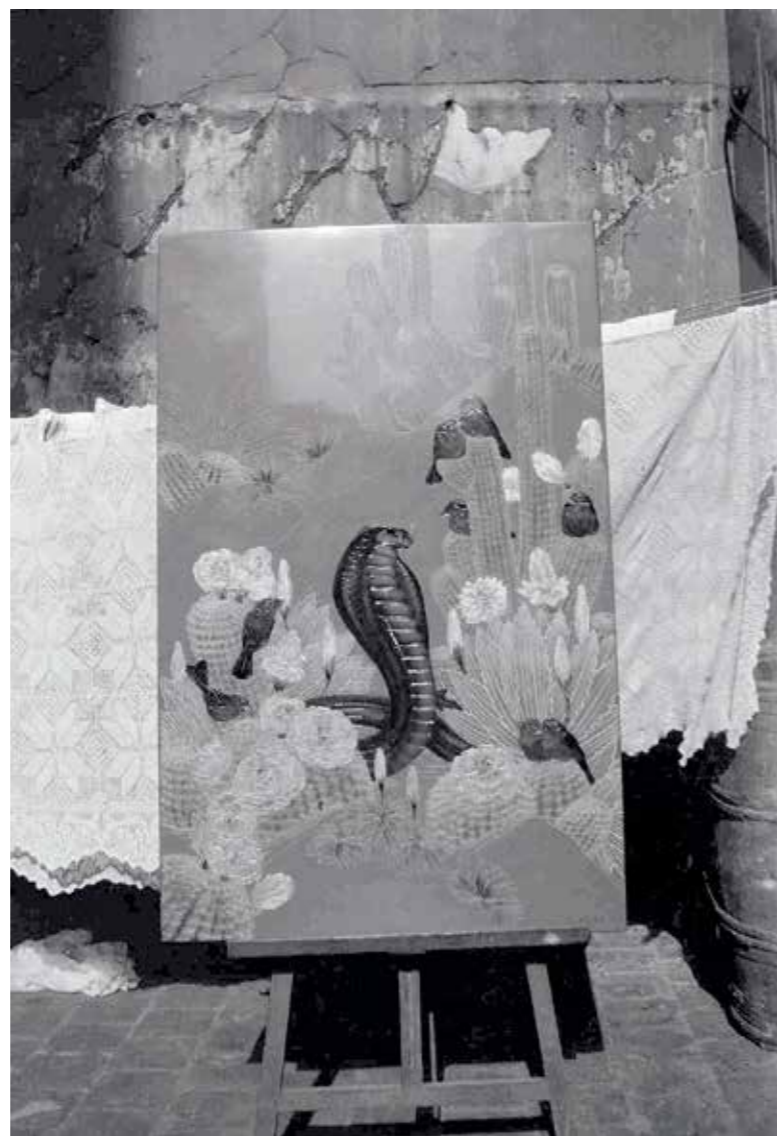
抽象几何构图屏风
表现夜幕下纽约楼宇的现代主义建筑

历史：
这件屏风上的建筑图案具有纯粹的审美主义风格，令人联想起卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）收藏的屏风（1975年，德鲁奥拍卖行，戈多-索拉内-奥德拉（Godeau-Solanet-Audrap）拍卖会，鉴定人为费利克斯·马西亚克（Félix Marcilhac），拍品编号90）；那件桌屏上的图案受为蒸汽机车、铁道和电线杆，具有构成主义的特点。

塞尔日·勒穆瓦纳（Serge Lemoine）于2009年5月19日写道：
这件作品用材考究，工艺精湛，是难得一见的佳作。艺术家在黑色中国漆底面上，用镀银线条描绘图案，创作出一件极具装饰艺术特点的抽象作品。当时的铁器和玻璃制品也带有同样的风格。屏风的图案表现的是现代都市的景象，是夜幕下灯光璀璨的摩天大楼的侧影，类似的画面也见于美国画家休·费睿思（Hugh Ferriss）、路易斯·洛佐维克（Louis Lozowick）的绘画或弗里茨·朗（Fritz Lang）的都市电影中。这件屏风出自加斯东·隋斯之手，他还创作过其他同类的作品。在当时，屏风是十分受人追捧的家具类型，我们现在能想到的屏风艺术家还有艾琳·格雷（Eileen Gray）或让·迪南（Jean Dunand）。加斯东·隋斯更为人称道的是他的动物和植物造型艺术，但这件作品堪称同类家具中的杰作。

参与展览：
《1925年，当装饰艺术吸引众人》
展览地点：巴黎夏悠宫（Palais de Chaillot）建筑之城，
展览日期：2013年10月16日-2014年3月17日
128号展品

参考书目：
《加斯东·隋斯：装饰漆器艺术之光》
作者：埃马纽埃尔·布雷翁，巴黎索莫吉（Somogy）出版社，2013年。
翻印第172-173页
《1925年，当装饰艺术吸引众人》
合著，巴黎诺尔玛（Norma）出版社，2013年。
翻印第259页

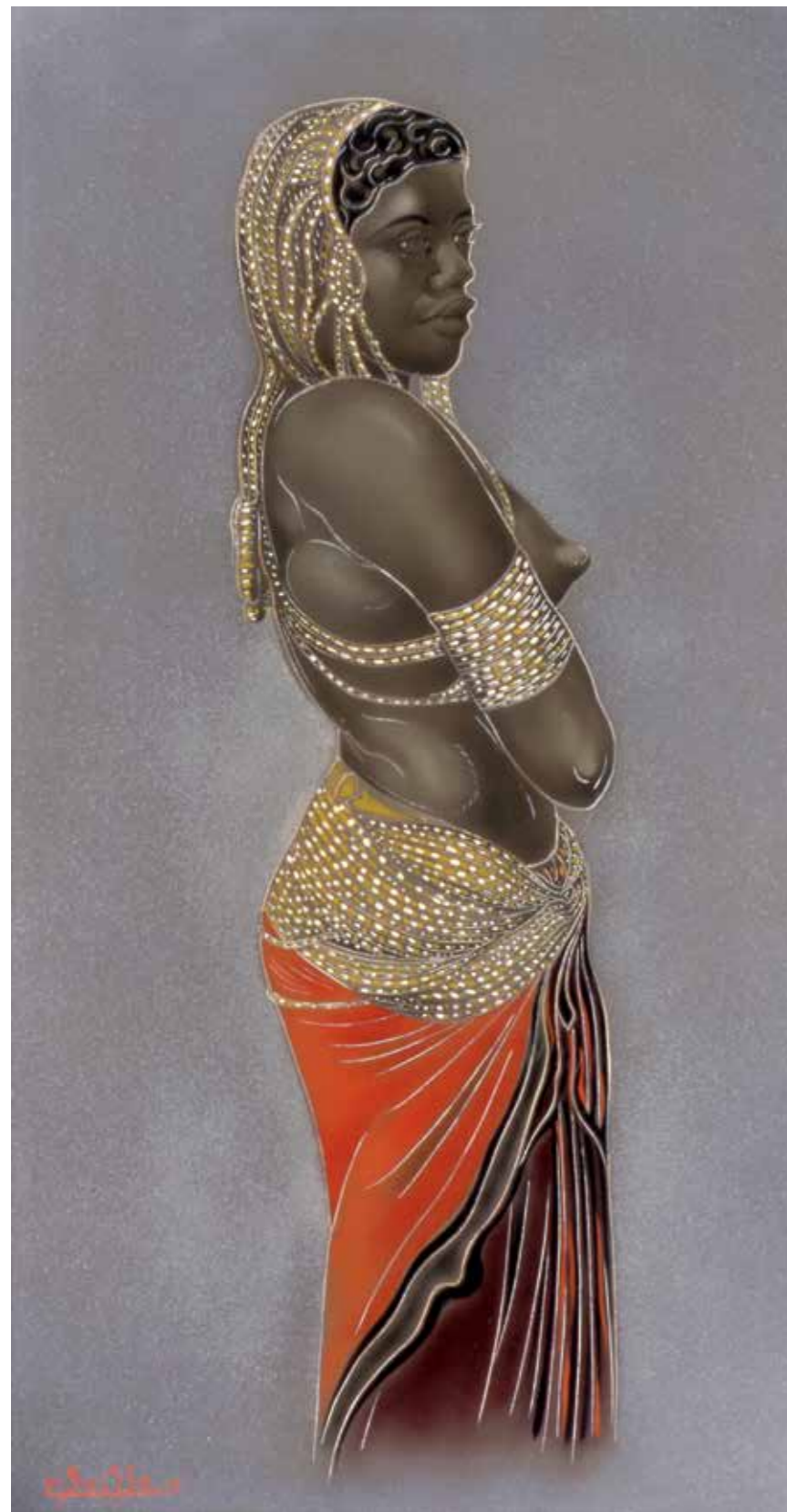
Cobra et Tangaras dans les cactées en fleurs | *Cobra and tangaras in flowering cacti*
眼镜蛇、唐加拉雀与开花的仙人掌

Laque gravé sur fond de laque gris perle, cactées à rehaut d'or vert et rose, les fleurs réalisées à la feuille d'or usée | *Engraved lacquer on grey lacquer background, cacti with green and pink gold highlights, worn golden leaves flowers* | 珍珠灰色底上刻漆，绿金色与玫瑰色高亮仙人掌，做旧金箔修饰花朵
135 x 85 cm | 53 x 33.5 in.

Photographie d'époque dans l'atelier de l'Artiste
Historical photography in the Artist's studio | 艺术家工作室旧照
Archives familiales | Family archives | 家族档案

Cobra et Tangaras dans les cactées en fleurs | *Cobra and tangaras in flowering cacti* | 眼镜蛇、唐加拉雀与开花的仙人掌
Crayon et pastels à l'huile, vers 1930, signé | *Pencil and oil pastel, near 1930, signed* | 铅笔与油画棒，近1930年，艺术家署名
135 x 85 cm | 53 x 33.5 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Si Gaston Suisse, peu enclin aux mondanités, préférerait à tout autre endroit la chaleur et la quiétude de son atelier où il élaborait ses compositions personnelles de petits ou moyens formats, il en sortit cependant pour certaines grandes occasions et pour des travaux d'envergure : lors de ses voyages en Algérie et dans le Sud-Saharien et lors des trois grandes expositions internationales parisiennes qui jalonnèrent l'entre-deux-guerres : en 1925, en 1931 et en 1937. Hors les murs et dans un Paris devenu centre du monde pour un temps, Il fut confronté alors aux grands défis de l'art mural qui mirent entre parenthèse pour un temps son métier si précieux de laqueur.

Voyageant en Algérie de décembre 1924 à mars 1925, il fut amené à préparer les fêtes de Noël d'une singulière façon. Lui fut commandé à Alger la reconstitution des cabarets de la Butte Montmartre : L'Enfer, Chez Aristide Bruant, Le Lapin agile et le grenier de Gringoire. Pour l'occasion, il se souvint de son expérience à l'Opéra de Paris où il avait travaillé aux décors des Ballets Russes imaginés par Léon Bakst. Plus habitué aux formats modestes, la fougue de la jeunesse - il avait alors vingt-huit ans - lui permit d'accomplir la commande avec diligence, originalité et professionnalisme. Ce travail de décorateur fut d'ailleurs salué par la presse algéroise en des termes flatteurs : Dans Le Journal d'Alger signé des initiales H.A : « La décoration de ces temples de l'humour fut unanimement apprécié, tant par sa composition, que par sa valeur artistique était dû au talent du peintre décorateur Gaston Suisse, qui fut l'élève de Paul Renouard et de David d'Auber et qui collabora à l'Opéra de Paris avec Bakst » ; Dans La Dépêche algérienne, toujours en décembre 1924 : « Les décors de cabarets reconstitués étaient brossés par l'habile pinceau de Gaston Suisse avec soin et intelligence ». La Direction de L'Alhambra d'Alger qui lui avait commandé son décor intérieur lui commandera également les programmes de ses spectacles : De belles gravures sur bois, technique qu'il affectionnait depuis la guerre dans les Balkans. Elle lui avait permis alors de surmonter son cafard, au beau milieu des atrocités, et d'atténuer son désespoir d'une guerre qui n'en finissait pas et qui lui avait volé quatre de ses belles années de jeunesse.

