

Luigi Castiglioni

Binding a
Livre de Peintre

This book covers the full process
from the design stage through
the final finishing techniques
to create a French fine binding.

The images are from Luigi Castiglioni's
project of a binding for a copy of Jaime
Sabartès's *Dans l'Atelier de Picasso*,
with 6 original lithographies of
Pablo Picasso and 30 reproductions.

Witness and enjoy the making
of an original creation.

24. Sabartés : *Regardez, Brassai m'a photographié sur le « trône »...*
Picasso : *Il ne te manque que le sceptre et la couronne...*
(p. 134)

DANS
L'ATELIER
DE

P
I
C
A
S
S
O

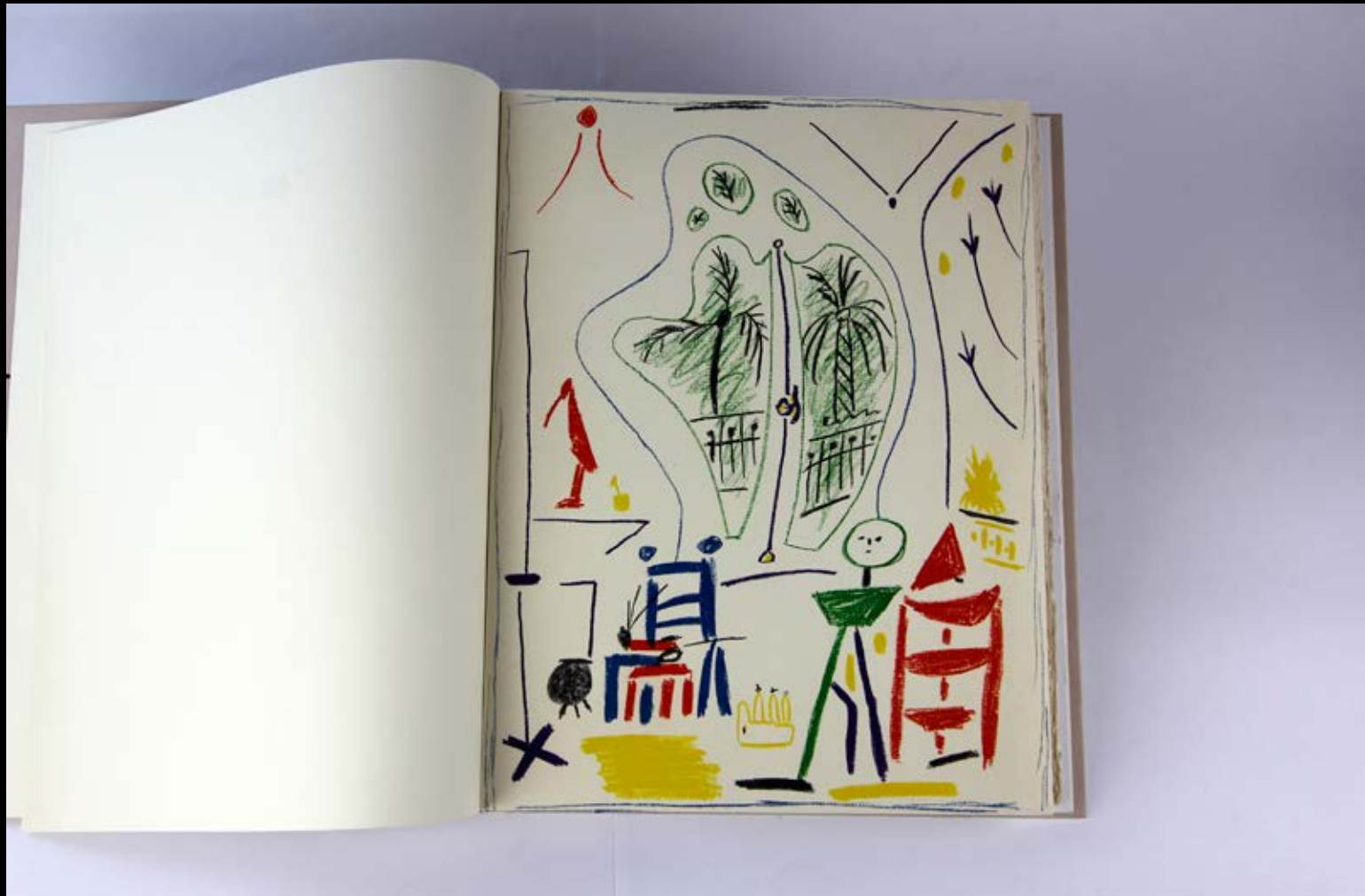
JAIME
SABARTÉS

JAIME SABARTÉS

DANS
L'ATELIER
DE
PICASSO

FERNAND MOURLOT
PARIS

EXEMPLAIRE
XXI

Picasso

porte de son atelier, en vous invitant à ouvrir ce livre, c'est par parabole, imaginativement, à votre intention.

Il ne s'agit jusqu'ici que d'une sorte de préambule afin de mettre chaque chose à sa place et d'ordonner les idées, comme je pourrais ranger les objets susceptibles de vous rendre difficile le chemin à travers l'ate-

lier. Quoi qu'il en soit, je me crois obligé de vous présenter Picasso, comme il arriverait si vous sonnerez réellement à la porte de l'atelier et que j'aie la chance de vous y recevoir. Mais, dans le cas présent, qui ne permet pas le contact visuel d'individu à individu, les présentations en règle devront se faire par mots, non en fait, et encore de

une annotation portée par ce dernier, dont la signature garantit l'authenticité et dénote une tournure d'esprit d'un tempérament extrêmement irritable : *Arbre généalogique* unique, muni des lettres de noblesse de León, propre nom de famille que doivent prendre les Ruiz.... etc.

Diego, troisième des huit enfants de José Ruiz y de Fuentes, eut onze enfants de son épouse María de la Paz Blasco y Echevarría. Don José Ruiz Blasco, neuvième fils de don Diego, marié à doña María Picasso López, est le père de notre ami Pablo Ruiz Picasso.

Cette étude nous explique pourquoi Pablo Ruiz devrait s'être appelé de León.

La liste fantastique de ses prénoms, qui commence par celui de Pablo en mémoire de l'oncle chanoine de la cathédrale de Malaga, se complète par ceux des grands-pères, oncles et parrains.

Pour en finir avec ce qui concerne l'actuel nom de Ruiz, il convient de souli-

chaîne de cris effrénés. Mais en réalité, les toiles de Picasso ressemblent plutôt à celles que tendent les araignées pour attraper les insectes qu'elles convoitent. Je veux dire qu'il les élabore pour se libérer d'une vision qui le tourmente, enregistrant nos réactions parallèlement à ses idées; car Picasso nous observe à travers ses œuvres et il s'observe en nous, examine ce qu'il a sous les yeux,

44

le compare à ce que voient les autres selon la manière dont chacun exprime ce qu'il a vu. Ainsi nous surprend-il toujours.

Il serait plus aisé de saisir ce qui nous paraît incompréhensible si nous savions nous libérer de préjugés formés à la vue de procédés différents ou bousculant nos pré-

45

subi la même sensation. Il pouvait trouver des choses à peindre n'importe quel autre jour, et à n'importe quel endroit il pouvait recevoir d'autres sensations, mais non pas celle-ci. Et alors, comme à présent, il était incapable de remettre à plus tard ce qui retenait son attention immédiate, sans quoi il lui aurait semblé abandonner quelque chose de lui-même.

On comprend donc que Picasso, en se livrant de cette manière à son travail, suggère la sensation reçue, qu'il crée l'image de son émotion, et qu'une de ses peintures soit son propre portrait.

Pour cela, bien que je sache qu'il critique mon désir de chercher une ressemblance à chaque chose, en regardant un tableau de Picasso je ne puis m'empêcher de chercher les raisons qui l'ont motivé. Ainsi la persistance de certains traits qui suggèrent une apparence humaine me semble indiquer le degré de sa ferveur pour la personne que je crois reconnaître, la durée

66

et qu'il nous la transmette mêlée aux souvenirs qu'à leur tour lui suggèrent de nouvelles émotions.

Mais nous ne pouvons pas toujours le comprendre, ou comprendre certaines choses, parce que nous sommes rarement

70

capables de regarder comme Pablo regardait déjà enfant, quand, pour regarder ce qu'il avait devant lui, il n'écoutait ni n'entendait. Je veux dire que ce que l'on appelle être en état de grâce est essentiel à la communion avec la vérité.

71

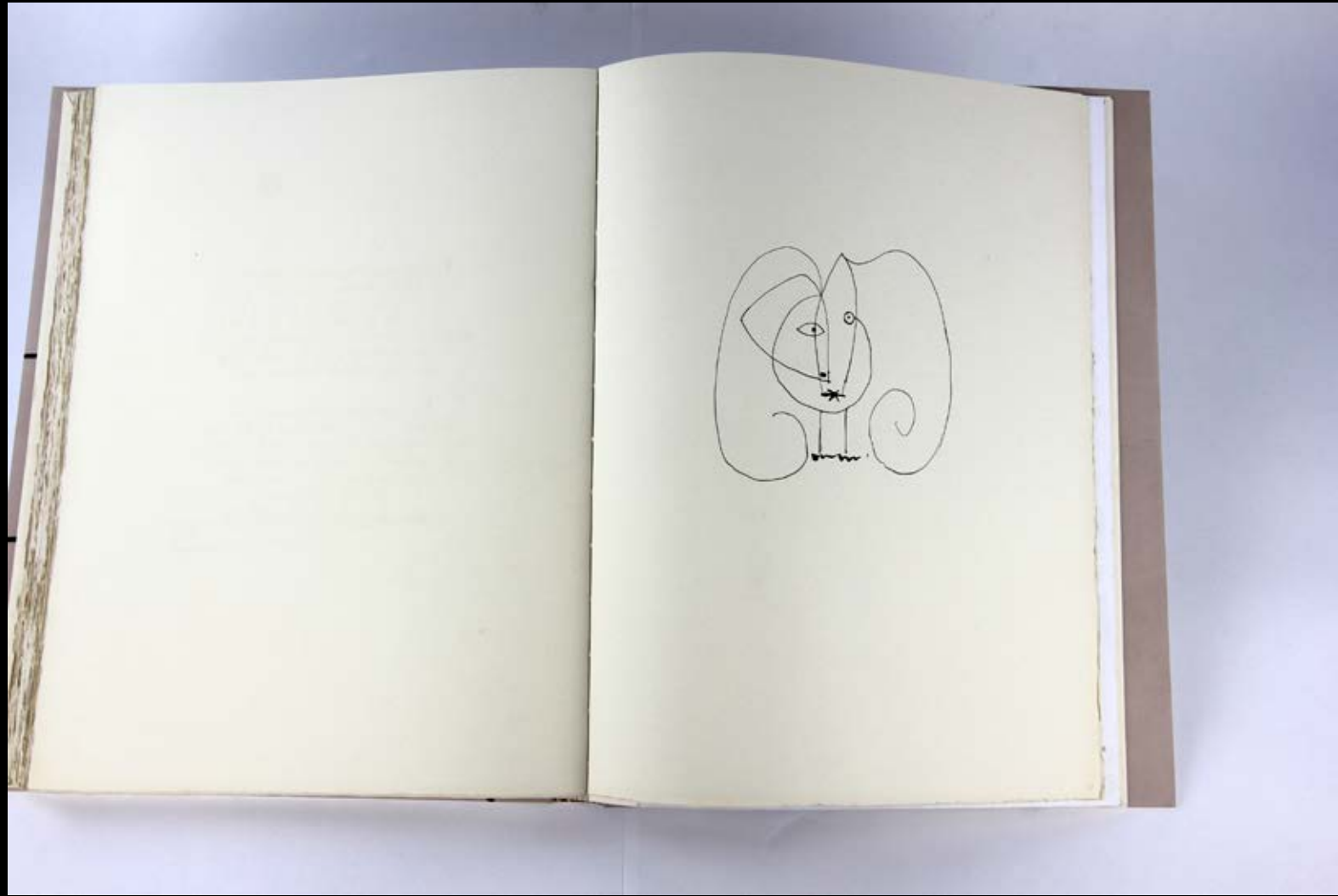
de ce que tu voudras. Qu'importe! Il me serait utile de me servir du souvenir de l'image restée dans ma mémoire. Il est évident que ma copie n'aura rien à voir avec l'idée que tu t'es faite d'une Vénus; mais elle t'aidera à comprendre ce qu'elle représente pour moi.