En 1925, de retour à Paris, Gaston Suisse participa à l'Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes que l'on attendait depuis longtemps et qui fut un succès mondial. Tout d'abord envisagée vers 1913, elle fut reportée à cause de la guerre et n'ouvrit donc que douze années plus tard. L'ambition était de mettre en avant les créations françaises et pour contrecarrer les ambitions de l'Allemagne qui en fut d'ailleurs exclue. Cette

exposition, encouragée par le Ministère du Commerce, présenta des pavillons dédiés, entre autres, aux grands magasins et à leurs lignes de décoration respectives : Pomone pour le Bon Marché, Primavera pour le Printemps, Studium pour Le Louvre et La Maîtrise pour les Galeries Lafayette. Construit par Charles Hiriart, ce dernier pavillon présentait les créations de son Directeur artistique Maurice Dufrene. Ce dernier s'était entouré d'une équipe dont Maurice Gruber et Gaston Suisse pour les vitraux. Réputé pour ses beaux et grands dessins à grandeur d'exécution, Gaston Suisse avait été appelé à fournir des cartons de vitraux pour orner les grandes baies des salles d'exposition.

En 1931, pour l'Exposition Coloniale Internationale, dont le commissaire était le Maréchal Lyautey, Gaston Suisse travailla à la décoration de deux pavillons exceptionnels : La reconstitution de temple d'Angkor-Vat et le pavillon de l'Afrique Occidentale française. Il apportait son aide à son grand ami de toujours, Paul Jouve.

En 1937, pour l'Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne à Paris, Gaston Suisse reçut une commande importante qu'il mena à bien en collaboration avec Jean Durand. Il s'agissait de décorer les Salons de réception et la Salle des Fêtes du Commissariat Général de l'Exposition. Celui-ci avait été hébergé pour la durée de la manifestation dans les locaux du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, au Palais de Tokyo. Un arrêté du 22 février 1937 fut pris par le Commissaire Général, E. Labbé, et signifié aux artistes lauréats, le 25 février par courrier officiel : « J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en exécution de l'arrêté... Vous êtes chargé d'exécuter une décoration en laque synthétique... et dont le thème sera : ART et TECHNIQUE. Cette décoration d'une surface totale d'environ 200 m² sera exécutée sur panneaux jointifs en Masonite extra-dure, conformément aux projets de M. Charles Halley, architecte, ainsi qu'aux dessins et esquisses à 0,10 par mètres, qui ont été acceptés par les services de l'Exposition. La fourniture de ces panneaux, et les frais en résultant, seront à la charge de l'opération, ainsi que les cadres métalliques devant recevoir lesdits panneaux. Le prix de ce travail est fixé à la somme de quarante mille francs. La date de l'achèvement complet du travail est fixé au 20 avril 1937, étant entendu que la pose des panneaux commencera le 1er avril ».

Il est vraisemblable que, compte tenu des délais mentionnés, les artistes avaient été sélectionnés auparavant par l'Architecte en Chef des Monuments Historiques, Charles Halley, et qu'ils s'étaient déjà mis au travail. Toute la recherche artistique fut réalisée

par Gaston Suisse comme en témoignent les admirables petits panneaux de vraie laque encore conservés et qui ont pour sujet une partie du décor : Figures du Lithographe et de l'Ouvrier de chantier. Malheureusement ces œuvres, graphiquement parfaites et minutieuses d'exécution, ne pouvaient servir de base à un travail à faire dans l'urgence et avec des crédits restreints. C'est pourquoi l'on demanda à Gaston Suisse et son équipier de dessiner leurs figures sur des plaques de Masonite dorée.

Pour réaliser cette grande décoration, Gaston Suisse hébergea Jean Durand dans le grand atelier du 7 rue Lebovici à Paris qu'il partageait avec Paul Jouve. Ce dernier y préparait au même moment sa Tête de Taureau destinée aux Jardins et fontaines du Palais de Chaillot conçus par Roger-Henri Expert.

Claude-Roger Marx qui supervisait les travaux d'arts pour l'Exposition, remis une note de synthèse le 4 mai 1937 qui nous renseigne sur l'esprit de l'œuvre et l'avancement du chantier : « L'Art et la Technique dans la Vie Moderne... Cette décoration sera placée au bas d'une double volée d'escalier... Exécution sur plaque de Masonite dorée... L'œuvre est caractéristique du style Normandie. Stylisations linéaires. La matière tient lieu de laque. La moitié de la décoration est exécutée en matière. Pour le reste les dessins sont exécutés grandeur nature. Ils ont touché un deuxième acompte et demandent le troisième acompte ».

Le 27 juillet 1937, avec donc trois mois de retard, ce qui était normal au regard de la conjoncture, Charles Halley pouvait procéder à la réception définitive du décor mis en place et délivrer à Gaston Suisse un certificat d'achèvement des travaux. En 1939, le décor fut démonté, panneaux après panneaux, et stocké dans les sous-sols du Palais de Tokyo. C'est là qu'il fut retrouvé, en 1988, et sauvé par la conservation du Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt.

Gaston Suisse, dont on reconnaît le dessin assuré et le sens inné de la composition, devait dans un résumé synthétique, évoquer les Arts et la Technique, le thème même de l'Exposition Internationale. Les photographies conservées de l'ensemble en place, nous montrent qu'il s'acquitta avec succès de ce travail de décoration sur des surfaces dont les contours chahutés furent assurément des contraintes. Sous la balustrade de la mezzanine et les rampes de l'escalier réalisées par le ferronnier Raymond Subes, il fit le choix de développer tout un panorama des Arts, de l'Artisanat et de Mode : Sur un fond de paysages et de jardins élaborés, apparaissent, à gauche, les figures du sculpteur et du potier et, à droite, les figures du tisserand, du couturier et des modistes. En montant les marches de l'escalier, sur la volée de gauche, la

Femme Swahili | Swahili woman | 斯瓦希里女人
Laque gravée sur un fond en laque mate de ton pierre, laque polychrome, signé
Engraved lacquer on a mat stone-like lacquer, polychrome lacquer, signed
漆画, 刻漆, 哑光石色漆底, 彩漆, 艺术家署名
54 x 30 cm | 21,5 x 11,8 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

navigation moderne était évoquée par l'étrave du Normandie ancrée dans le port de New-York, tandis que sur la volée de droite, on avait affaire à une automobile filant à vive allure sur une route de campagne.

Sur les murs de la grande salle, à gauche, se déployait une évocation de l'industrie, de la recherche, de la mécanique et de l'aviation : Silhouettes d'aviateurs, de télescopes, de presses à papier, de presses de fonderie, de hauts-fourneaux, d'avions en vol ou dans des hangars sur un fond de carte du monde. Sur les murs de droite, l'espace était réservé à la description de l'univers du train, de l'électricité et de la transmission radio : Silhouettes de cheminots, de transmetteurs, locomotives, tunnels, rails, turbines et barrages hydro-électriques.

Si l'ensemble des acteurs de ces activités humaines reste anonyme, Gaston Suisse s'amusa à glisser quelques portraits de personnalités reconnaissables : Les sculpteurs Antoine Bourdelle, Gustave Contesse, l'aviateur Georges Guynemer ou bien encore la couturière Jeanne Lanvin.

Il est difficile de faire un bilan et un inventaire de la création de Gaston Suisse. Toujours est-il qu'au gré des ventes et des expositions, des pièces remarquables resurgissent pour la plus grande joie de nouveaux collectionneurs ou des musées français et étrangers. À la faveur d'un regain d'intérêt pour cette période si féconde de l'Art Français qui s'opère depuis quelques années, il semblerait que cet artiste si modeste, et dont l'œuvre important n'était pas encore célébré à sa juste mesure, prenne enfin une place auprès des plus grands décorateurs de son temps. Sa clientèle de l'époque, elle, ne s'y était pas trompée.

Porteuse d'eau Swahili | Swahili water carrier | 斯瓦希里运水人
Laque noire gravé, rehaut de laque rouge, signé | Black lacquer engraved, highlight of red lacquer, signed | 漆画，刻漆，黑漆底，以红漆润色高光，艺术家署名
Avec cadre en laque aventurine : 63,5 x 38,5 cm | With its aventurine lacquered frame: 25 x 15 in. | 含砂金石漆边框：63.5 x 38.5 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Aninghas | Aninghas | 蛇鹈

Laque gravé à fond de laque brune et ocre nuagée, reflets dans la mare et fleurs traités à l'or usé, signé | Engraved lacquer with brown lacquer background and cloudy ochre, reflections in the pond and flowers with worn gold, signed | 刻漆，暗赭石色与棕色漆底，水潭反光与花卉嵌老金，艺术家署名

54 x 90 cm | 21.3 x 35.4 in.

Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 63 x 101 cm | With its original frame in torn lacquer: 25 x 40 in. | 含棕色犀皮纹原框：63 x 101 cm

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Faisans argentés de Formose | *Formosa silver pheasants* | 台湾白鹇
 Laque du pastel | *Pastel lacquer* | 粉彩漆
 Photographie d'époque dans l'atelier de l'Artiste | *Historical photography in Artist studio* | 艺术家工作室旧照
 Archives familiales | *Family archives* | 家族档案

Faisans argentés de Formose | *Formosa silver pheasants* | 台湾白鹇
 Crayon et pastel à l'huile, sur papier bistre, signé | *Pencil and oil pastel, on bistre paper, signed* | 铅笔与油画棒, 茶褐色纸, 艺术家署名
 60 x 110 cm | 24 x 43 in.
 Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

If Gaston Suisse, who had little inclination for worldliness, preferred the warmth and tranquility of his studio, where he made his own compositions of small or medium sizes, to any other place, he came out for certain great occasions and for large-scale presentations: during his travels to Algeria and to the South Sahara and during the three great international exhibitions in Paris that marked the Interwar period: in 1925, in 1931 and in 1937. Outside of Paris and inside the capital which became the center of the world for a time, he was confronted with the great challenges of mural art which he had put aside to devote himself to the craft of lacquer.

Travelling to Algeria from December 1924 to March 1925, he was led to prepare the Christmas holidays in a singular way. He was commissioned in Algiers to reconstruct the cabarets of La Butte Montmartre: L'Enfer, Chez Aristede Bruant, Le Lapin Agile and Grenier de Gringoire. For the occasion, he remembered his experience at the Paris Opera where he had worked on the sets of the Ballets Russes imagined by Léon Bakst. More accustomed to modest formats, his youthful enthusiasm he was then twenty-eight enabled him to fulfill the command with diligence, originality and professionalism. This work of decorator was also hailed by the Algerian press in flattering terms: In *Le Journal d'Alger* signed H.A.: "The decoration of these temples of humor was unanimously appreciated, both by its composition, its artistic value was due to the talent of the painter decorator Gaston Suisse, who was the pupil of Paul Renouard and David d'Auber and who collaborated at the Paris Opera with Bakst"; In December 1924, *La Dépêche Algérienne*, "The decorations of reconstructed cabarets were painted with the skillful brush of Gaston Suisse with care and intelligence." The direction of Alhambra in Algiers who had ordered his interior decoration would also order the illustrations for the programs of his shows: Beautiful wood engravings, technique that he had enjoyed since the war in the Balkans. This technique had then allowed him to overcome his spleen in the midst of the atrocities, and to alleviate his despair at a war that did not end and that had stolen four of his beautiful years of youth.

In 1925, back in Paris, Gaston Suisse participated in the Exposition of the Decorative Arts and Industrial Moderns which had been waiting for him for a long time and which was a worldwide success. First considered around 1913, it was postponed because of the war and therefore opened only twelve years later. The ambition was to put forward the French creations and to counteract the ambitions of Germany which was excluded from it. This exhibition, promoted by the Ministry of Commerce, featured pavilions dedicated to, among other things, department stores and their respective decoration lines:

Pomone for the Bon Marché, Primavera for Spring, Studium for the Louvre and The Masters for Galeries Lafayette. Built by Charles Hiriart, this last pavilion presented the creations of its Artistic Director Maurice Dufrene. The latter had surrounded himself with a team of which Maurice Gruber and Gaston Suisse for the stained-glass windows. Renowned for its fine and large drawings, Gaston Suisse had been asked to supply stained-glass boxes to decorate the large bays in the exhibition halls.

In 1931, for the International Colonial Exhibition, whose commissioner was Marshal Lyautey, Gaston Suisse worked on the decoration of two exceptional pavilions: The Angkor-Wat Constituency and the French West African Pavilion. He was helping his longtime friend, Paul Jouve.

In 1937, for the International Exhibition of Arts and Techniques in Modern Life in Paris, Gaston Suisse received an important order which he carried out in collaboration with Jean Dunand. The aim was to decorate the reception halls and the Salle des Fêtes at the Commissariat Général de l'Exposition. It was hosted for the duration of the event in the premises of the Museum of Modern Art of the City of Paris, at the Palais de Tokyo. An order of February 22nd, 1937, was taken by the Commissioner General, E. Labbé, and sent to the winning artists on February 25th by official mail: "I have the honor to inform you that in execution of the decree ... You are responsible for executing a decoration in synthetic lacquer ... and whose theme will be: ART and TECHNIQUE. This decoration with a total surface area of about 200 m² will be executed on Masonite joints in an extra-hard pattern, in accordance with the plans of Mr. Charles Halley, architect, as well as drawings and sketches at 0.10 per meter Were accepted by the Exhibition Services. The supply of these panels, and the resulting costs, will be borne by the operation, as well as the metal frames to receive said panels. The price of this work is fixed at the sum of forty thousand francs. The date of the complete completion of the work is April 20th, 1937, it being understood that the installation of the panels will begin on April 1st."

It is likely that, given the aforementioned deadlines, the artists had previously been selected by the Chief Architect of the Historic Monuments, Charles Halley, and had already set to work. All artistic research was carried out by Gaston Suisse as evidenced by the admirable little panels of real lacquer still preserved and which have for subject a part of the decoration: Figures of Lithograph and Workman of worksite. Unfortunately, these works, graphically perfect and minutely executed, could not serve as a basis for work to be done in an emergency and with limited funds. That is why Gaston Suisse and his crew were asked to draw their figures on plates of golden

Masonite.

To realize this great decor, Gaston Suisse hosted Jean Dunand in the large workshop of 7 rue Lebouis in Paris that he shared with Paul Jouve. At the same time, he was preparing his Bull's Head for the gardens and fountains of the Palais de Chaillot designed by Roger-Henri Expert.

Claude-Roger Marx, who supervised the works of art for the exhibition, presented a summary note on May 4th, 1937, which informs us of the spirit of the work and the progress of the work: "Art and Technique In Modern Life ... This decoration will be placed at the bottom of a double flight of stairs ... Execution on plate of gilded masonite ... The work is characteristic of Normandie style. Linear styling. Matière takes the place of lacquer. Half of the decoration is executed in matière. For the rest the drawings are executed full size. They received a second installment and asked for the third installment."

On July 27th, 1937, Charles Halley was able to proceed with the definitive reception of the decoration and to issue a certificate of completion to Gaston Suisse, which was three months late, which was normal in view of the economic situation. In 1939, the decoration was dismantled, panels after panels, and stored in the basements of the Palais de Tokyo. It was there that it was found, in 1988, and saved by the conservation of the Museum of the Thirties of Boulogne-Billancourt.

Gaston Suisse, whose assured design and innate sense of composition are to be recognized, was to summarize in a synthetic summary, the Arts and Technique, the very theme of the International Exhibition. The photographs preserved from the set in place show us that he successfully carried out this work of decoration on surfaces whose hectic contours were undoubtedly constrained. Under the balustrade of the mezzanine and the ramps of the staircase made by the ironworker Raymond Subes, he chose to develop a whole panorama of Arts, Crafts and Fashion: on a background of landscapes and elaborate gardens, on the left, the figures of the sculptor and the potter, and on the right the figures of the weaver, the couturier and the modistes. As we climbed the steps of the staircase on the left-hand flight, modern navigation was evoked by the Normandie anchored in the port of New York, while on the right-hand flight we were dealing with a spinning automobile at a brisk pace on a country road.

On the walls of the great hall, to the left, Suisse depicted an evocation of industry, research, mechanics and aviation: silhouettes of aviators, telescopes, paper presses, foundry presses, blast furnaces, aircrafts in flight or in hangars on a background map of the world. On the right-hand walls, space was reserved for the description of the universe of

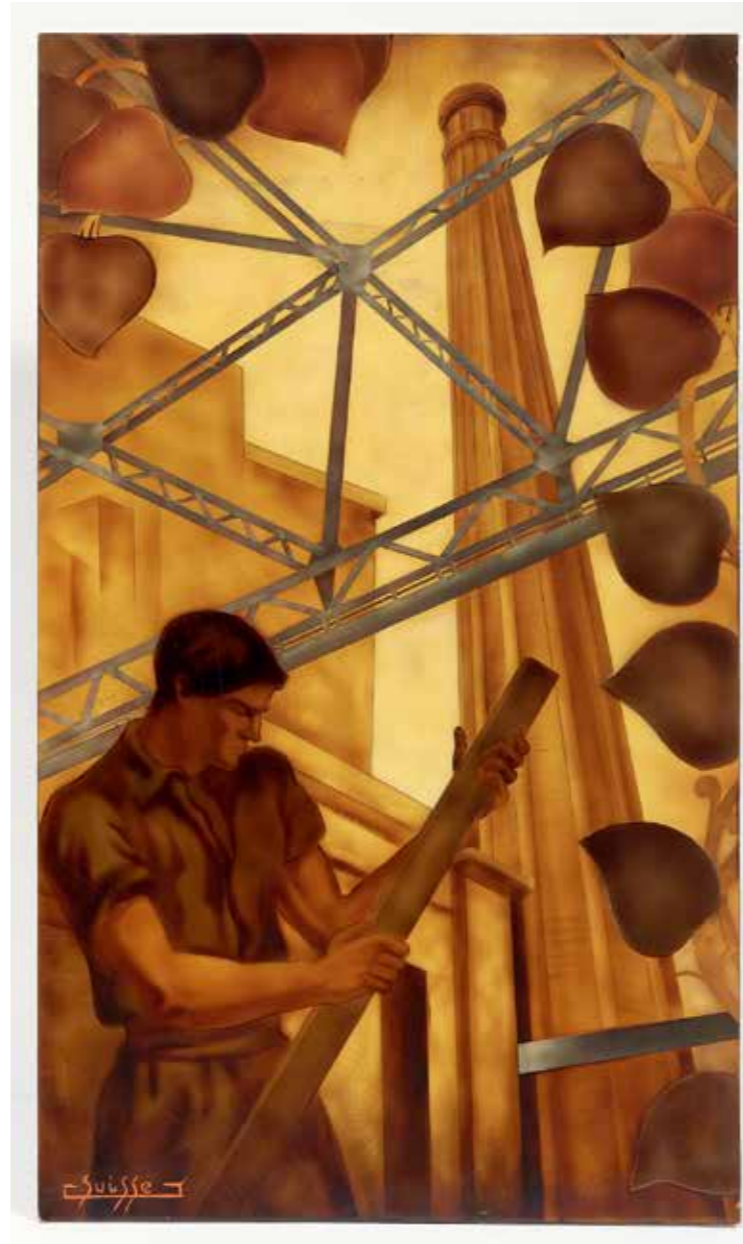
the train, electricity and radio transmission: silhouettes of railwaymen, transmitters, locomotives, tunnels, rails, turbines and hydroelectric dams .

If all the actors of these human activities remain anonymous, Gaston Suisse amused himself by slipping some portraits of recognizable personalities: sculptors Antoine Bourdelle, Gustave Contesse, aviator Georges Guynemer or even seamstress Jeanne Lanvin.

It is difficult to make an assessment and an inventory of the creation of Gaston Suisse. The fact remains that, at the mercy of sales and exhibitions, remarkable pieces are re-emerging for the greatest joy of new collectors or French and foreign museums. Thanks to a revival of interest in this fruitful period of French Art which has been going on for some years, it would seem that this artist, so humble, whose important work had not yet been celebrated just took a seat with the greatest decorators of his time. His customers of the time, they, were not mistaken.

Ensemble de douze panneaux célébrant « l'électricité et ses applications » : sa production, son transport et son stockage ainsi que ses applications dans la vie moderne, l'éclairage, le télégraphe, la TSF et le téléphone.
 Twelve panels celebrating "Electricity and its Applications": its production, transport and storage as well as its applications in modern life, lighting, telegraph, wireless and telephone.
 十二联幅作品赞颂“电力与电气产业”：生产、传输、储存以及现代生活中的电气工具，照明、电报、无线电与电话。
 560 x 410 cm | 168 x 123 in.
 Photographie d'époque | Historical photography | 旧照
 Archives familiales | Family archives | 家族档案

Echafaudage | Scaffolding | 脚手架
 Maquette pour un premier projet pour l'exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris, 1937. Laque polychrome sur plaque de Masonite. Rehauts de poudre de bronze, et d'or blanc, 1936
 Model for a first project for the International Exhibition of Arts and Techniques of Paris, 1937
 Polychrome lacquer on Masonite plate. Highlights of bronze powder, and white gold, 1936
 为1937年巴黎国际艺术和技术展览的第一个项目绘制的草图，木纤板上彩漆，1936年以铜粉与白金润色
 87 x 50 cm | 26 x 15 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

La photogravure | Photogravure | 照相
 Maquette pour un premier projet pour l'exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris, 1937
 Laque polychrome sur plaque de Masonite. Rehauts de poudre de bronze, et d'or blanc, 1936
 Model for a first project for the International Exhibition of Arts and Techniques of Paris, 1937
 Polychrome plaque on Masonite plate. Highlights of bronze powder and white gold, 1936
 为1937年巴黎国际艺术和技术展览的第一个项目绘制的草图，木纤板上彩漆，1936年以铜粉与白金润色
 66 x 40 cm | 20 x 12 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

比起尘世的浮华，加斯东·隋斯更偏爱工作室的温暖与静谧；他在那里完成了许多中、小规模的个人创作。但他也会因一些难得的机缘和大型的创作走出工作室：比如他曾赴阿尔及利亚和南撒哈拉旅行；在两次大战之间的1925、1931和1937年，他参与了巴黎举行的三次国际博览会。彼时的巴黎俨然成为世界的中心，壁上装饰艺术的新潮对他提出了新的挑战，为此他一度将漆艺创作搁置一旁。

1924年12月到1925年3月，隋斯在阿尔及利亚旅行；期间他受邀为圣诞节做特别的节庆设计。在阿尔及尔时，他承揽了蒙马特高地上几个夜总会——包括“地狱”、“阿里斯蒂德·布吕昂家”、“脱兔”和“格兰戈尔谷仓”——的修缮工程。这一工作让隋斯回忆起曾在巴黎歌剧院为莱昂·巴克斯特（Léon Bakst）设想的“俄罗斯芭蕾”进行的室内装饰工作。尽管他更习惯较小规模的艺术创作，但凭着年轻人的一腔热情，年仅28岁的隋斯依靠勤勉、创意和专业精神，圆满完成了整个修缮工程。这一成绩使他在阿尔及尔报章上广受赞誉：1924年12月的《阿尔及尔报》上，刊登了一篇署名H.A.的文章，作者评价道：“这些夜总会的装饰受到了一致好评，不管是设计安排还是艺术价值都展现了画家和室内装饰设计师加斯东·隋斯的艺术才干。这位艺术家师承保罗·勒努阿尔（Paul Renouard）和大卫·多贝尔（David d'Auber），曾与巴克斯特合作巴黎歌剧院的装饰工作”；同时期的《阿尔及利亚电讯》也刊文指出：“夜总会的装饰焕然一新，完全得益于加斯东·隋斯的精心设计和灵巧画笔”。阿尔及尔的阿兰布拉宫（L'Alhambra d'Alger）的管理层也曾请隋斯负责他们的室内装饰工程，之后又请他设计了演出手册：他在创作时使用了木刻技法。巴尔干战争后，他一直钟情于这一工艺；因为在耗费了他四年青春的战争时期，木刻曾帮他抵御残酷环境下的消极颓废，减轻了无休止的战争所滋生的绝望情绪。