Il dit Vénus comme il aurait pu dire autre chose. Cela ne fait rien à l'affaire.

Revenant ensuite au point de départ de l'idée que je viens de noter, il poursuivit :

Supposons le cas de celui qui se mettrait en toute bonne foi à copier les Ménines; en arrivant à un certain point, si c'était moi, je dirais : Qu'arriverait-il si je mettais celle-ci un peu plus à droite, ou à gauche? Et j'essaierais, oubliant Vélasquez, Je ferais l'expérience. Je verrais alors, en approchant ou en éloignant les personnages, la nécessité de changer la lumière et, peu à peu, je ferais des Ménines qui paraîtraient détestables au copiste de métier. Mais ce serait mes Ménines.

JAIME SABARTÉS

DANS
L'ATELIER
DE
PICASSO

FERNAND MOURLOT
PARIS

Page 99. LE COUTEAU ET LA POMME. Lithographie originale
(Mourlot 78), 11 mars 1947.

102. LA GRAPPE DE RAISIN. Lithographie originale
(Mourlot 79), 14 mars 1947.

103. FIGURE. Dessin à l'encre de Chine, 29 décembre 1945.

VERSO DE LA COUVERTURE. TÊTE DE FAUNE. Lithographie originale
en quatre couleurs (Mourlot 270), 7 avril 1956.

Toutes les reproductions des œuvres
contenues dans cet ouvrage sont imprimées
à la grandeur des originaux.

JUSTIFICATION DU TIRAGE

IL A ÉTÉ TIRÉ 250 EXEMPLAIRES
NUMÉROTÉS À LA PRESSE SUR VÉLIN D'ARCHES À LA FORME
SAVOIR

50 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS DE 1 À 50 COMPORTANT UNE
SUITE SUR JAPON À LA FORME HODOMURA DE TREIZE LITHO-
GRAPHIES ORIGINALES, DONT SEPT NE FIGURENT PAS DANS
L'OUVRAGE

200 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS DE 51 À 250

EN OUTRE, VINGT-CINQ EXEMPLAIRES MARQUÉS EN CHIFFRES
ROMAINS ET NOMINATIFS ONT ÉTÉ RÉSERVÉS À L'ARTISTE
ET AUX METTEURS EN ŒUVRE