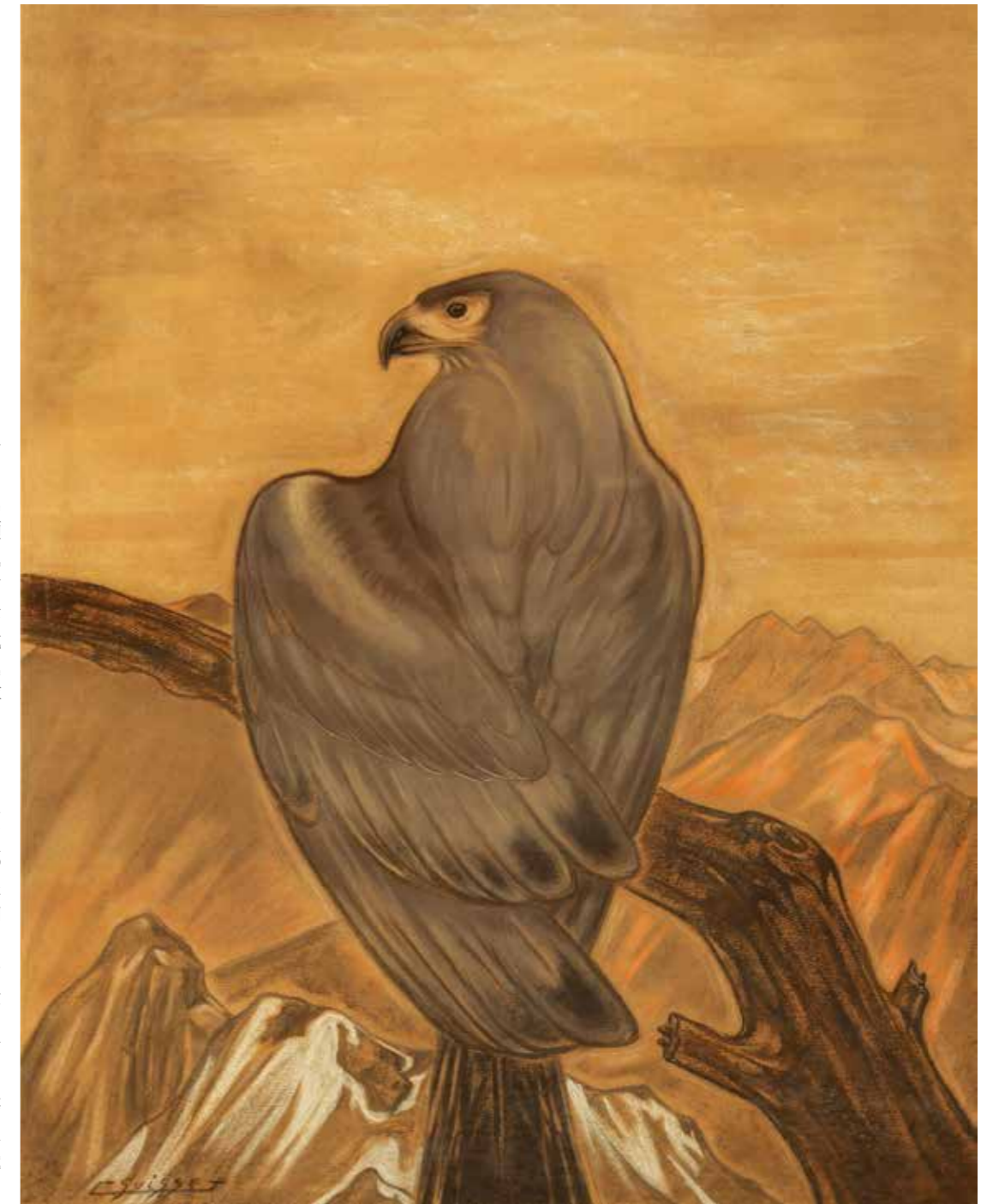
1925年，加斯东·隋斯回到巴黎，参加了现代装饰与工业艺术博览会，这场盛会大获成功，赢得举世瞩目。人们对这次博览会期待已久：最初计划1913年举行，但因为战争的缘故，直到12年后才真正开幕。这次博览会旨在将法国制造推向世界，同时将德国排除在外，以阻挠其发展壮大的野心。在法国商务部的支持下，这次博览会为各大百货商场准备了主题展馆，它们展示了各自的装饰风格：比如“Bon Marché”百货的Pomone馆，“巴黎春天”百货的Primavera馆，“卢浮”百货的Stadium馆以及“老佛爷”的La Matrise馆。后者由夏尔·伊利亚尔（Charles Hiriart）建造，内部装饰则由“老佛爷”艺术总监莫里斯·迪弗雷纳（Maurice Dufrene）设计创作。在他带领的团队中，莫里斯·格

吕贝（Maurice Gruber）与加斯东·隋斯负责大块的彩绘玻璃设计。因为隋斯擅长大面积作画，所以邀请他为展厅的大观景窗创作玻璃彩绘的大幅底图。

1931年，在利奥泰元帅（Maréchal Lyautey）主持的国际殖民地博览会上，加斯东·隋斯参与了两个特别场馆的室内装饰：一个是仿建的吴哥窟寺庙，另一个则是法属西非馆。他总是协助好友保罗·茹夫进行工作。

1937年，在巴黎举办的现代生活的工艺与技术国际博览会上，加斯东·隋斯与让·迪南通力合作，圆满地完成了会客厅和博览会总局宴庆大厅的室内装饰。博览会总局坐落于巴黎市现代艺术博物馆所在地东京宫。总局局长E.拉贝（E. Labbé）于1937年2月22日签署法令，并于2月25日正式函告入选装饰工作的艺术家：“我荣幸地通知您，依据本法令……，委托您以‘工艺与技术’为题，用合成漆材料完成室内装潢工作。根据建筑师夏尔·阿莱先生（Charles Halley）的规划及图纸方案与1比100的素描与草图，您承担的装饰总面积约为200平方米，整个创作在高硬度绿泥石接合板上完成。所有装饰板、金属外框及其所产生的其他费用均由博览会承担。工程款定为四万法郎。工程完成日期为1937年4月20日，自4月1日起开始安装装饰板”。但是很可能总建筑师夏尔·阿莱在法令颁布前就已经选定了参与工作的艺术家，并提前开始了工作。加斯东·隋斯独立完成了整个艺术构思；从保存下来的精美小块装饰漆板中，我们可以看到表现博览会主题的“石印工人”和“工场工人”的形象，它们反映了隋斯当时的创作情况。可惜由于工期紧迫、费用有限，这一部分造型完美、做工精细的作品未能用于最后的工程。也正是由于这一原因，主办方才要求加斯东·隋斯及其团队直接在镀金硬绿石板上绘制草图。为了完成如此宏大的装饰工程，加斯东·隋斯邀请让·迪南入住位于巴黎勒布衣（Lebouis）街7号的工作室。这间工作室为隋斯和保罗·茹夫共同所有。当时茹夫正在这里为罗歇-亨利·埃克斯佩（Roger-Henri Expert）设计的夏悠宫花园和喷泉创作“公牛头像”。担任此次博览会艺术工程监理的是克洛德-罗热·马克思（Claude-Roger Marx）。从他1937年5月4日所做的总结记录中，我们可以了解隋斯作品的基本理念及工程的进展情况：“《现代生活的艺术和技术》……这一装饰作品将被置于一座双层阶梯的底部……在镀金硬绿石板上进行创作……作品颇具‘诺曼底’风格特征。以线条为主体的装饰图案风格。使用其他材料代替大漆。工程进展过半，剩余的部分按实际大小绘制底图。第

Aigle branché de dos | Eagle perched back
栖息在树枝上的鹰背影
Pastel à l'huile, signé | Oil pastel, signed
油画棒，艺术家署名
76 x 60 cm | 30 x 24 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

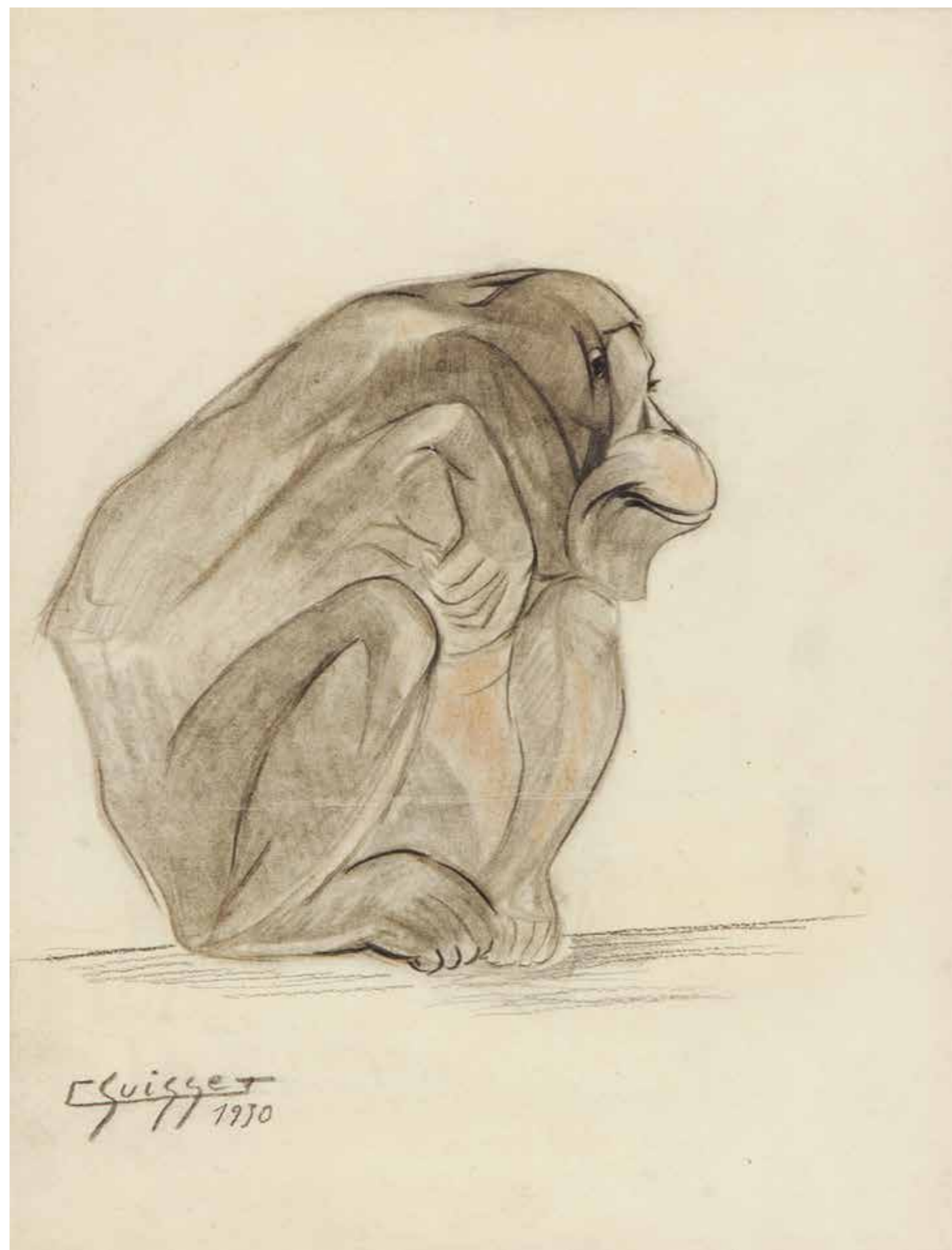
二笔预付款已领取，正在申领第三笔预付款”。1937年7月27日，夏尔·阿莱正式接收已经完成的装饰作品，并向加斯东·隋斯颁发了完工证明。虽然比规定的交付时间晚了3个月，但按当时的条件，这属于正常的情况。1939年，装饰画板被一块块地拆除并保存于东京宫地下室。1988年，这批作品被重新发现，并移交位于布洛涅-比扬古（Boulogne-Billancourt）的三十年代博物馆收藏。

一向以构图稳重、搭配自然著称的隋斯，在整个作品中很好地呼应了博览会的主题，即工艺与技术。从保存下来的照片中，我们可以看到，尽管他负责装饰的部位轮廓凹凸不齐，但他仍然克服了这个限制，圆满地完成了任务。在阁楼的栏杆和铁器制造商雷蒙·叙布（Raymond Subes）制作的楼梯扶手下方，隋斯选择创作了一幅反映各式艺术、手工业和时尚业的全景画面：其背景是精雕细琢的风光与花园，左侧呈现的是雕刻师与陶器工的形象，而右侧则表现了纺织工、服装工和制帽工。沿扶梯拾级而上，左侧楼梯段可以看到停泊在纽约港的“诺曼底号”的船首，它象征了现代航海技术；而右侧的楼梯段则能看到一辆在乡间道路上疾驰的汽车。

在大厅左侧墙面，各种形象展现了工业、研发、机械和航空业的发展：飞行员、天文望远镜、印刷机、压铸机、高炉，还有以世界地图为背景飞翔、停泊的飞机。右侧墙面描绘了火车、电力和无线电传输的世界，从中能看到铁路工人、发报员、火车头、隧道、铁轨、涡轮机和用于发电的水坝。这些人类活动的参与者大部分都无名无姓，但加斯东·隋斯有意加入了一些行业名人的肖像，以增添作品的意趣，比如雕塑家安托万·布德尔（Antoine Bourdelle）、居斯塔夫·孔泰斯（Gustave Contesse），飞行员乔治·吉内梅（Georges Guynemer），还有服装设计师让娜·朗万（Jeanne Lanvin）。

隋斯的作品重现拍卖会 and 展览，这让法国和国际新生代收藏家或

博物馆异常欣喜；但要罗列和统计他的家具作品仍是困难重重。作为一名谦逊的艺术家，加斯东·隋斯的艺术成就此前一直未得到应有的重视；但随着近年来对佳作频出的法国装饰艺术时期的重新关注，他终于被列入了当时最伟大的装饰艺术家行列。这也证明了他当时的藏家们确实眼光独到。

Jeune gorille de profil | Young gorilla profile | 小猩猩侧影
Crayon, estompe et sanguine sur papier, signé et daté 1930
Pencil, stump and red chalk on paper, signed and dated 1930 | 铅笔、擦笔与赭红粉笔，艺术家署名，1930年
28 x 23 cm | 11 x 9 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Cercopithèque de Moustac | Moustac cercopithecus | 髯长尾猴
Crayon et pastel, signé et daté 1930 | Pencil and pastel, signed and dated 1930 | 铅笔与粉彩，艺术家署名，1930年
27 x 21 cm | 11 x 8 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Paradisiers | *Birds of paradise* | 极乐鸟

Végétation de plantains et tétrogones, crayon et pastel à l'huile, 1936 | *Plantains and tetragones, pencil and oil pastel, 1936* | 植被: 车前草与番杏, 铅笔与油画棒, 1936年
82 x 122 cm | 32 x 48 in.
Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

Diplyque colins | *Diplyque colins* | 山齿鹑双联画
Dyptique en laque gravée, fond en laque ivoire, ophrys en fleurs à la feuille d'or, signé
Engraved lacquered dyptich, on ivory lacquer background, gold leaf blooming ophrys, signed
雕漆双联画，象牙漆底，蜂兰贴金，艺术家署名
96 x 91 cm | 35.6 x 37.4 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

"Souvent imité, jamais surpassé"

Les œuvres en laque de Gaston Suisse

En 1978, au Zhejiang, fut exhumé un bol en bois laqué datant du néolithique. L'artefact, vieux de plus de 7000 ans, attestait que la Chine avait bien été le premier pays à connaître et utiliser la laque naturelle. On sait que l'art de la laque commença à se répandre dans d'autres pays d'Asie à l'époque des Han antérieurs et postérieurs (-202~8 ; 25~220), notamment en Corée, au Japon, en Birmanie, en Inde, au Bangladesh, au Cambodge et en Thaïlande. Il gagna par la suite l'Europe, par l'entremise des Perses, des Arabes et des peuples du Moyen-Orient. Après l'ouverture de nouvelles voies maritimes entre la Chine et le Vieux Continent, Portugais et Hollandais organisèrent le transport et le commerce des laques chinoises pour répondre au nouvel engouement des Européens. A partir du 17ème siècle, Anglais, Français, Allemands, Italiens, étudièrent et imitèrent les laques produits en Chine, tirant les leçons de la tradition tout en multipliant les innovations pour donner naissance progressivement à des esthétiques imprégnées des spécificités nationales et à des styles originaux dus au talent de nouveaux artistes laqueurs.

Gaston Suisse, né à Paris à la fin du 19ème siècle, apparaît comme l'un des créateurs les plus inspirés dans ce domaine. Son père, représentant d'une banque privée, était collectionneur d'antiquités et grand amateur de culture orientale. L'atmosphère artistique de la famille Suisse exerce sur le jeune Gaston une influence bénéfique, et les quelque dix mille ouvrages conservés par son père lui permettent de se familiariser avec cette culture asiatique dont se nourriront plus tard ses créations à la laque.

En 1913, il est reçu au concours de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et y apprend les techniques de base de la laque, telles qu'elles furent transmises par la Chine et le Japon. Il se passionne pour ce médium, pour cette résine visqueuse sécrétée par les laquiers, qui va l'accompagner tout au long de sa vie et de sa pratique artistique, et lui permettre de concevoir les innombrables œuvres – meubles, ustensiles, paravents ou peintures – qui le consacreront comme un des plus grands noms des arts décoratifs du 20ème siècle. Les thèmes de ses œuvres sont très variés, on y trouve représentés des éléments végétaux et floraux, des personnages, des motifs abstraits et des animaux, sujet dans lequel il excelle. Ses œuvres, qui furent montrées et primées à plusieurs reprises dans des expositions majeures, font désormais partie de grandes collections publiques et privées et sont unanimement louées.

Gaston Suisse acquit un très haut niveau de connaissance et de maîtrise des savoir-faire ancestraux de l'art de la laque. L'idéal de « Qualité de l'exécution et de beauté des matériaux » développé à l'époque Ming par Huang Dacheng dans son ouvrage *Notes sur les ornements à la laque* (髹饰录), résume de manière pénétrante ce qui fait le charme de cet art. La laque naturelle n'a pas pour seul but celui, fonctionnel, de protéger des ustensiles, de les rendre résistants et imputrescibles : elle possède également cet éclat fait de douceur et de plénitude qui vient embellir l'objet. A travers les objets et les peintures à la laque qu'il

réalisa, nous pouvons voir la compréhension profonde et la solide maîtrise que Gaston Suisse avait acquises de ce médium et de ses techniques.

Le paravent *Construction moderniste* (Page 163), créé en 1925 et constitué de quatre feuilles double face de 170 x 50 cm, est une œuvre qui montre à merveille les possibilités expressives de la laque et dénote un art consommé dans son utilisation et son traitement. Sur le fond noir de laque chinoise, l'Artiste a tout d'abord utilisé la technique dite de miaoyou, de la peinture à l'huile d'abrasin, pour tracer des figures géométriques, puis, alors que la résine était sur le point de sécher, il les a recouvertes de feuilles d'argent pour réaliser une architecture visuelle dans le plus pur style de l'Esthétisme. Les parties noires du paravent, par la superposition des couches de laque et leur polissage, atteignent l'élégance glacée des miroirs. Les lignes, au rendu métallique, remarquablement exécutées à la feuille d'argent, se détachent du fond sombre pour former une image régulière et pleine de charme. Ces motifs linéaires, caractéristiques de l'esthétique Art déco, associés à la sobriété et à la pureté du contraste noir et blanc, viennent exprimer, grâce au talent du laqueur, les splendeurs et le chic des nuits de la métropole new-yorkaise. Que ce soit du point de vue de la technique proprement dite ou du langage plastique, ce paravent est sans conteste une œuvre exceptionnelle.

On ne peut parler de la profondeur de l'art de la laque sans évoquer une autre création de Gaston Suisse : le panneau intitulé *Hirondelles de Chine et Colins de Californie* (Page 30). La structure en quadriptyque de cette œuvre réalisée au début du 20ème siècle n'est pas sans rappeler la forme des panneaux de tradition chinoise. Il est néanmoins intéressant de noter que les quatre panneaux ne sont pas ici de largeur identique. Il y a là une volonté manifeste de composition : les deux parties centrales sont plus étroites que celles qui les encadrent. Ce jeu sur les dimensions, où l'on peut lire l'intention de l'Artiste, introduit un effet de variation au sein de l'œuvre sans pour autant altérer l'unité de l'ensemble. Le tableau représente différents oiseaux, hirondelles de Chine et colins (une espèce de caille), ainsi que des plantes des zones subtropicales. Les sujets sont distincts, les variations dans la composition sont réglées selon un ordre précis et l'œuvre dégage ainsi une impression d'équilibre et de stabilité. Les cinq passereaux et le couple de colins, dessinés par adjonction de couleur dans des veinures pratiquées dans la laque (kuancai), et harmonieusement repartis dans l'espace, semblent se répondre et palpiter de vie. Quant aux plantes, qui furent sans doute observées

attentivement pour être représentées avec une telle minutie, elles sont gravées avec soin et regorgent de détails. Leurs silhouettes légèrement exagérées paraissent naturelles et gracieuses. Leurs sommités florales ont par ailleurs été incrustées d'or, tandis que pistils et étamines sont rehaussés de laque verte. Ces éléments végétaux occupent la majeure partie du tableau, et constituent un plan intermédiaire qui fait le lien entre le fond et les oiseaux. L'ensemble dégage une saveur proche de celle des peintures chinoises de l'époque Song, faite d'élégance et de raffinement, et révèle autant la puissance d'expression de Gaston Suisse dans ses représentations animales ou florales que sa connaissance intime de l'esthétique orientale. Il est intéressant de noter son utilisation des techniques de boliao (qui consistent à mêler la feuille d'argent à la résine et constitue la méthode la plus remarquable pour créer des nuances claires dans une peinture à la laque) : le procédé nimbe la composition de la pureté et de la douce fraîcheur de l'argent et donne à l'ensemble son atmosphère élégante. Cette œuvre, réalisée il y a bientôt cent ans, garde aujourd'hui encore tout son éclat. L'œuvre *Veuves, garrulax et hirondelles de Chine dans les orchidées* (page 100) tigrées témoigne également du goût de l'Artiste pour les oiseaux et les plantes et de son désir de les représenter. Par l'usage des techniques classiques de peinture et d'incrustation d'or ou de couleur, elle atteint, comme la précédente, les sommets de son art. Mais cette dernière création exploite d'autres possibilités expressives de la laque naturelle. Empreinte de gravité et de profondeur, elle communique au spectateur une forme de tranquillité méditative.

Gaston Suisse est un peintre du courant de l'Art Déco, ses œuvres et sa pensée reflètent l'étendue de sa culture et l'originalité de ses goûts artistiques. Sa création communique au spectateur une impression d'esthétisme et de pureté. Passionné par la représentation de la nature, avec une préférence pour les sujets animaliers, Gaston Suisse dédia une grande part de son temps à l'observation et à la compréhension de la faune. Dans un catalogue ancien des œuvres de l'Artiste, Cécile Ritzenthaler notait : « Aucun spécialiste de tel oiseau ou de tel mammifère ne put reprocher la moindre erreur anatomique à Gaston Suisse, tant l'observation du modèle fut précise et le rapport liant l'artiste et l'animal furent proches de la complexité ».

Gaston Suisse avait sa propre compréhension de la culture et de l'esthétique orientale, et plus particulièrement de l'art de la laque chinoise et japonaise. Il respectait les particularités de son médium, l'abordait avec rigueur et rationalité et le mettait

Rouge-gorge dans les blés | Robin in the wheat | 小麦与红喉雀
Panneau de laque gravé, fond en laque verte nuagée, rehaussé d'or et de laque rouge, signé Engraved lacquered panel, background in a cloudy green lacquer, enhanced with gold and red lacquer, signed
彩绘漆画, 刻漆, 云绿色漆底, 红漆, 贴金高光, 艺术家署名
36 x 21 cm | 14.2 x 8.3 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

constamment à l'épreuve dans sa pratique plastique. Ses expérimentations lui permirent d'innover par rapport à la tradition orientale. Nombre de critiques voient en lui « un guerrier œuvrant sans relâche à la découverte de nouvelles connaissances ». Afin de dépasser les limites de la laque naturelle, il développa des vernis synthétiques et trouva le moyen d'obtenir une palette plus riche. Cette découverte lui permit de donner encore davantage d'éclat à ses œuvres. Gaston Suisse eut l'idée d'ajouter à la laque naturelle des écailles d'ablettes pilées et obtint par ce mélange des nuances d'anthracite d'une richesse incomparable, conférant à ses créations une texture délicate et extrêmement originale. Il sut également limiter les miroitements à la surface de ses laques pour ménager un effet de profondeur. En empêchant la réflexion directe des rayons lumineux, il offre au spectateur la possibilité de découvrir les nombreuses couches de laques superposées, et de laisser le regard se perdre dans leur transparence. Ce sont cette profondeur et cette transparence qui donnent aux œuvres de l'Artiste leur originalité et leur élégance si caractéristiques.

Ces quelques exemples nous révèlent les recherches, les améliorations et les innovations que Gaston Suisse apporta à son médium. Cette attitude devrait être le modèle de toute recherche artistique. Sa vie et son Œuvre méritent indubitablement l'admiration des artistes laqueurs d'aujourd'hui.

Meubles, paravents, panneaux, peintures à la laque... Gaston Suisse produisit tant d'œuvres admirables qu'il est impossible de toutes les citer. Pour conclure, je voudrais ici emprunter ce commentaire du fils de l'artiste, Dominique Suisse, commentaire qui m'a fourni aussi le titre de ce texte : « Il sut créer un style original, qui, souvent imité, ne fut jamais dépassé. »

WENG Jijun

Membre de l'Association des artistes de Chine
Vice-président du Comité pour l'art de la laque de l'Association des
artistes de Shanghai
Professeur, ancien Directeur du département de stylisme et d'artisanat
de l'Académie des arts et du design de Shanghai.

Furets dans les feuillages | Ferrets in foliage | 红巧织鸟

Laque polychrome gravé, à incisions rehaussées d'or, fond en laque verte foncée travaillée en matière, furets réalisés à la poudre d'aluminium, feuillage à la feuille d'or usée, circa 1935, signé
Engraved polychrome lacquer with incisions enhanced with gold, dark green lacquered background with a material effect, ferrets made with aluminum powder, foliage with worn gold leaf, circa 1935, signed
彩绘漆画, 刻漆, 贴金, 有质感的深绿色漆底, 白釉以铝粉修饰, 树叶贴老金, 约1935年, 艺术家署名
37 x 69 cm | 14.6 x 27 in.