Tous les exemplaires ont été signés par l'artiste

EXEMPLAIRE

XXI

JAIME SABARTÉS

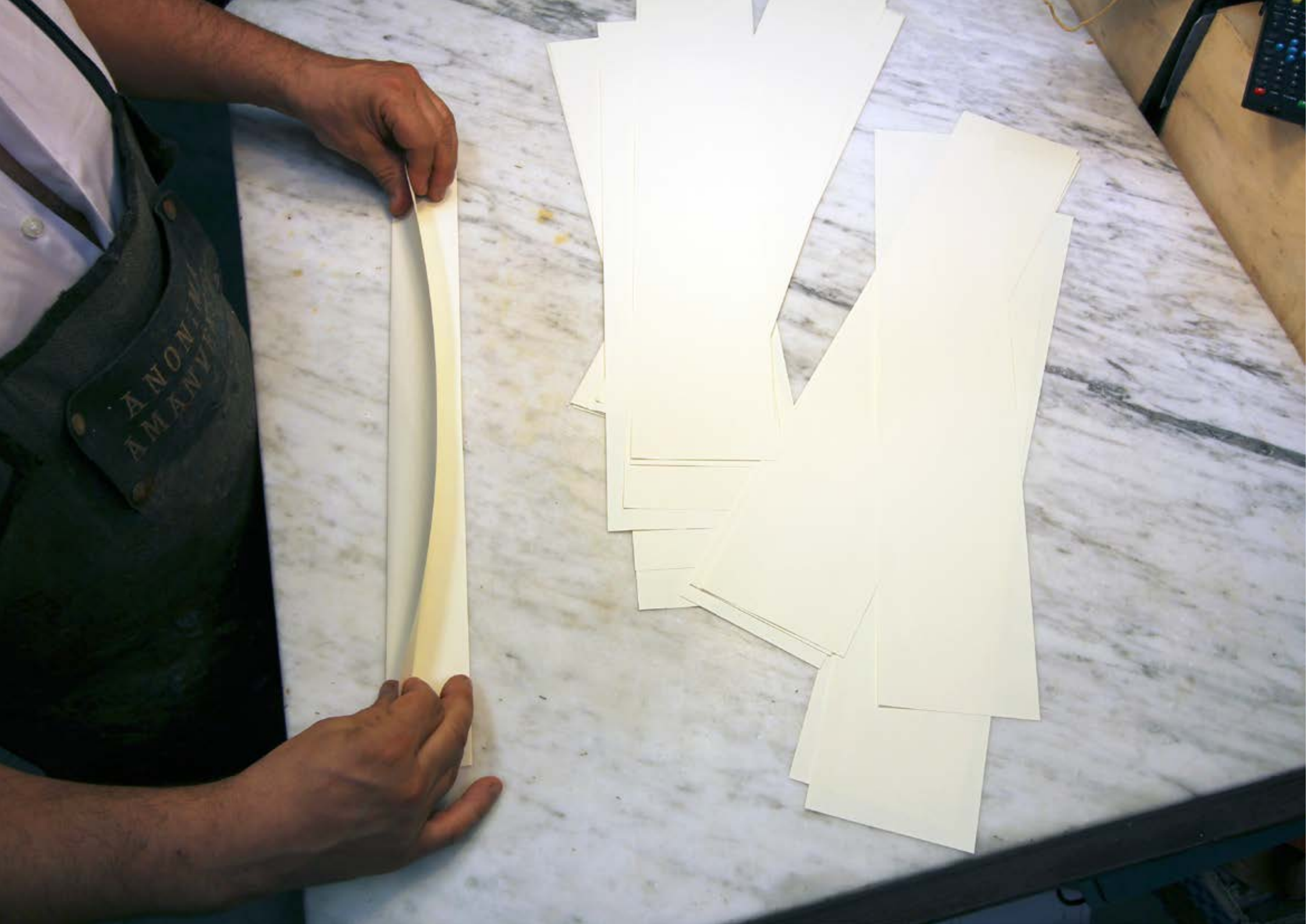
DANS
L'ATELIER
DE
PICASSO

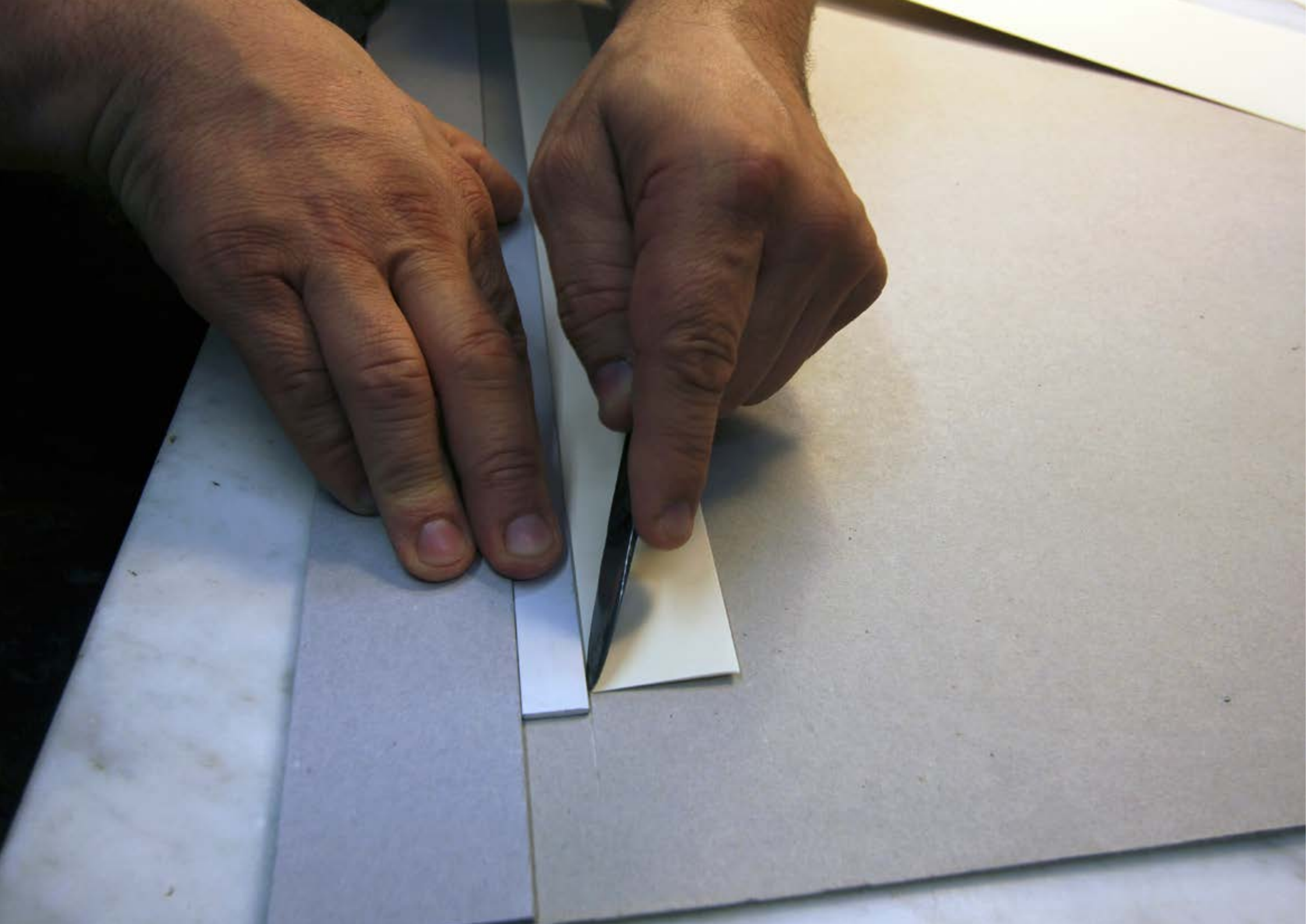
FERNAND MOURLOT
PARIS

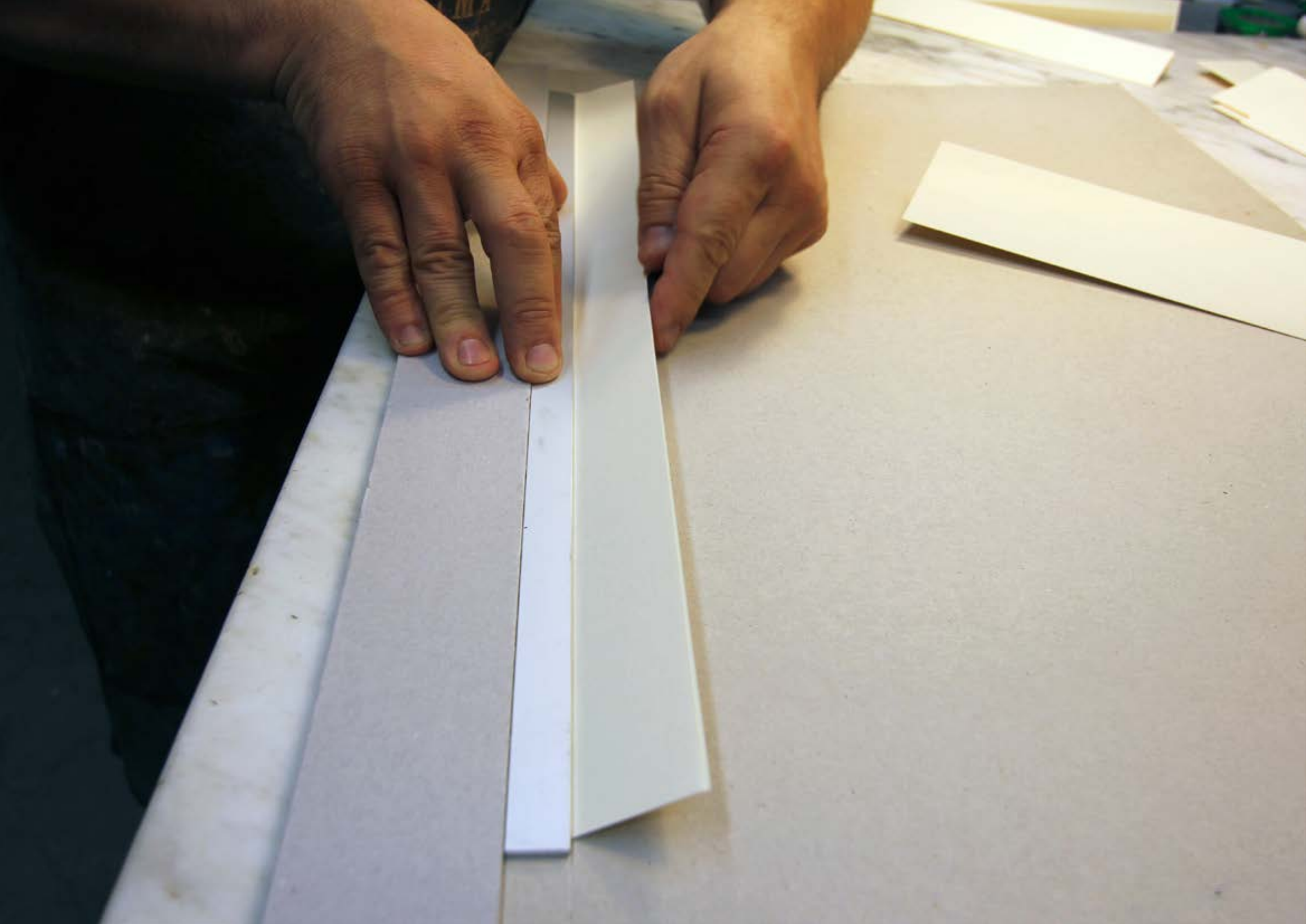

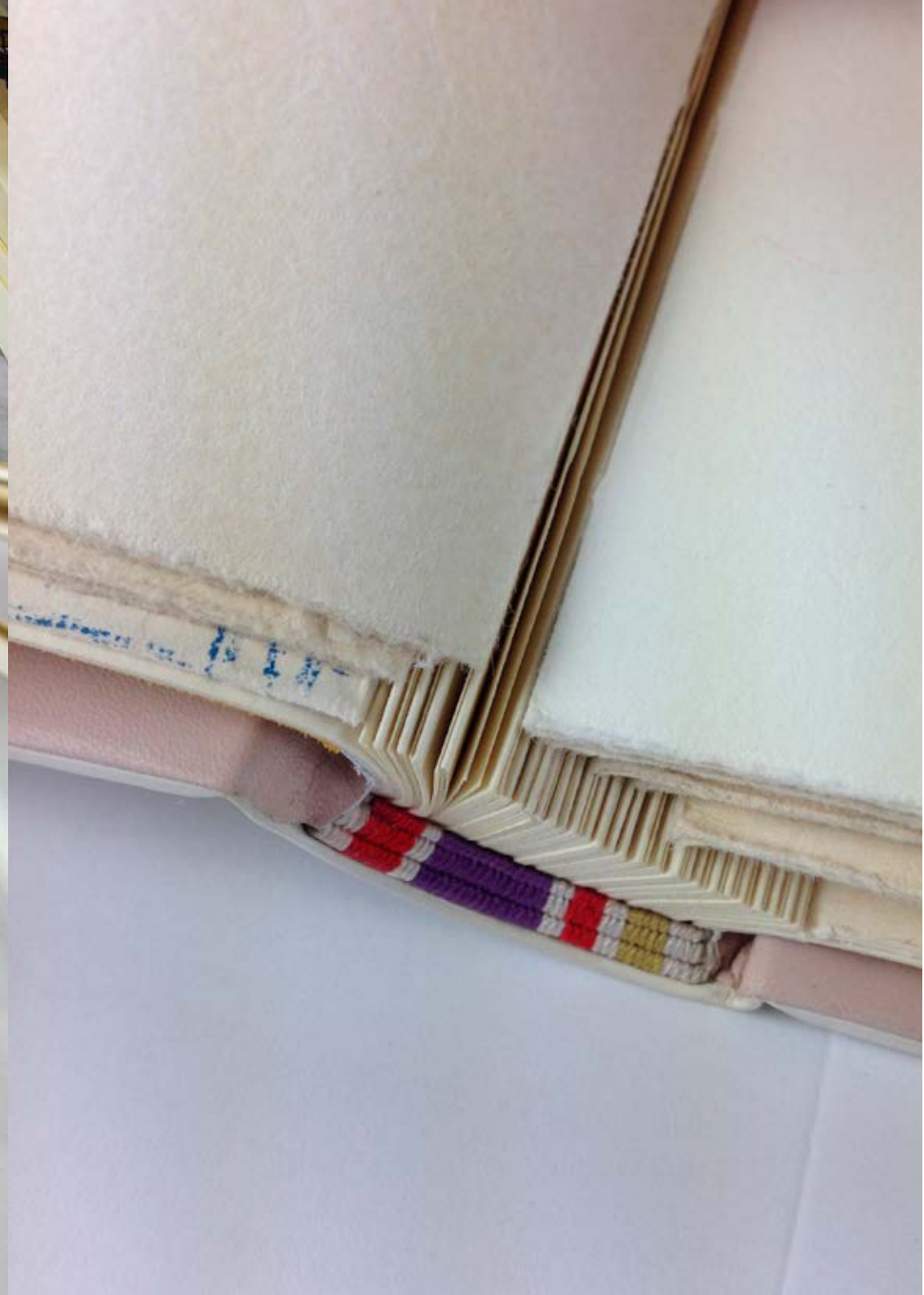
À VOUS
AMANT

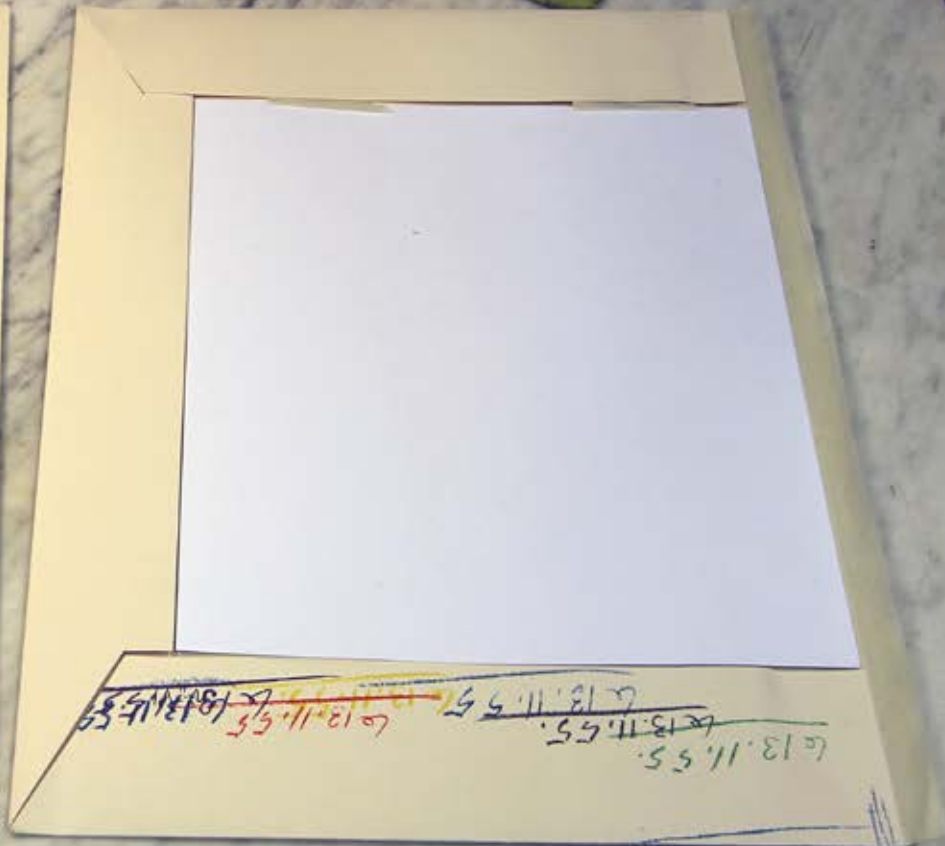

pose de son atelier, en vous invitant à ouvrir
ce livre, c'est par parabole, imaginativement,
à votre intention.