Avec le cadre d'origine en laque arrachée | With its original frame in torn lacquer | 含棕色犀皮纹原框
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

"Often imitated, but never surpassed." View on the lacquer works of Gaston Suisse

In 1978, a Neolithic wooden lacquer bowl was unearthed in Zhejiang, China - an object with more than 7000 years of history. From this we know that China was the first place in the world to start to understand and use natural lacquer paint. Records show that lacquer art began to spread beyond China's borders as early as the Han Dynasty (Former Han 202 BC - 8 AD, Later/Eastern Han 25 - 220 AD), making its way to Korea, Japan, Myanmar, India, Bangladesh, Cambodia, Thailand and other Asian countries. Later, its influence spread further, being adopted by the Persians, Arabs and Central Asians, and from these onwards into Europe. After the establishment of new trade routes between China and Europe countries such as Portugal and Holland began to sell Chinese lacquer works on to other European countries and so they came to be beloved by the Europeans. From the 17th Century onwards, Britain, France, Germany, Italy and other European countries began to study and imitate Chinese lacquer works. As they studied and learned from the original works, they began to innovate and develop their own styles until they each had their own lacquer artwork styles with distinctly European flair, and styles unique to each artist.

Amongst these artists was Gaston Suisse, one of the most prominent and important lacquer artists. Born in Paris, France at the end of the 19th Century, Suisse was the son of a private banker, shareholder and collector who had a keen interest in oriental culture. In a wealthy family with access to thousands of books, Suisse nurtured an understanding and interest in Eastern culture from a young age through his family's art and oriental book collection. This influence becomes clear in his later lacquer artworks. In 1913, Suisse was admitted to ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris), and there learned the basic craftsmanship required to produce Chinese and Japanese lacquer ware. He became obsessed with this viscous liquid secreted by the lacquer tree, and thus it accompanied him into later life and into his art. He used it to create innumerable pieces of furniture, utensils, screens and lacquer paintings, leading to his becoming an important figure in the field of 20th Century art deco. The subjects of Suisse's artworks range from animals, flowers, plants and people to more abstract works, with a large number portraying animals. During his lifetime he has been featured in multiple large scale exhibitions and has received much praise. His works are held in many important collections and he is widely revered.

It is clear to see that French lacquer artist Gaston Suisse has an excellent level of both knowledge and mastery of this craft. Chinese lacquer-master Huang Dacheng wrote of the lacquer craftsmanship process in his work "Laquering (髹饰录)" during the Ming Dynasty.

In it, he wrote of the way lacquer works exposed the quality of both "craftsmanship and materials", brilliantly summarizing the charms of lacquer artworks. Natural lacquer not only has the effect of forming a protective sheen, but also has the beautifying effect of added softness and luster. From a series of Suisse's lacquer works, we can see his strong grasp and deep understanding of the materials and processes involved in lacquer creation.

Suisse's artwork "Modernist construction"(page 163) is a triple-jointed, four-panel, double-sided screen, with each panel measuring 170 x 50 cm (height x width). This work is a wonderful example of the use of lacquer work in artistic expression, with exquisite craftsmanship and careful consideration of materials. On a base of black Chinese lacquer paint, he first employed a technique using a kind of thick oil paint to draw shapes. Before the shapes were completely dry, he applied silver foil over them, creating a purely aesthetic construction-style blueprint. The screen's black base has been polished to a shine, achieving a mirror-like effect. The metallic texture of the lines really causes them to stand out, with sharp contrast created between them and the black background. This is a carefully composed image, with the simple, pure relationship between black and white laid bare on the screen. This rich, decorative aesthetic piece uses lacquer combined with perfectly executed craft to bring to life the beautiful fashion of New York's nighttime sky-scape.

The screen is a rare masterpiece, whether looking at the creation of the screen itself or the crafting skill applied afterwards. When we delve into the subject of lacquer art, it would be impossible for us not to discuss another of Gaston Suisse's works: "Chinese swallows and Californian colins" (page 30). This work was likely created in the early 20th century, and is made up of four conjoined screens coming together to form a single scene. This is very similar to the traditional Chinese way of decorating screens; but what is noteworthy is that the screens are not uniform in width, giving a sense of purposeful design. The two pieces at the center are wider than the left and right outermost panels, and though the ratio between the width varies, it does so without affecting the overall integration of the work. Within the scene we find painstakingly depicted birds - Chinese swallows and Californian quails - and an array of tropical plants. The subjects of the work stand out clearly, with carefully arranged composition and a very stable visual balance. The five swallows and pair of quails are depicted via paint-carving techniques, and their arrangement feels natural - it looks as though they are calling to one another and are almost lifelike. The effort exerted by the artist on the plant life is also obvious, with fine, delicate engravings and plentiful detail. The slightly

exaggerated forms of the plants enhance their natural beauty: the golden foil used on the flowers, the areas of green paint applied to plant stems and highlights, and the way the plants are arranged to take up most of the space in the composition, they become the link between the background and the birds. The overall feeling of the work is very reminiscent of Song Dynasty artworks - both exquisite and delicate. We can see Suisse's appreciation of the Oriental aesthetic and his incredible ability to bring both plants and animals to life in his work.

Particularly worthy of note is the fact that the use of these thin materials (a technique involving using transfer of the silver base of the foil to render the image - an extremely high level technique used in lacquer painting to give a bright finish) on a large painting such as this gives the work a novel, warm-silver effect and an elegant atmosphere. Almost a century later, it is still just as dazzling to look at today. In another of Suisse's works, "Widows, garrulax and Chinese swallows in tiger orchids" (page 100), we see once again Suisse's desire to portray the beauty of birds and plants. Again, we see the use of the same clashing gold, color, painting methods and other traditional techniques to create the world captured within the artwork. The difference in this large scale work is that it is calm and heavy; a fascinating kind of stillness.

Artist Gaston Suisse is commonly accepted as belonging to the 20th Century art deco style. His works and musings reflect his deep cultural heritage and unique aesthetic taste. His works usually bring a sense of purity and beauty to his audience, and he loves to express themes of nature - with a particular soft spot for animal subjects. He spent much of his time examining and trying to become familiar with these animals, and in an early-published work about Suisse, Cécile Ritzenthaler wrote that "there is no bird or mammalian expert in the world that could find anatomical fault with the depictions in Gaston Suisse's works. His observation of his subjects is so precise that real life and the artwork are almost as one."

He reached his own understanding of Chinese and Japanese lacquer artworks via his experience of Oriental culture and aesthetic, and held the characteristics of these large paintings in high regard. He treated large works with a sense of strict rationality, ceaselessly working on traditional Oriental lacquer craft techniques, as well as making his own breakthroughs. Many critics have described him as "a warrior in constant pursuit of new knowledge"; in order to go beyond the limitations of lacquer work, he developed the use of synthetic varnish, which gave him a wider array of colors to choose from. His invention is what gives many of his works such brilliance.

According to records, "Gaston Suisse came up with the idea of mixing crushed fish scales from the European whitefish (*Coregonus lavaretus*) into the natural lacquer, giving him a few different ash grey colors. These colors added incomparably rich shades to his works, an incredible texture and a truly moving uniqueness. Suisse's techniques imbued the materials with a deep visual effect whilst avoiding making the surface of the lacquer too shiny. Because the lacquer's surface did not reflect too much light, the audience can see through it to the many layers of paint underneath. The clarity of the paint makes it impossible to gauge the depth of the lacquer. Due to its depth and transparency, this elegance and uniqueness has become a pervasive characteristic of Gaston Suisse's work." From this we can tell that Suisse's exploration of his materials, drive for self-improvement and innovation are just the attitude an artist ought to possess. In both his life and his works, Suisse is doubtless deserving of the respect of those of us involved in lacquer work today.

There are too many wonderful works from Gaston Suisse for us to elaborate on all of them - artworks, utensils, furniture, screens, murals, lacquer paintings, and more. Let us end with a quote from Suisse's son, Dominique Suisse - the very same one I used as the title for this essay: "He created a style that was truly his own; often imitated, but never surpassed".

Gaston Suisse, may your legacy live on!

Weng Jijun
Member of the Chinese Artists' Association
Deputy director of the Shanghai Artist's Association for Painters
Professor and former Dean of the Shanghai Art & Design
Academy's Fashion & Crafts department

Colins de Virginie, rossignol du Japon et moineaux | White-tailed ducks, rossignols of Japan and sparrows | 山齿鹑、日本夜莺与麻雀
Végétation de plantains et tétrogones, craie et pastel à l'huile sur papier, signé | Plantains and tetragones, chalk and oil pastel on paper, signed
植被：车前草与番杏，纸上粉笔与油画棒，艺术家署名
50 x 100 cm | 20 x 39.5 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

“尽管经常被模仿，但从未被超越”

——加斯东·隋斯的漆画作品赏析

1978年，一件新石器时代木制漆碗在中国浙江出土，距今已有七千多年历史，以此可以证明中国是世界上认识和使用天然大漆最早的国家。早在两汉时期（前202—8年，25—220年），漆艺就开始流传到国外，如朝鲜、日本、缅甸、印度、孟加拉国、柬埔寨、泰国等亚洲国家。随后，漆艺再经波斯人、阿拉伯人和中亚人传到欧洲一些国家。中国与欧洲的新航路发现以后，葡萄牙人、荷兰人等又不断地把我国漆器产品贩运到欧洲其他国家，中国漆器开始深受欧洲人的喜爱。十七世纪以来，英国、法国、德国、意大利等欧洲各国竞相学习和仿效我国的漆艺制品。他们在学习、借鉴的同时，也不断创新、发展，逐步形成了具有本民族特色的漆器工艺面貌和漆艺艺术家独特的艺术风格。

出生于十九世纪末法国巴黎的加斯东·隋斯就是其中最为突出最为重要的漆艺艺术家之一。加斯东·隋斯的父亲是一个私人银行代理人，他热爱东方文化、古董收藏，是拥有上万册藏书的富家人。加斯东·隋斯自幼受到家庭的良好艺术熏陶，并早早通过家中收藏的大量的东方书籍了解到东方的文化。他日后的很多的漆画作品中表现出的东方意味与这不无关系。1913年，加斯东·隋斯考入了巴黎国立高等装饰艺术学院（École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris）并在那里学习了由中国和日本传入的制作漆器的基本工艺。他痴迷于大漆这种由漆树分泌出来的粘稠状液体，在日后的生活与艺术实践中与之相伴，并一直运用这种材料设计创作了无数件包括家具、器物、屏风、漆画作品，并以此获得二十世纪在装饰绘画领域中的重要地位。加斯东·隋斯的作品题材广泛，表现内容涉及动物、花卉、植物、人物和抽象等，尤以表现动物擅长，一生中作品多次参加大展并获得褒奖、很多作品被重要机构收藏，声誉卓著。

显然，法国漆艺术家加斯东·隋斯对悠久的大漆工艺的认识与掌握具有相当高的水准。中国明代黄大成的漆器制作工艺专著《髹饰录》中的“良工美材”，精辟概括了漆艺魅力之所在。天然生漆不仅具有保护器物的坚韧抗腐实用功能，而且具有美化器物的柔和、饱满的光泽。我们从加斯东·隋斯的一系列漆器和漆画中可以看到他对大漆材料和工艺的深刻理解和精准把握。

加斯东·隋斯创作于1925年的大漆屏风《现代主义建筑》（参见第163页）三曲四扇双面屏风，高：170 cm，宽：50 cm（单扇）就是很好的运用了漆这种材料进行表达的一件作品，这件作品工艺精湛；用料考究，在黑色中国大漆底面上，先用一种调油（有粘稠度的漆）工艺技法，画出图形，在将干未干之时，再将铝箔贴敷于其上，表现