Il ne s'agit jusqu'ici que d'une sorte
de préambule afin de mettre chaque chose
à sa place et d'ordonner les idées, comme
je pourrais ranger les objets susceptibles de
vous rendre difficile le chemin à travers l'ate-

18

lier. Quoiqu'il en soit, je me crois obligé
de vous présenter Picasso, comme il arri-
verait si vous sonnerez réellement à la porte
de l'atelier et que j'aie la chance de vous y
recevoir. Mais, dans le cas présent, qui ne
permet pas le contact visuel d'individu à
individu, les présentations en règle devront
se faire par mots, non en fait, et encore de

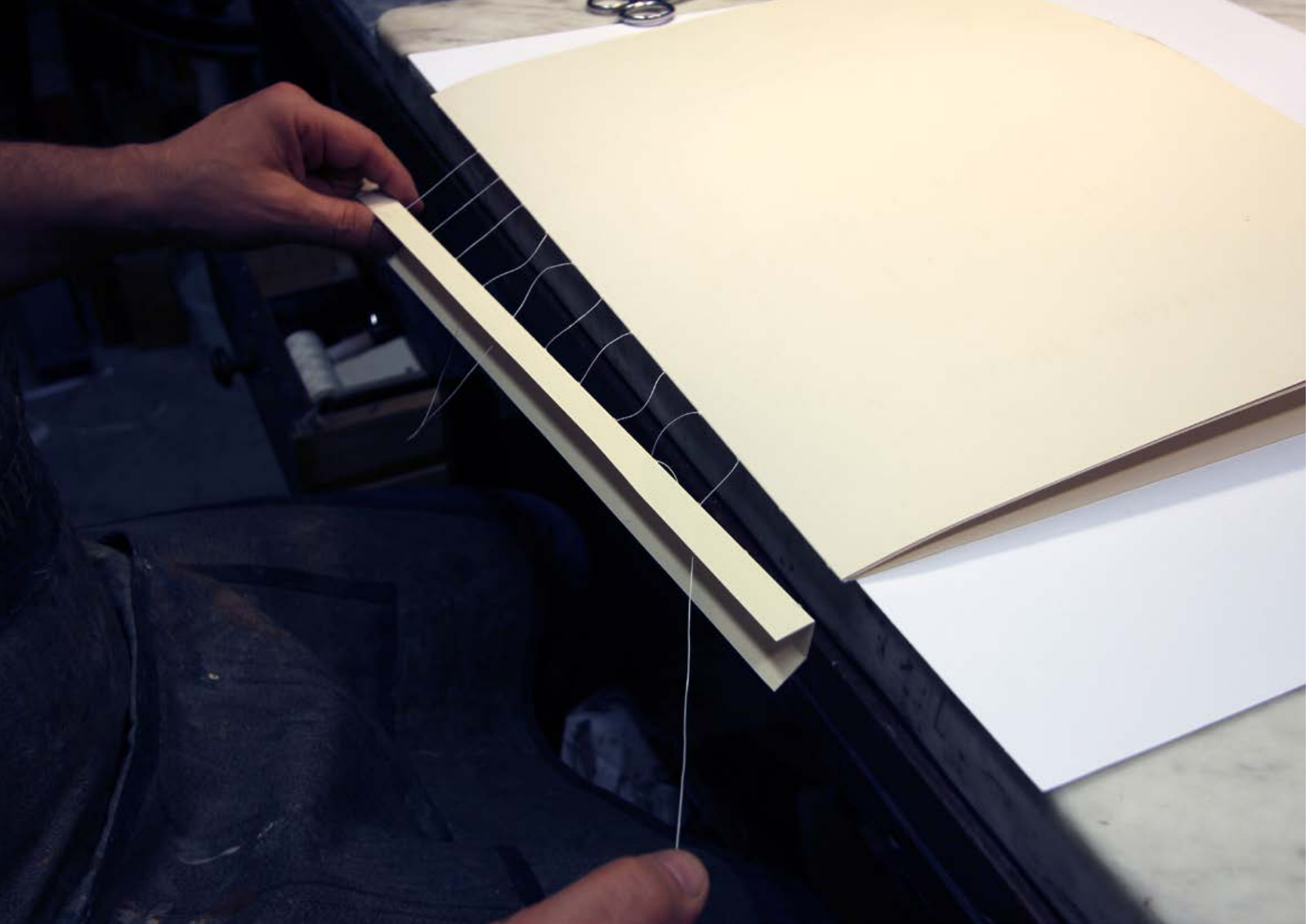
19

occupé. Il ne le pouvait pas, et re-
certain ce que, enfant, il avait enten-
à ce sujet. Par la suite, il trouva plu-
lire ou d'entendre ce que chacun so-
supprimant ou ajoutant un tant soit
sien, soit par erreur d'interpréta-
sous l'effet des déformations de l'at-
tion, conséquences de l'obstination de
met à aller au-delà de la réalité elle-
sans recourir à l'investigation.

Je dis que Picasso s'amuse à
entendre ce qui se dit, aussi exte-
que ce soit, et je ne le dis pas pour
mais parce qu'il en est ainsi. Pica-
qu'il peut s'être trompé lui-même
entre l'erreur de l'un, de l'autre,
troisième, la vérité, si elle existe,
sa place et que cela est déjà quelqu-
Sans doute a-t-il raison car le myst-
siste tant qu'il reste quelque cho-
couvrir.

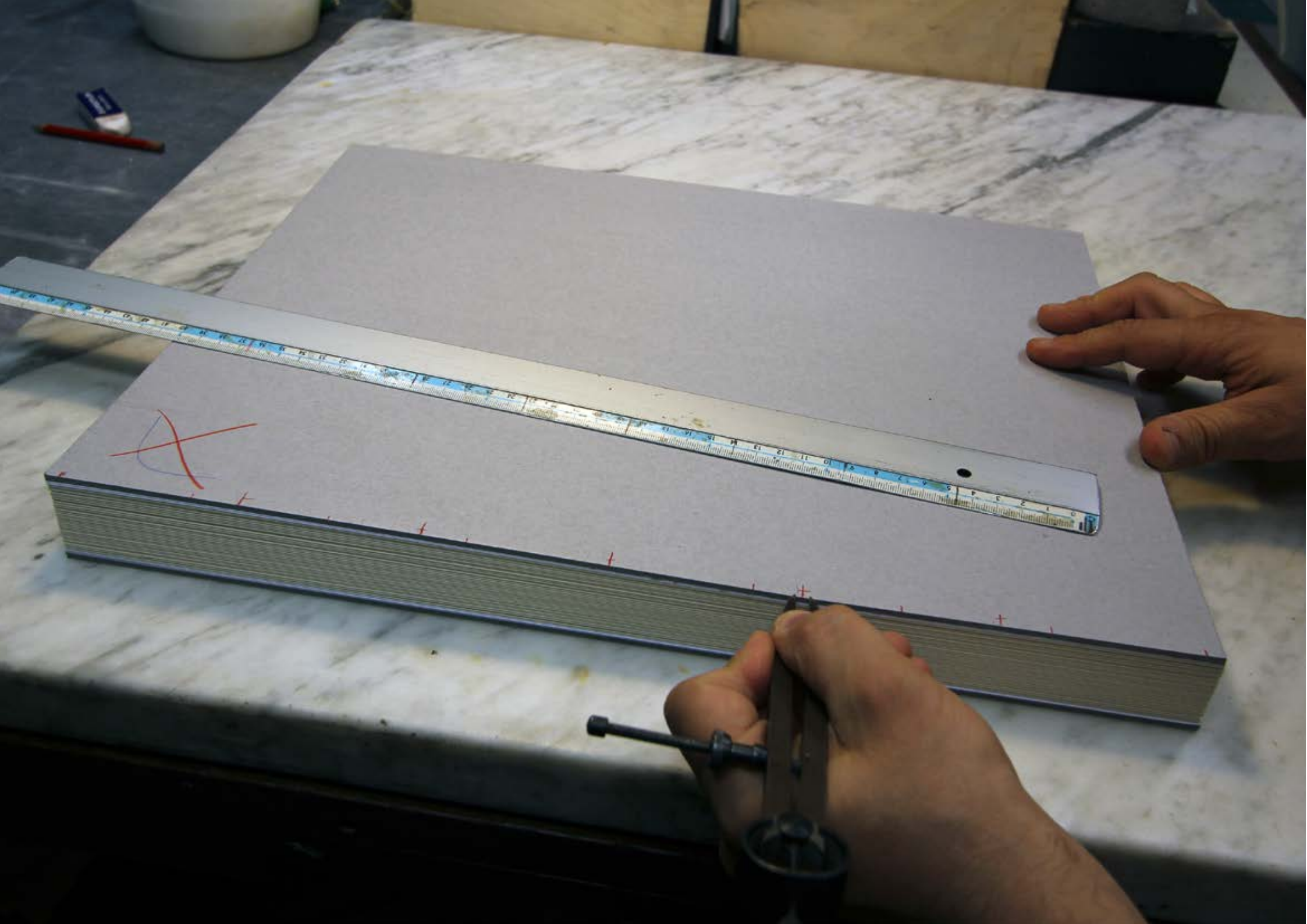
Moi-même – pourquoi ne le
pas? – je dois confesser plus d'une e-

21

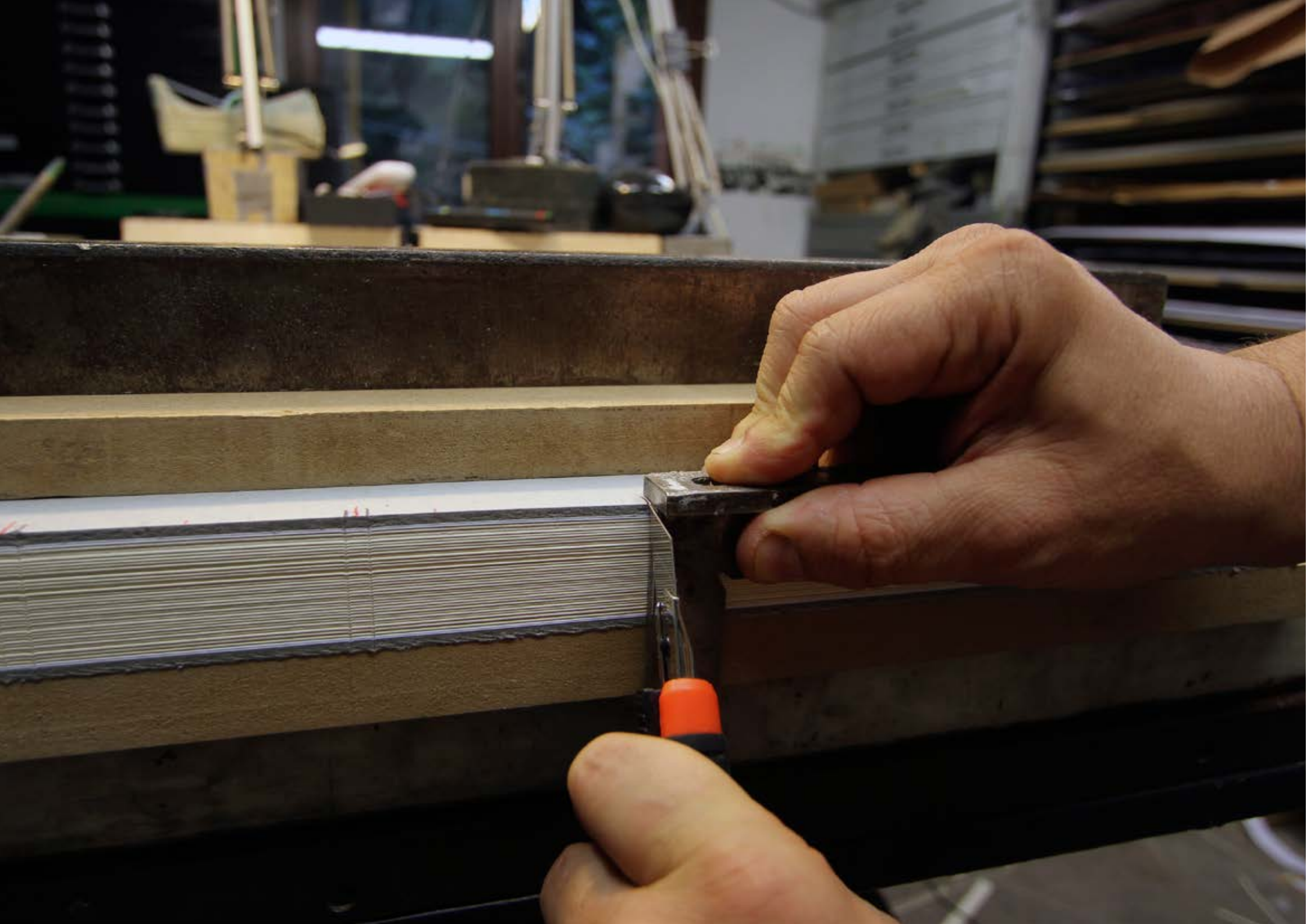

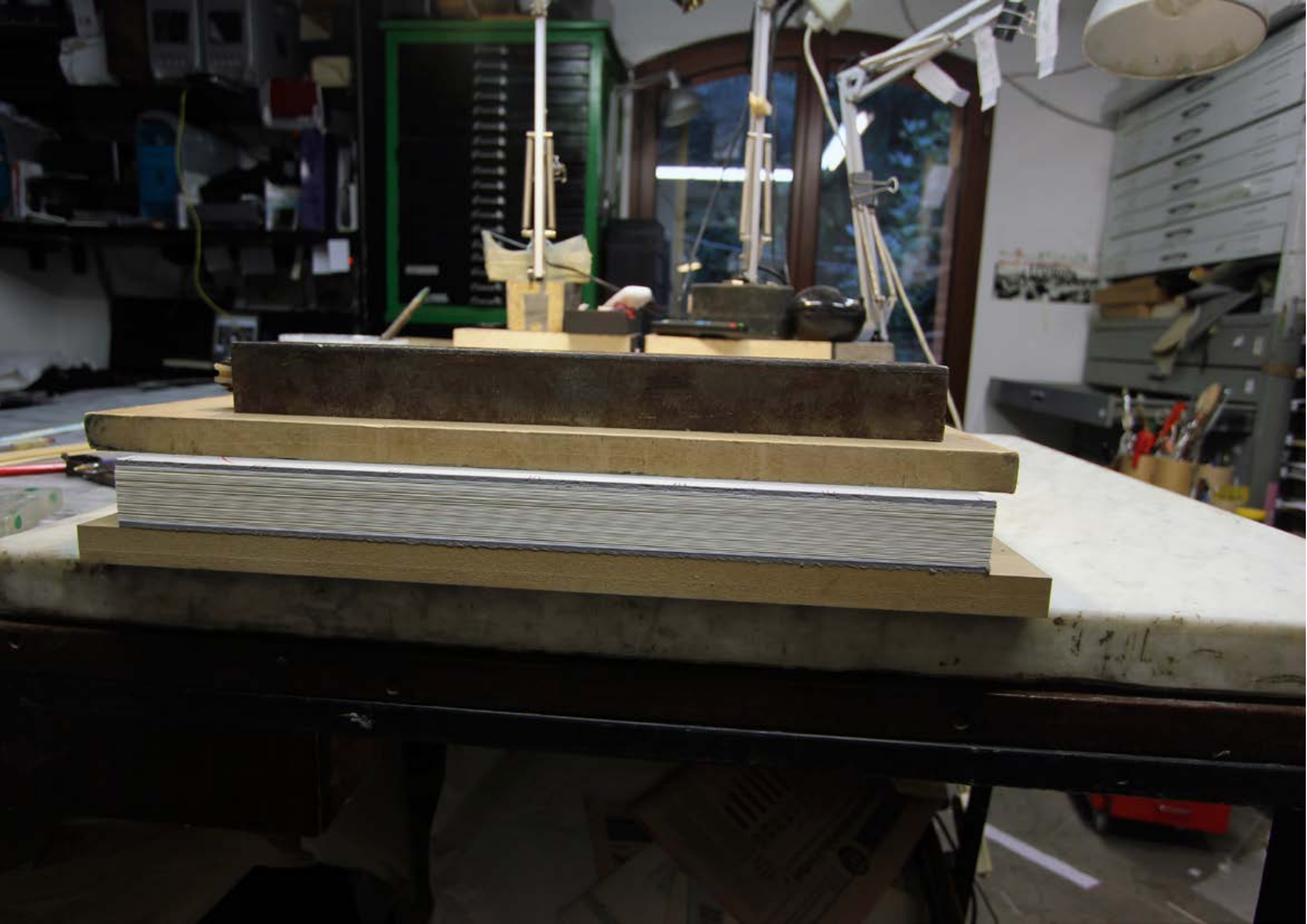

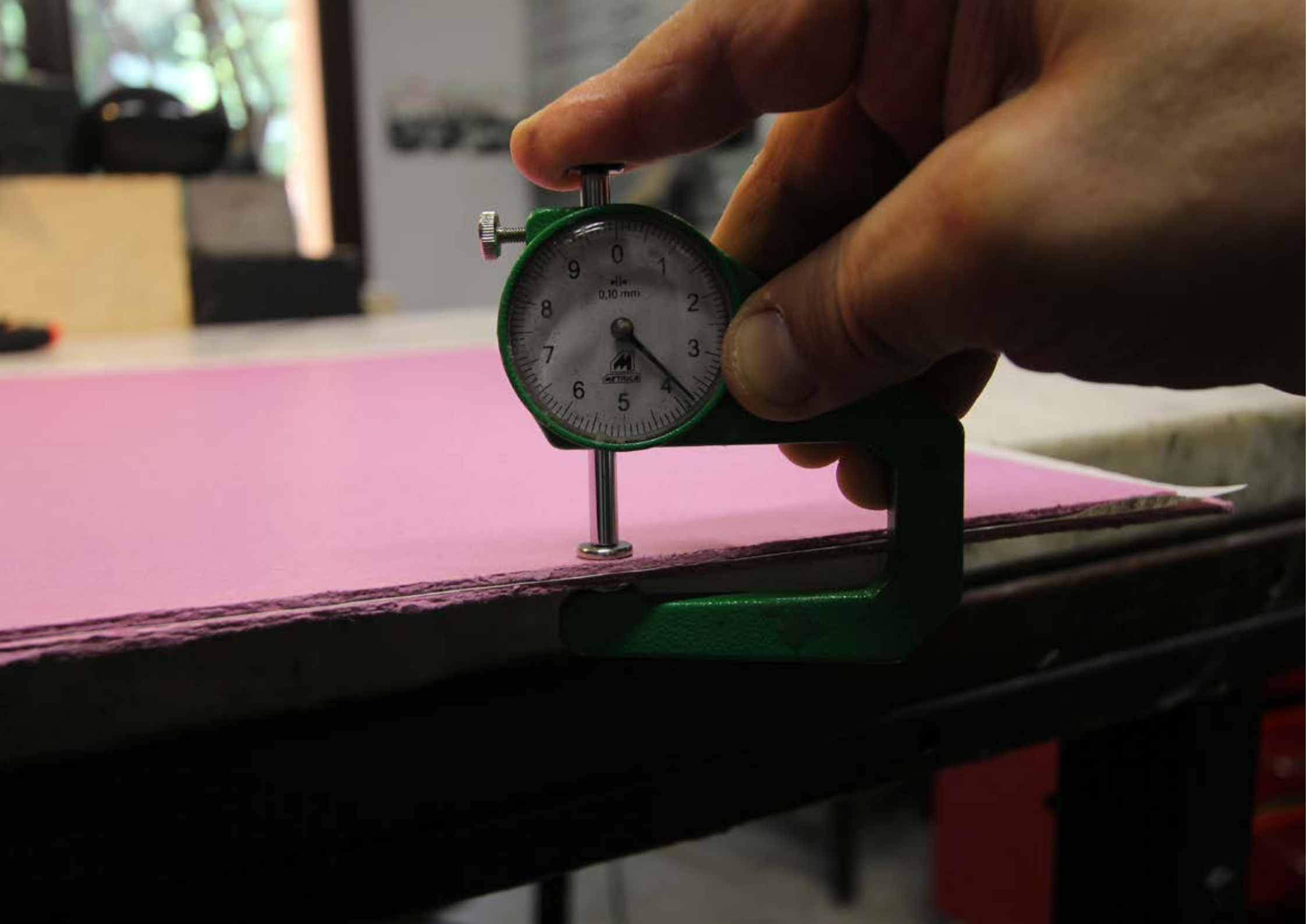

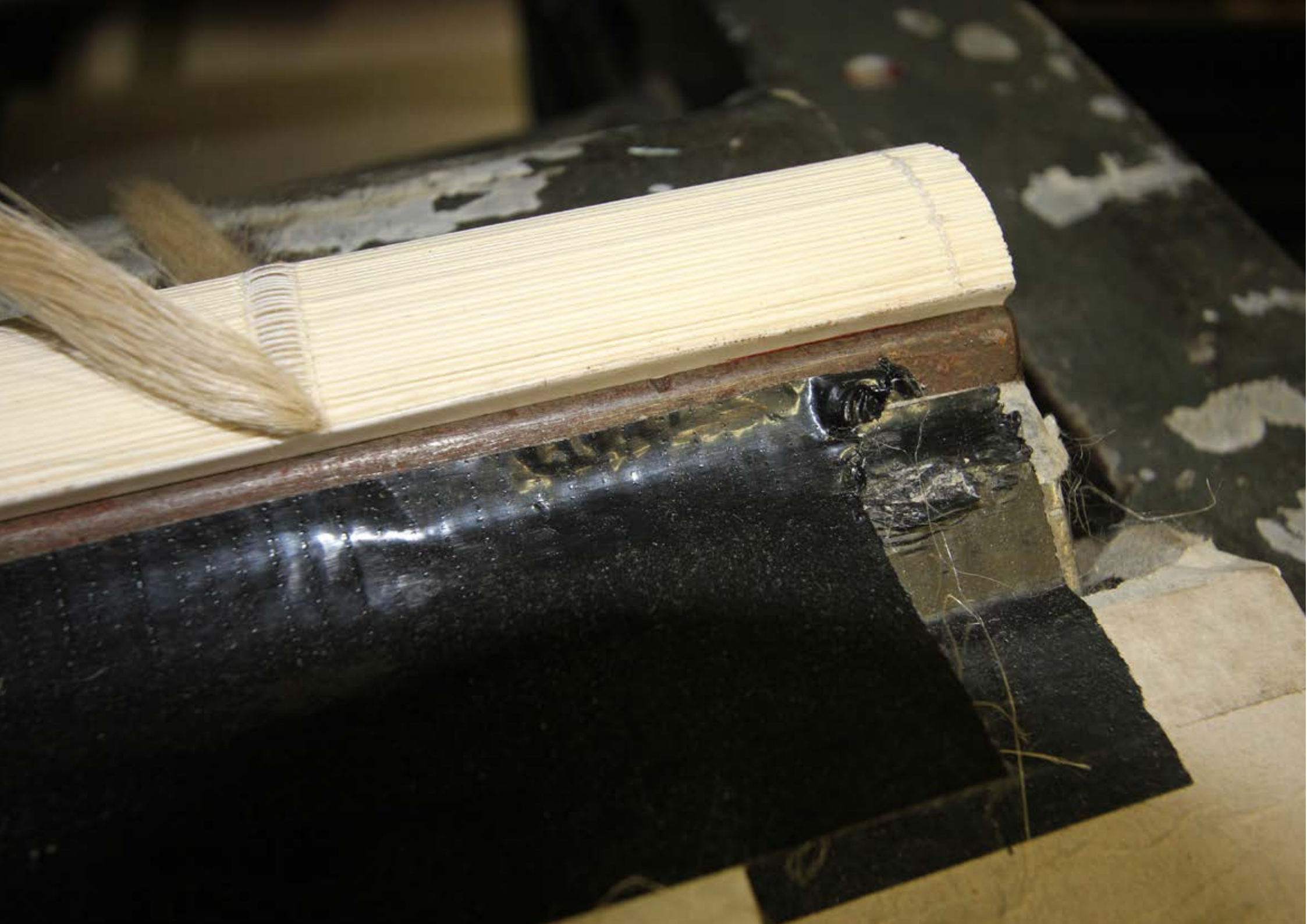