出具有纯粹的唯美主义装饰风格的建筑图案，屏风的黑色漆面通过数道紫涂打磨抛光达到精美细润的镜面效果，描绘的具有金属质感的铝箔线条可见功夫不一般，与黑色背景形成进行对比，极具构成意味的秩序图像，简约纯粹的黑白关系经营安置于画面中，这种富有装饰审美的线形图像通过大漆材料和恰到好处的工艺技法表现出了纽约都市夜幕下华丽时尚的景象。屏风无论从造型语言还是工艺技法均是难得一见的精品佳作。说到大漆艺术的精深，不得不谈谈加斯东·隋斯的另一件漆壁画作品，《中国燕子与加利福尼亚鹌》（参见第30页），创作时间大概是二十世纪上叶，作品以四联拼接组合在一起的样式呈现，这和中国传统的壁画表现形式有所相似，有意味的是四块分割在宽度上有变化，有一种设计感，中间两块窄左右两块宽，宽窄之间的比例，即有变化又不失整体，可以看出艺术家的用心，画面表现的内容是鸟（中国燕子、加利福尼亚鹌）和温热带植物，主体清晰明了，构图变化有序，视觉平衡稳定，画面中的五只燕子和一对鹌的漆艺表现采用刻漆款彩描绘手法，布局自然协调，鸟与鸟之间关照呼应，栩栩如生；艺术家对植物观察的及其深入，描绘细腻，镌刻精到，细节丰富，略作夸张的植物造型姿态自然优美，并在花的部分镀金敷箔，并再在局部施以绿漆润色花蕊和高光，植物占据画面的大部分，形成连接鸟禽与背景的中间层次，整体画面有似中国宋画的意味表达，精美与细腻，可见加斯东·隋斯对东方审美的理解和对动物、植物的塑造的超常表现力。尤其要关注的是，作品在工艺上运用大漆的薄料画法（一种在银底子上的罩染描绘技法，是漆画表现亮调子的高超技法），使画面产生出一种暖银的清新意境，营造出了及其高雅的气氛。作品时隔近百年，到今天来看还是那样的光彩夺目。加斯东·隋斯的另一件作品《鸟与条纹兰花》（参见第100页）同样体现出他对鸟类和植物的青睐和表现欲望，同样以高超的镀金、款彩、描绘等经典工艺，到达作品的至尊境界，不同的是此件作品营造的是大漆的沉稳和厚重，一种静谧和神往。

艺术家加斯东·隋斯应该是属于20世纪装饰主义风格画家，他的作品和所思所想反映了他深厚的文化底蕴和独特的审美趣味。作品普遍带给大家的是纯净与唯美，他热爱表现大自然题材，尤其对表现动物情有独钟，一生花大量的时间观察了解熟悉动物。早期在出版加斯东·隋斯的一本作品目录时，西西莉·利森哈勒（Cécile Ritzenthaler）写道：“没有一个鸟类和哺乳动物专家可以在加斯东·隋斯的作品里找到解剖学错误。他对描绘对象的观察如此精准以至于画家和动物近乎合二为一。”他对东方的文化与经验审美尤其对中国、日本的漆器艺术有自己的理解，他尊重大漆的特质，严谨理性的对待大漆，不断的体验以及对

东方的传统漆器工艺进行实验与突破，有不少评论家评论他是“永不止息地摄取新知识的斗士”，他为了跨越生漆的局限性，开发使用了人工合成的清漆得到了更多颜色的选择。他的这一发明让他的许多作品更加精彩。“加斯东·隋斯想出了在生漆中拌入压碎的欧白鱼鱼鳞的点子并从而得到了几种不同的煤灰色，这些颜色给作品带来了无可比拟的丰富色调，精致的质感和为人惊天的独特性。加斯东·隋斯给材料赋予了深邃的视觉效果并避免让漆器表面太过闪亮光滑。因为表面漆层不直接反射太多光线，观众可以透过漆器表面看到很多漆层。漆层的透明度让漆器看上去深不可测。因为漆层深邃而透明，优雅独特成了加斯东·隋斯的作品一贯的特点”。从中可以看到，加斯东·隋斯对材料的探索、改良、创新，也正是一个艺术家应有的态度。艺术家加斯东·隋斯的人生和作品，无疑值得我们今天从事漆艺术人们的倾心尊崇。

有太多美妙加斯东·隋斯的作品，器皿、家具、屏风、壁画、漆画…，无法一一列举，最后以艺术家加斯东·隋斯之子多米尼克·隋斯的话作为本文的结束语，也是我用于文章的题目，“他形成了自己独有的风格，尽管经常被模仿，但从未被超越”。

致敬！加斯东·隋斯

翁纪军

中国美术家协会会员
上海美术家协会漆画艺术委员会副主任、教授
原上海工艺美术学院时尚与工艺学院院长

Écureuils roux dans les ginkgos
Red squirrels in the ginkgos | 银杏叶间的欧亚红松鼠
Laque polychrome gravé, sur fond de laque chamois, signé
Engraved polychrome lacquer, on a buff lacquered background, signed
彩绘漆画，刻漆，艺术家署名
61,5 x 36 cm | 24.2 x 14 in.
Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 70,5 x 40,5 cm
With its original frame in brown torn lacquer: 27.7 x 16 in.
含棕色犀皮纹原框: 70.5 x 40.5 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

ANNEXES
附录 **APPENICES**

LISTE DES EXPOSITIONS

À partir de 1924, Gaston Suisse exposera régulièrement, au salon des Animaliers, au Salon d'Automne, au Salon de la Société Nationale des Beaux Arts, et au Salon des Artistes Décorateurs.

D'autre part, Gaston Suisse exposera à titre personnel ou collectivement :

EXPOSITIONS PERSONELLES

1932	Galerie d'Art du Journal
1933	Galerie d'Art du Journal
1942	Galerie Boyer avec une exposition permanente
1953-1982	Galerie Boyer avec une exposition permanente
1955	Galerie des peintres voyageurs
1938-1953	Galerie Susse avec une exposition permanente
1977	Galerie Katia Granoff
1980	Galerie Katia Granoff
2000	Musée de Vernon
2007	Valbonne-Sophia Antipolis
2013	Galerie Félix Marilhac, Paris
2014	Galerie Geneviève Marty, Cannes

EXPOSITIONS COLLECTIVES

1924	Galerie Jean Charpentier
1925	Galerie Jean Charpentier
1926	Musée Galliéra
1927	Galerie Brandt
1927	Galerie Jean Charpentier
1927	Musée Galliéra
1928	Galerie Drouant
1929	Galerie Jean Charpentier
1929	Galerie Drouant
1930	Galerie Drouant
1932	Galerie Drouant
1931	Exposition Coloniale Internationale de Paris
1931	Galerie Georges Petit
1932	Galerie Brandt
1932	Galerie Georges Petit
1933	Galerie Malesherbes
1937	Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris
1938	Galerie Malesherbes
1946	Galerie L'Art vivant
1949	Cercle Volney
1957	Cercle Volney
1960	Salon de la Société des Beaux Arts de Brunoy
1971	Cité Internationale des Arts à Paris
1971	Galerie « à l'Enseigne du cerceau »
1976	Musée Bellerive de Zurich
1981	Chateau d'Harcourt
1955	Chateau de Cleres
1994	Museum d'Orléans
1996	Museum d'Orléans
1998	Museum d'Orléans
1995-2001	Salon des Animaliers de Bry-sur-Marne

Couple de paradisiers | *Pair of birds of paradise* | 一对极乐鸟
Pastel à l'huile sur fond d'or, signé
Oil pastel on gold background, signed | 油画棒, 金底, 艺术家署名
69 x 34 cm | 27 x 13.5 in.
Collection particulière | *Private collection* | 私人收藏

2002	Dallas Museum of Art
2004	Dallas Museum of Art
2007	Musée des Beaux Arts de Reims
2007	Musée de Vernon
2013	Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris
2015	Ville de Saint Quentin Peabody Essex Museum de Salem, Massachusset USA Ocean liners Victoria and Albert Museum, Londres, Grande Bretagne Ocean liners
2018	« Art déco au Luxembourg », Musée du Luxembourg, avril
2018	« Quand l'Art déco séduit le monde », French May, Hong Kong
2018/2019	« Doré Art déco dans les pays arabes, échanges et influences », Musée de l'immigration, Palais de la porte doré

LIST OF EXHIBITIONS

Since 1924, Gaston Suisse regularly participated the exhibitions at Salon des Animaliers, Salon d'Automne, Salon de la Société Nationale des Beaux Arts and Salon des Artistes Décorateurs.

Besides, Gaston Suisse also exhibited his artworks in the following solo exhibitions or group exhibitions:

SOLO EXHIBITIONS

1932	Galerie d'Art du Journal
1933	Galerie d'Art du Journal
1942	Galerie Boyer with a permanent exhibition
1953-1982	Galerie Boyer with a permanent exhibition
1955	Galerie des peintres voyageurs
1938-1953	Galerie Suisse with a permanent exhibition
1977	Galerie Katia Granoff
1980	Galerie Katia Granoff
2000	Musée de Vernon
2007	Valbonne-Sophia Antipolis
2013	Galerie Félix Marcilhac, Paris
2014	Galerie Geneviève Marty, Cannes

GROUP EXHIBITIONS

1924	Galerie Jean Charpentier
1925	Galerie Jean Charpentier
1926	Musée Galliéra
1927	Galerie Brandt
1927	Galerie Jean Charpentier
1927	Musée Galliéra
1928	Galerie Drouant
1929	Galerie Jean Charpentier
1929	Galerie Drouant
1930	Galerie Drouant
1932	Galerie Drouant
1931	Exposition Coloniale Internationale de Paris
1931	Galerie Georges Petit
1932	Galerie Brandt
1932	Galerie Georges Petit
1933	Galerie Malesherbes
1937	Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris
1938	Galerie Malesherbes
1946	Galerie L'Art vivant
1949	Cercle Volney
1957	Cercle Volney
1960	Salon de la Société des Beaux Arts de Brunoy
1971	Cité Internationale des Arts à Paris
1971	Galerie « à l'Enseigne du cerceau »
1976	Musée Bellerive de Zurich
1981	Chateau d'Harcourt
1955	Chateau de Cleres
1994	Museum d'Orléans
1996	Museum d'Orléans
1998	Museum d'Orléans

Perroquet dans un arbre de Judée | Parrot in a Judas tree | 南欧紫荆上的鹦鹉
 Pastel à l'huile sur fond d'or, signé | Oil pastel on gold background, signed
 油画棒，金底，艺术家署名
 39 x 16 cm | 5.5 x 6 in.
 Collection particulière | Private collection | 私人收藏

1995-2001	Salon des Animaliers de Bry-sur-Marne
2002	Dallas Museum of Art
2004	Dallas Museum of Art
2007	Musée des Beaux Arts de Reims
2007	Musée de Vernon
2013	Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Paris
2015	Ville de Saint Quentin Peabody Essex Museum de Salem, Massachusset USA Ocean liners Victoria and Albert Museum, London, Grande Bretagne Ocean liners
2018	"Art Deco in Luxembourg", Musée du Luxembourg, April
2018	"When Art Deco seduced the world", French May, Hong Kong
2018/2019	"Art Deco in the Arab countries, exchanges and influences", Musée de l'Immigration, Palais de la porte doré

主要展览

自1924年起，加斯东·隋斯定期参加动物艺术沙龙、秋季沙龙、国家美术协会及装饰艺术家沙龙举办的展览。

除上述展览之外，加斯东·隋斯的作品也在以下个展或群展中展出：

个展

1932	Art du Journal画廊
1933	Art du Journal画廊
1942	伯耶画廊，永久展览
1953-1982	伯耶画廊，永久展览
1955	旅行画家画廊
1938-1953	苏斯画廊，永久展览
1977	卡维亚·格兰诺夫画廊
1980	卡维亚·格兰诺夫画廊
2000	维农博物馆
2007	瓦尔邦-索菲亚科技园
2013	菲利克斯·马克西拉克画廊，巴黎
2014	热内维埃·玛尔提画廊，戛纳

群展

1924	尚·夏邦提耶画廊
1925	尚·夏邦提耶画廊
1926	巴黎时尚博物馆
1927	布兰特画廊
1927	尚·夏邦提耶画廊
1927	巴黎时尚博物馆
1928	德鲁昂画廊
1929	尚·夏邦提耶画廊
1929	德鲁昂画廊
1930	德鲁昂画廊
1932	德鲁昂画廊
1931	巴黎世界殖民地博览会
1931	乔治·布迪画廊
1932	布兰特画廊
1932	乔治·布迪画廊
1933	马勒泽布画廊
1937	巴黎世界博览会
1938	马勒泽布画廊
1946	生动艺术画廊
1949	沃内文化社
1957	沃内文化社
1960	布吕努瓦国家美术协会
1971	巴黎国际艺术城
1971	Enseigne du cerceau画廊
1976	苏黎世贝勒瑞夫博物馆
1981	雅颂城堡
1955	克莱荷城堡
1994	奥尔良博物馆
1996	奥尔良博物馆
1998	奥尔良博物馆

1995-2001	马恩河畔布里动物艺术沙龙
2002	达拉斯美术馆
2004	达拉斯美术馆
2007	兰斯美术馆
2007	维农博物馆
2013	巴黎建筑与遗产博物馆
2015	圣康坦市 塞勒姆皮伯迪·伊塞克斯博物馆， 美国马萨诸塞州远洋客轮 维多利亚和阿尔伯特博物馆，伦敦， 大不列颠远洋客轮
2018	“装饰艺术在卢森堡”，卢森堡博物馆，四月
2018	“当装饰艺术吸引世界”，法国五月，香港
2018/2019	“装饰艺术在阿拉伯国家的交流与影响”，移民博物馆，金门宫殿

Faisans Elliot | Elliot pheasants | 白颈长尾雉

Crayon et pastel à l'huile, sur papier bistre, signé | Pencil and oil pastel on bistre paper, signed | 铅笔与油画棒，茶褐色纸，艺术家署名
66 x 112 cm | 26 x 44 in.