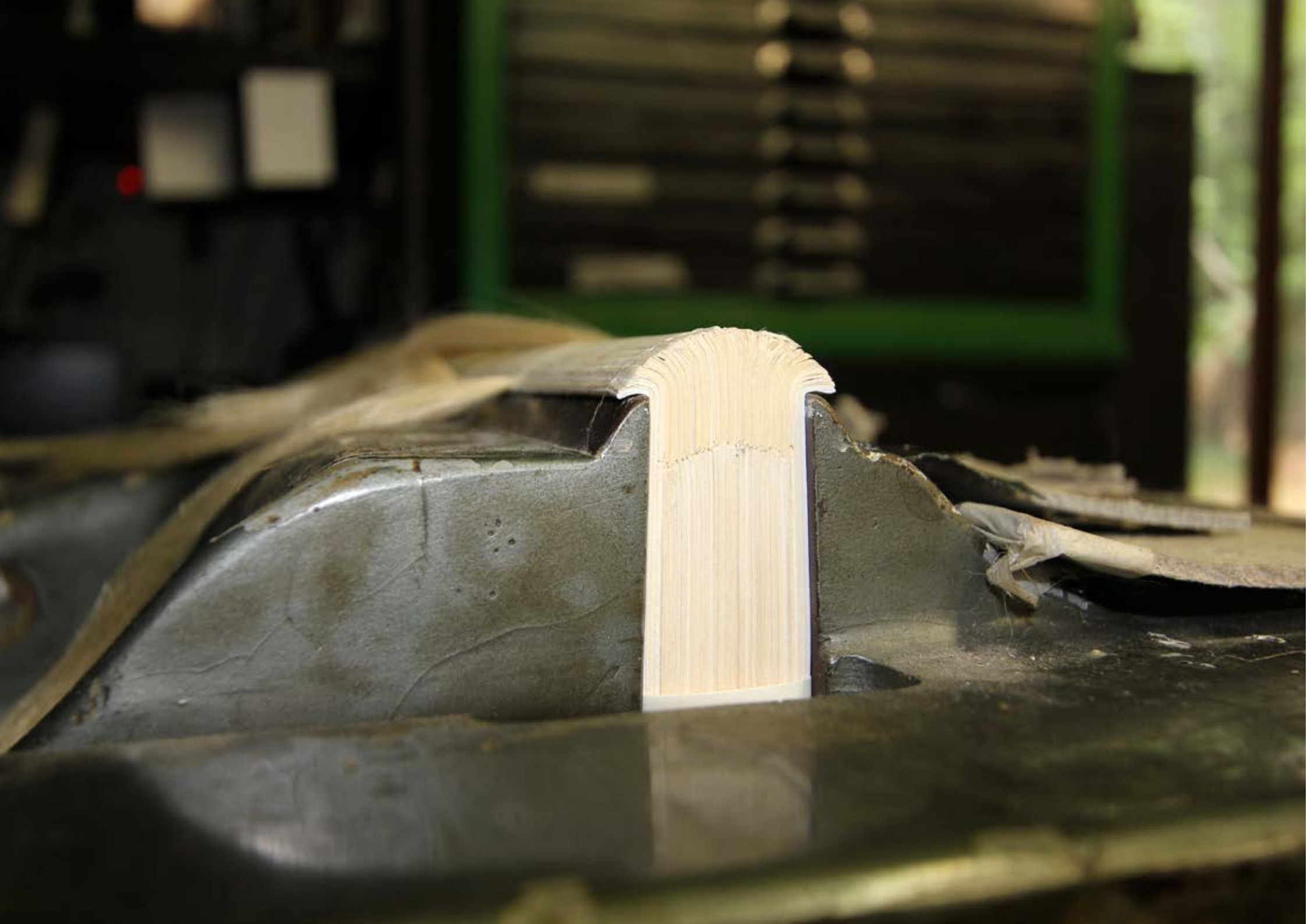

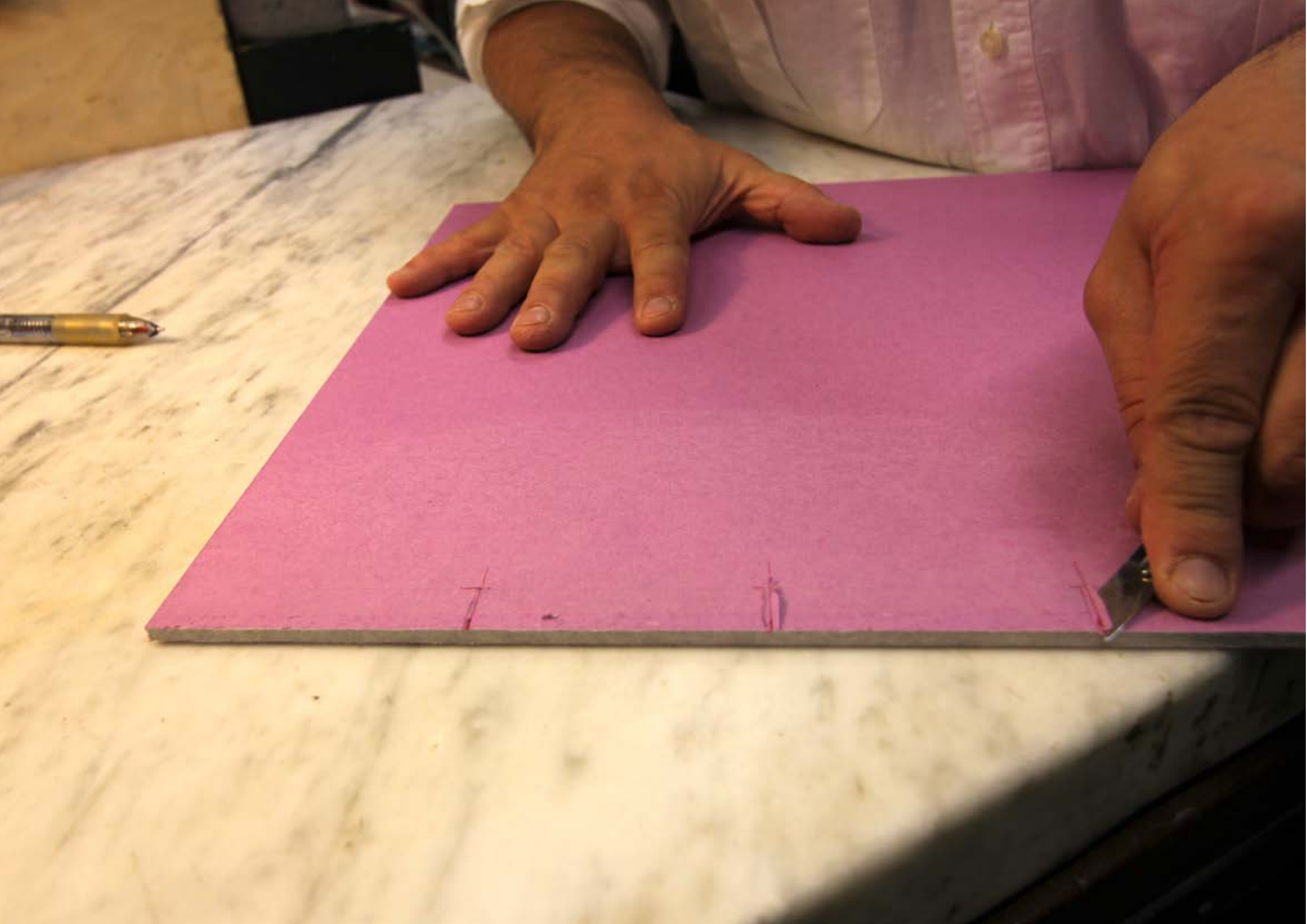

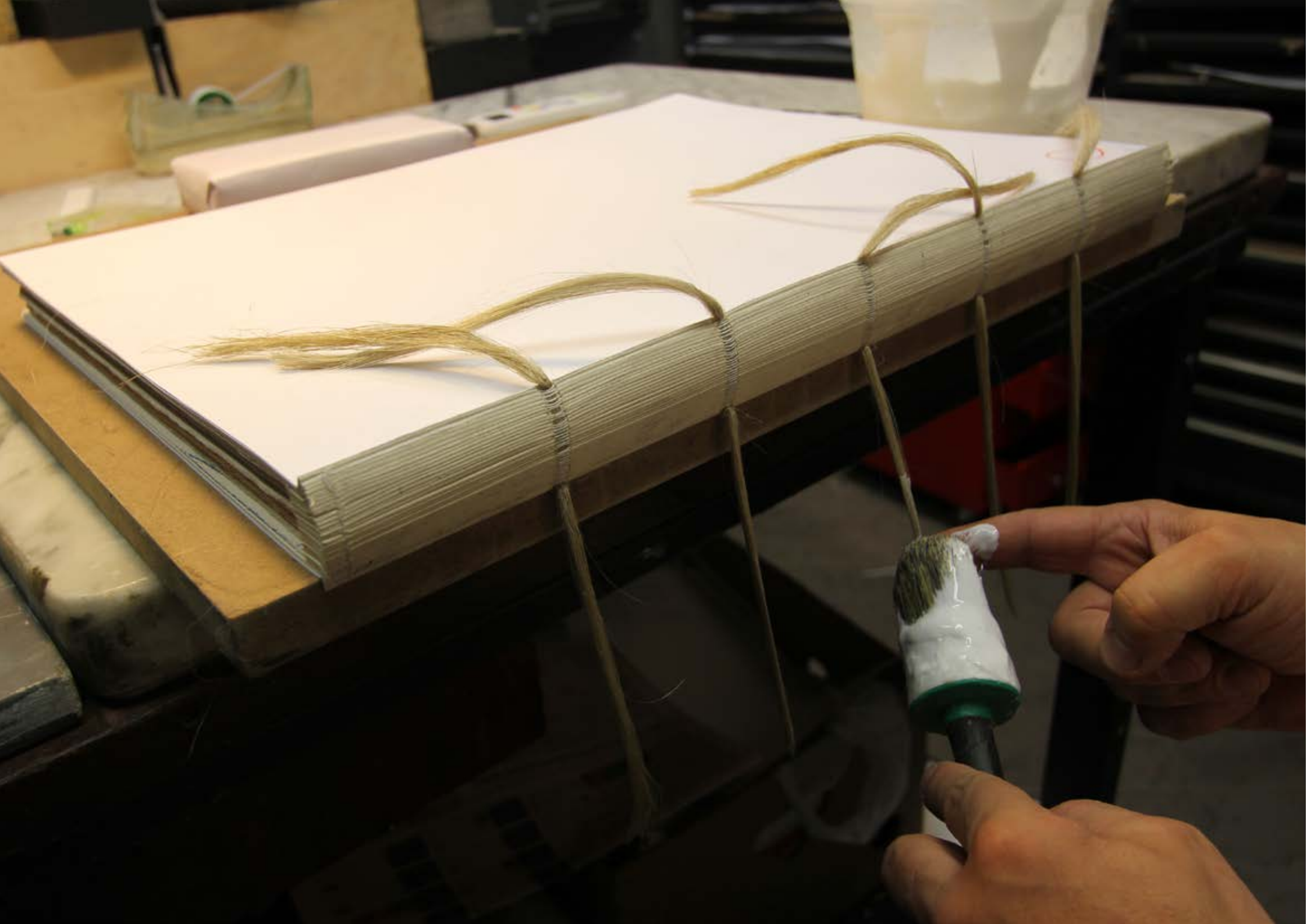

L'Italia del biomed investe nelle startup ma non fa sistema

Lo stato patrimoniale medtech dell'ospedale italiano

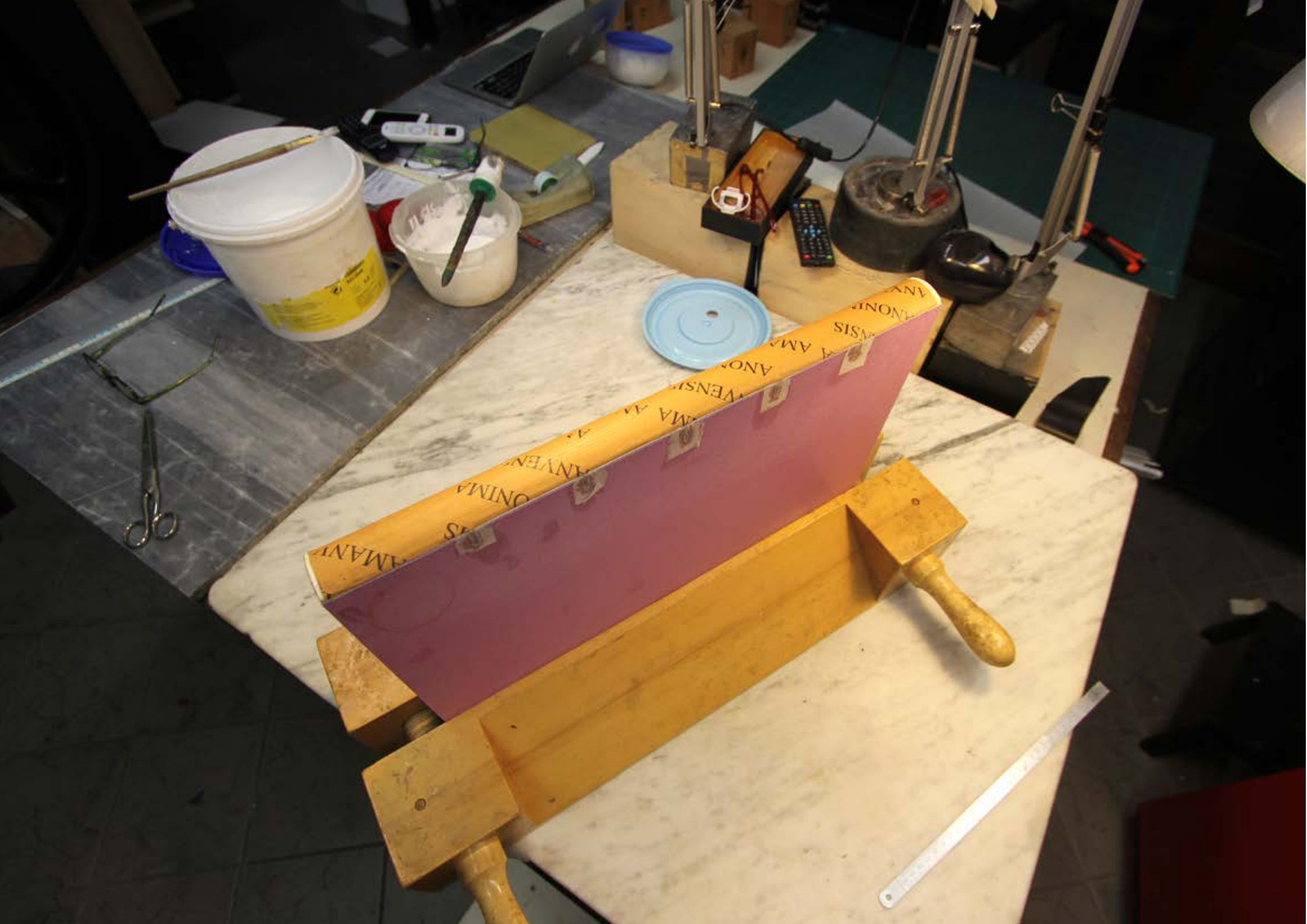

Sphix Sending Block
Part No. - 45203
051104

K top

Minoranza

Se tornerà nel capoluogo interinale di...