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Distinctions Honours

Sociétaire de la Société Nationale des Beaux-Arts
Sociétaire du salon d'automne
Sociétaire de la Société des Artistes Français
Sociétaire de la Fondation du Baron Taylor
Sociétaire de la Société des Artistes Animaliers

Médaille d'or de la ville de Paris, 1913.
Médaille d'or de la ville de Paris, 1914.
Médaille d'argent de l'Exposition Internationale des Arts décoratifs et Industriels modernes, 1925, Paris.
Grand prix du Salon d'Automne, 1926, Paris.
Grand prix de la Société Nationale des Beaux-Arts, 1930, Paris.
Médaille d'or de l'Exposition Coloniale Internationale de 1931, Paris.
Grand prix de la Société Nationale des Beaux-Arts, 1934, Paris.
Prix Puvis de Chavanne, 1936 - Paris.
Médaille d'or de l'Exposition Internationale des Arts et Techniques, 1937, Paris.
Médaille d'argent, au concours de la Société d'Encouragement à l'Art, 1939, Paris.

Présence dans les collections publiques *selected public collections*

Musée d'art Moderne de la Ville de Paris, France
Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, France
Musée de l'Armée (hôtel des invalides à Paris), France
Musée des années trente, Boulogne-Billancourt, France
Musée des Beaux Arts du Havre, France
Musée des Beaux Arts de Reims, France
Musée de la ville d'Issy les Moulineaux, France
Musée d'Art et d'Industrie - Roubaix, France
Musée départemental de l'Oise - Beauvais, France
Musée Municipal de la Ville de Vernon, France
Musée des Beaux Arts de Bruxelles, Belgique
Musée national d'histoire et d'art de Luxembourg, Luxembourg
Palais du Maharadja d'Indore, Indes
Dallas Museum of Art, Dallas, USA

榮譽

法国国家美术协会会员
秋季沙龙会员
法国艺术家协会会员
泰勒男爵基金会会员
动物艺术家协会会员

1913年 巴黎市金质奖章
1914年 巴黎市金质奖章
1925年 巴黎艺术装饰与现代工业博览会银奖
1926年 巴黎秋季沙龙大奖
1930年 巴黎国立美术协会大奖
1931年 巴黎世界殖民艺术博览会金奖
1934年 巴黎国家美术协会大奖
1936年 巴黎皮维·德·夏凡纳奖
1937年 巴黎世界博览会金奖
1939年 巴黎艺术之友协会竞赛银奖

重要公共收藏

巴黎市现代艺术博物馆, 法国
狩猎与自然博物馆, 巴黎, 法国
军事博物馆 (巴黎荣誉军人院), 法国
三十年代博物馆, 布洛涅-比扬古, 法国
勒阿弗尔美术馆, 法国
兰斯美术馆, 法国
伊西雷穆利诺市博物馆, 法国
艺术与工业博物馆, 鲁贝, 法国
瓦兹大区博物馆, 博韦, 法国
维农市立博物馆, 法国
布鲁塞尔美术馆, 比利时
卢森堡国立历史艺术博物馆, 卢森堡
印多尔大君官, 印度
达拉斯美术馆, 美国

Ignicoles | Southern red bishops | 红巧织鸟
Pastel à l'huile sur fond d'or, signé | Oil pastel on gold background, signed
油画棒, 金底, 艺术家署名
50 x 26 cm | 20 x 10 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Remerciements

Je tiens à remercier avant tout autre M. Dominique SUISSÉ, son dévouement à la conservation et la promotion de l'œuvre de son père Gaston SUISSÉ devrait servir de modèle à tous les ayants droit d'Artiste.

Ce livre et toutes les publications antérieures n'auraient jamais vu le jour sans son travail remarquable.

Il en est de même pour toutes les expositions des œuvres de Gaston SUISSÉ. Son aide a été indispensable à la réalisation de cet ouvrage.

Le soutien et la confiance totale du Docteur Yann ROUGIER et de M. Christian ELUDUT, remarquables collectionneurs passionnés, ont été exceptionnels et je les en remercie très chaleureusement.

Que tous les autres collectionneurs, préférant l'anonymat, qui ont permis cet ouvrage et les expositions qui en accompagnent la publication soient également remerciés de leur confiance et de leur participation à ce projet.

Mes plus sincères remerciements vont à M. Emmanuel BRÉON, Conservateur en chef, Musée des Monuments français, qui a de nouveau pris la plume pour célébrer le talent de Gaston SUISSÉ et signifier son importance dans l'histoire de l'art et des arts décoratifs de l'entre-deux-guerres.

Sa connaissance scientifique encyclopédique de cette époque permettra au lecteur de vivre, avec sa passion partagée, ces années Trente si riches de créations.

Le travail de Mme Emilie MOULINOX, en charge de la documentation à la galerie DUMONTEIL, a été effectué avec une rigueur et une efficacité dont le professionnalisme doit être souligné au même titre que sa disponibilité enthousiaste, je la remercie sincèrement.

Nombreux sont ceux de nos équipes qui ont de près ou de loin participé à la réalisation de cet ouvrage.

Je me dois de remercier Mme Roxane DUMONTEIL et l'ensemble de nos collaboratrices à Paris ;

Mlle Yuxin ZHENG à Shanghai et sa collaboratrice Mlle Liana YUAN qui ont supervisé la réalisation de cet ouvrage à Shanghai ;

M. Dorian DUMONTEIL, pour sa participation à la composition de l'ouvrage, et son équipe new-yorkaise.

Touraco | Touraco | 蕉鹃
Pastel à l'huile sur fond d'or, vers 1938, signé | Oil pastel on gold background, near 1938, signed | 油画棒, 金底, 近1938年, 艺术家署名
61 x 43 cm | 24 x 17 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Acknowledgements

I would like to thank Mr Dominique SUISSE, for the preservation and promotion of the work of his father Gaston SUISSE, his dedication should serve as a model for all artist's estates.

This book and all previous publications would never have come about without his remarkable work.

The same applies to all exhibitions of the works of Gaston SUISSE. His help was indispensable to the realization of this work.

The support and the total confidence of Dr Yann ROUGIER and Mr Christian ELUDUT, outstanding and passionate collectors, have been exceptional and I thank them very warmly.

All the other collectors, who prefer their anonymity, who have participated to this book and the accompanying exhibitions are also thanked for their trust and their participation in this project.

My most sincere thanks go to Mr Emmanuel BRÉON, Chief Curator, Musée des Monuments Français, who again wrote to celebrate the talent of Gaston SUISSE and signify his importance in the history of art and decorative arts of the inter-war period. His encyclopedic scientific knowledge of this period allows the reader to live, with his shared passion, these thirty years so rich in creations.

The work of Mrs Emilie MOULINOUX, in charge of documentation at the Galerie DUMONTEIL, has been carried out with a rigor and efficiency whose professionalism must be emphasized as well as enthusiastic availability, I sincerely thank her.

Several members of our teams participated in the creation of this book. I would like to thank Mrs Roxane DUMONTEIL and our Paris team; Miss Yuxin ZHENG and her collaborator Miss Liana YUAN who have supervised the production of this work in Shanghai; Mr Dorian DUMONTEIL for his participation to the making of this publication and his team in New York.

Colibris | Hummingbirds | 蜂鸟

Laque polychrome gravé sur fond à la feuille d'or, signé | Engraved polychrome lacquer on gold leaf background, signed | 彩绘漆画, 刻漆, 贴金底, 艺术家署名
70 x 20 cm | 27.6 x 8 in.

Avec cadre en laque arrachée brune d'origine : 76,5 x 27 cm
With its original frame in brown torn lacquer: 30 x 10.6 in. | 含棕色犀皮纹原框: 76.5 x 27 cm
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

特别鸣谢

我在这里首先要感谢多米尼克·隋斯先生, 他对其父亲作品的妥善保存与积极推广是所有艺术家资产继承人的楷模。这本书与之前许多有关加斯东·隋斯的著作, 以及所有的展览, 离开了他的努力都无法最终问世。正因为他的帮助, 本书才得以完成出版。

两位充满热情、经验丰富的收藏家晏·鲁吉尔博士与克里斯汀·埃吕迪先生也给予我们这本书的出版百分百的信任与支持, 对于如此的慷慨相助, 我要在这里表达衷心的感谢。

还有一些更愿意隐姓埋名的收藏家, 我也要感谢他们, 展览的形成与著作的出版得益于他们的信任与参与。

我要把我最真诚的敬意送给埃玛纽埃尔·布雷翁先生, 法国国家古迹博物馆的首席馆长, 他提笔颂扬了加斯东·隋斯的天才, 并指出了他在二战期间的装饰艺术史与艺术史上的重要地位。埃玛纽埃尔·布雷翁先生对于上个世纪三十年代拥有如百科全书一般的全面知识, 使得读者可以追随着他的热情, 一起体味并畅游在那个时代丰富多彩的创作中。

在杜梦堂负责文献收集与整理的艾米丽·穆利诺女士, 秉持严谨而高效的专业性, 用满腔的热情投入到这本书的编辑中, 我对此衷心地感谢。

我在这里必须要感谢罗珊·杜梦堂女士, 以及巴黎的全体团队的合作; 也要感谢在上海的郑瑜欣小姐, 以及她的合作伙伴袁辛青小姐负责所有设计监制工作; 还有德雷·杜梦堂先生与他纽约的团队参与; 有了他们的努力这本著作才最终得以完成。

Deux paroaires huppés sur des philocactus en fleurs Two red-crested cardinals in blooming phyllocactus | 盛开昙花上的冠红蜡嘴鹀

Panneau de laque polychrome gravée sur fond de laque écaille, rehauts de feuilles d'or sur les cactées, signé | Panel of polychrome lacquer engraved on a base of tortoise shell color lacquer, highlights of gold leaves on the cacti, signed | 彩绘漆画, 刻漆, 玳瑁色漆底, 仙人掌刻金, 艺术家署名
58 x 20 cm | 22.8 x 7.9 in.

Collection particulière | Private collection | 私人收藏

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES | PHOTOGRAPHIC CREDITS | 图片来源

Les documents non crédités proviennent des archives de la famille de l'Artiste ou de celles de Pierre DUMONTEIL.
The uncredited documents come from the Artist's family or Pierre Dumonteil's archives.

未特别注明的图片来自于艺术家家人或本书作者皮耶·杜梦堂档案。

© Camille MC OUAT
© Dominique SUISSSE

Solange jeune gorille | Solange the young orangutang | 小猩猩索拉齐
Crayon gras et sanguine, signé | Pencil and ink, signed | 粗铅笔与赭红粉笔, 艺术家署名
23,5 x 19 cm | 9 x 7.5 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

Garrulax | Garrulax | 噪鹛
Pastel gras sur fond d'or, signé | Oil pastel on gold background, signed | 油粉彩, 金底, 艺术家署名
55 x 30 cm | 22 x 12 in.
Collection particulière | Private collection | 私人收藏

DIRECTEUR DE PUBLICATION | PUBLICATION DIRECTOR | 主编
Pierre DUMONTEIL

DIRECTION ARTISTIQUE | ARTISTIC DIRECTOR | 艺术总监
Yuxin ZHENG 郑瑜欣

DOCUMENTATION | DOCUMENTATION | 文献整理
Emilie MOULINOX

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

MISE-EN-PAGE | PAGE LAYOUT | 排版
Dorian DUMONTEIL

TRADUCTION | TRANSLATION | 翻译
Victor ZHENG 郑理, Guillaume VAUDOIS, Holly PRIESTLAND
Jennifer ZHANG 张润婵, Regis TRIGANO, Roxane DUMONTEIL

RELECTURE | PROOFREADING | 校对
Yun CHEN 陈韵, Roxane DUMONTEIL

FABRICATION | PRODUCTION | 制作
Liana YUAN 袁辛青

IMPRIMÉ PAR | PRINTED BY | 印刷
Shanghai Artron Art Printing Co., Ltd. 上海雅昌艺术印刷有限公司

© DUMONTEIL éditions, 2017

ISBN : 978-2-9560965-1-1

Dépôt légal : novembre 2017

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.

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书之任何内容或资料。