Alitalia
Coda di finanza

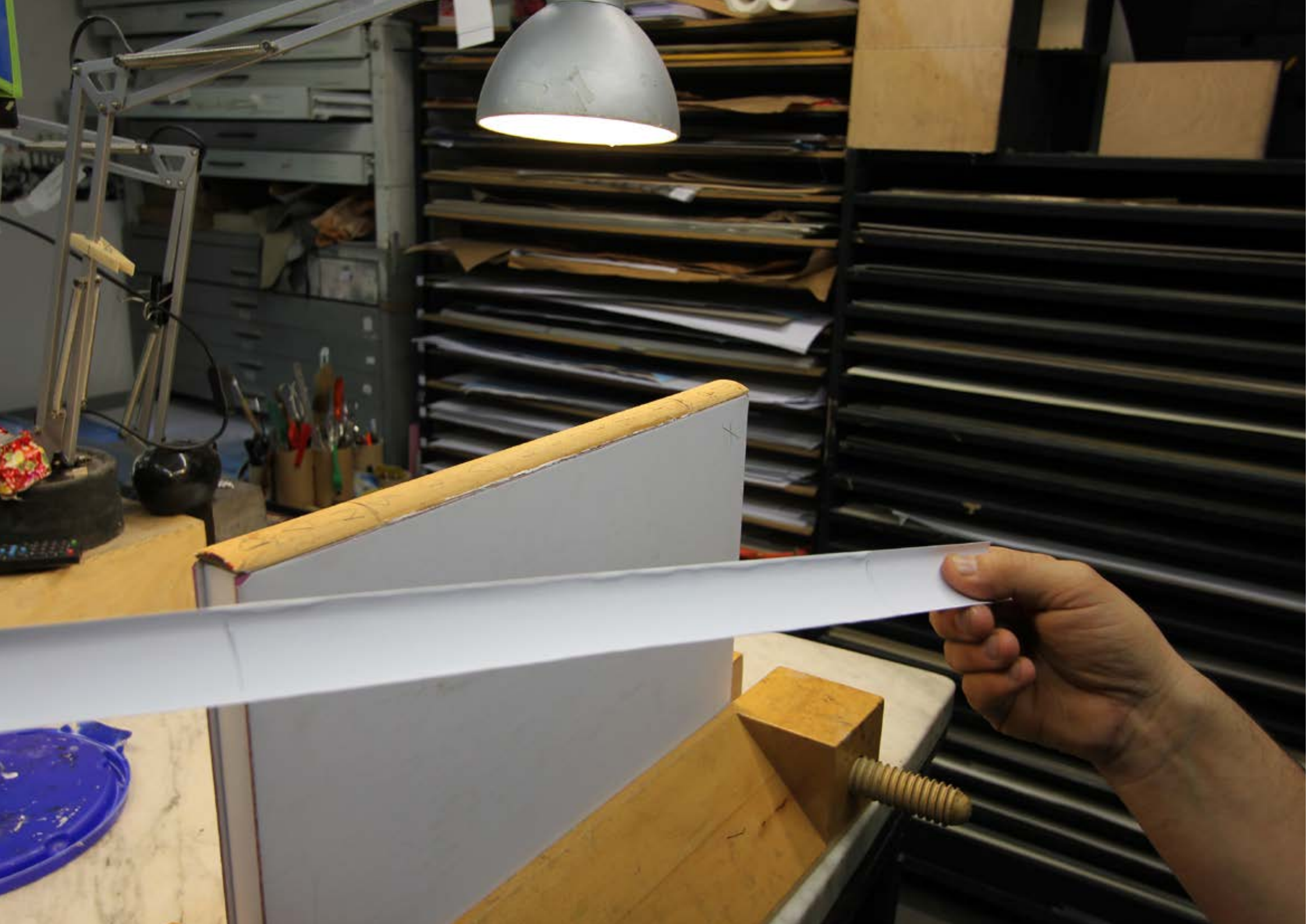
Il mad

Bruxelles studia

Operazioni strategiche. Il mercato Tap, pressing

A A Sp

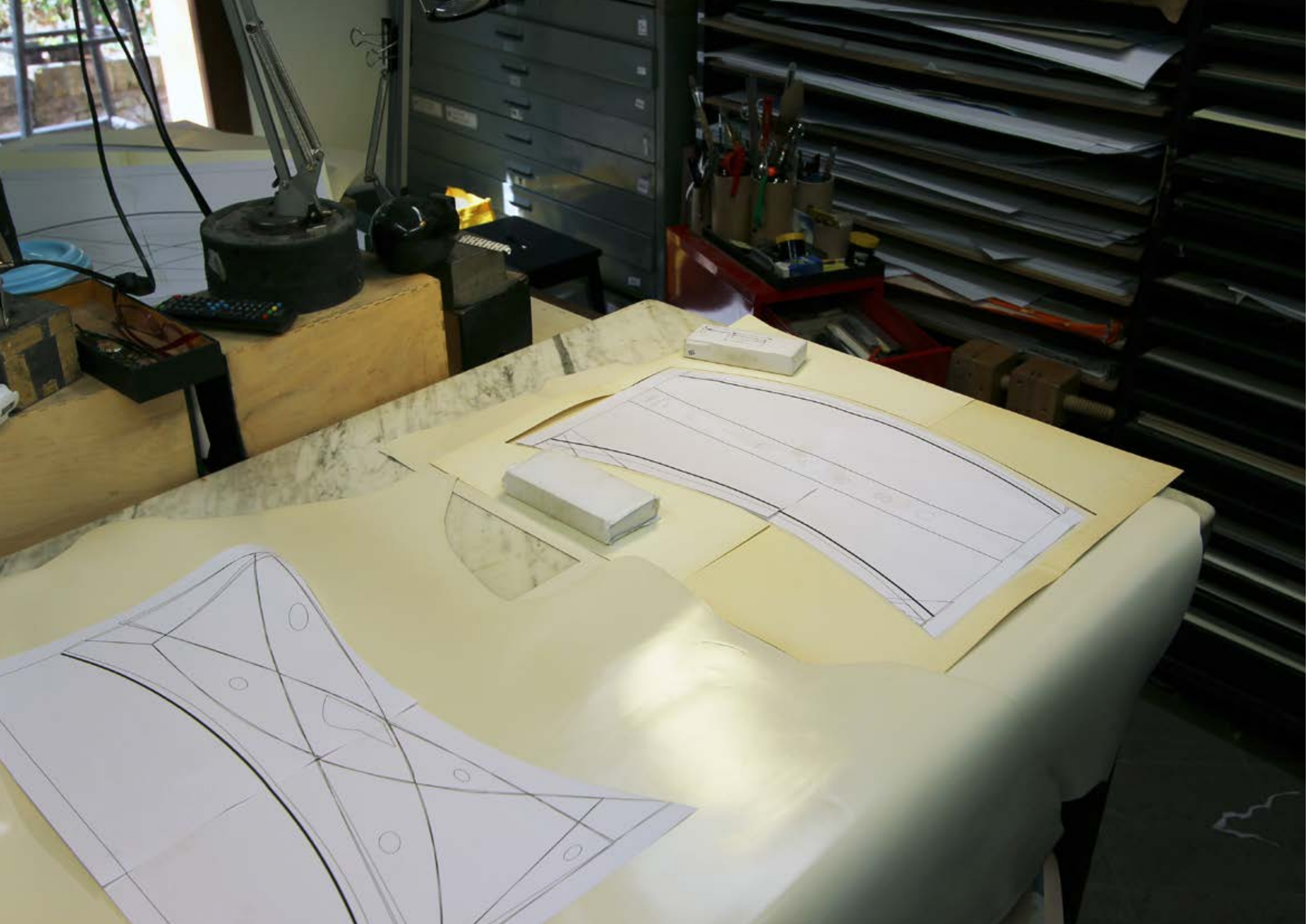
SPORTS...
VORTI...
Lin

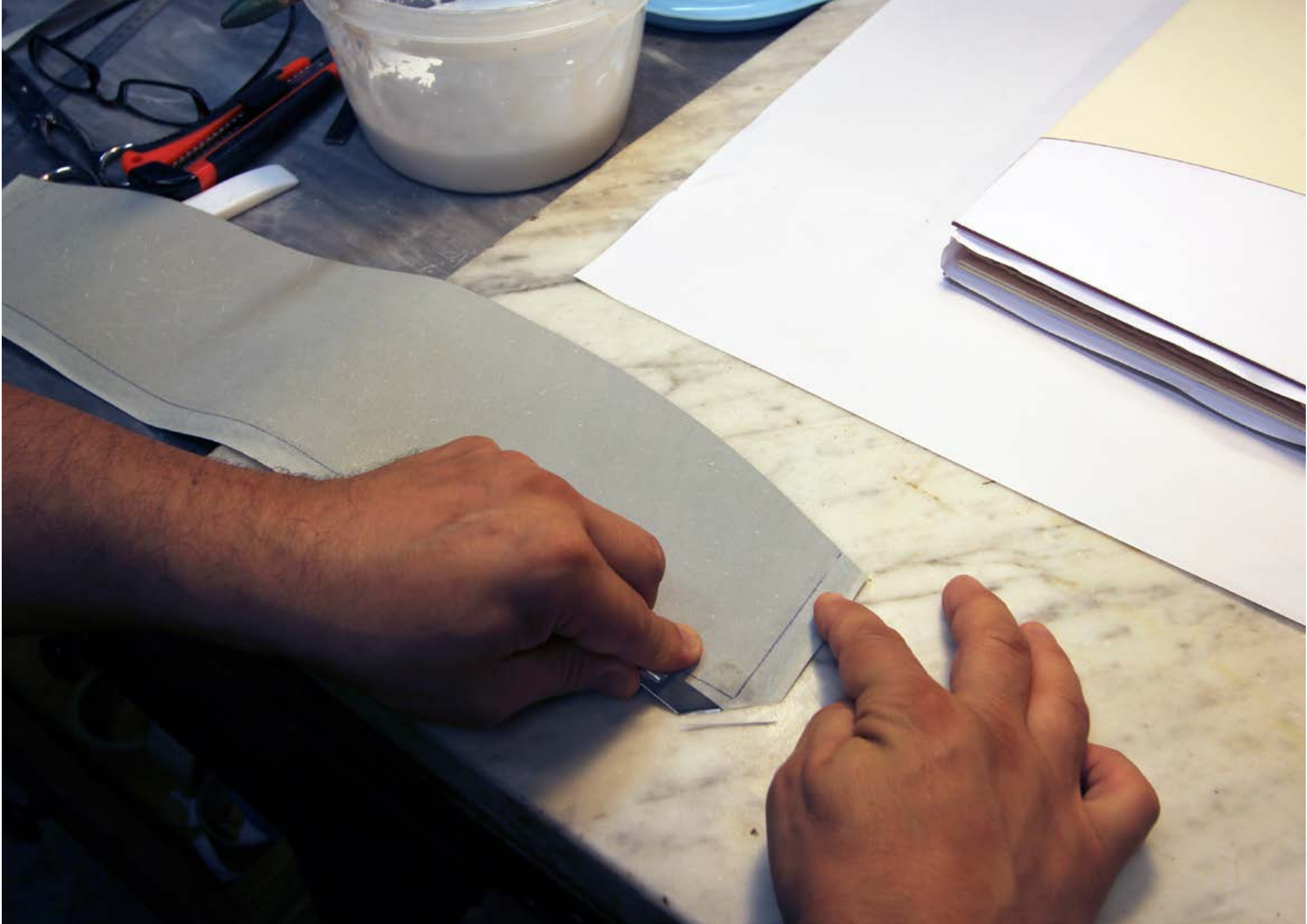

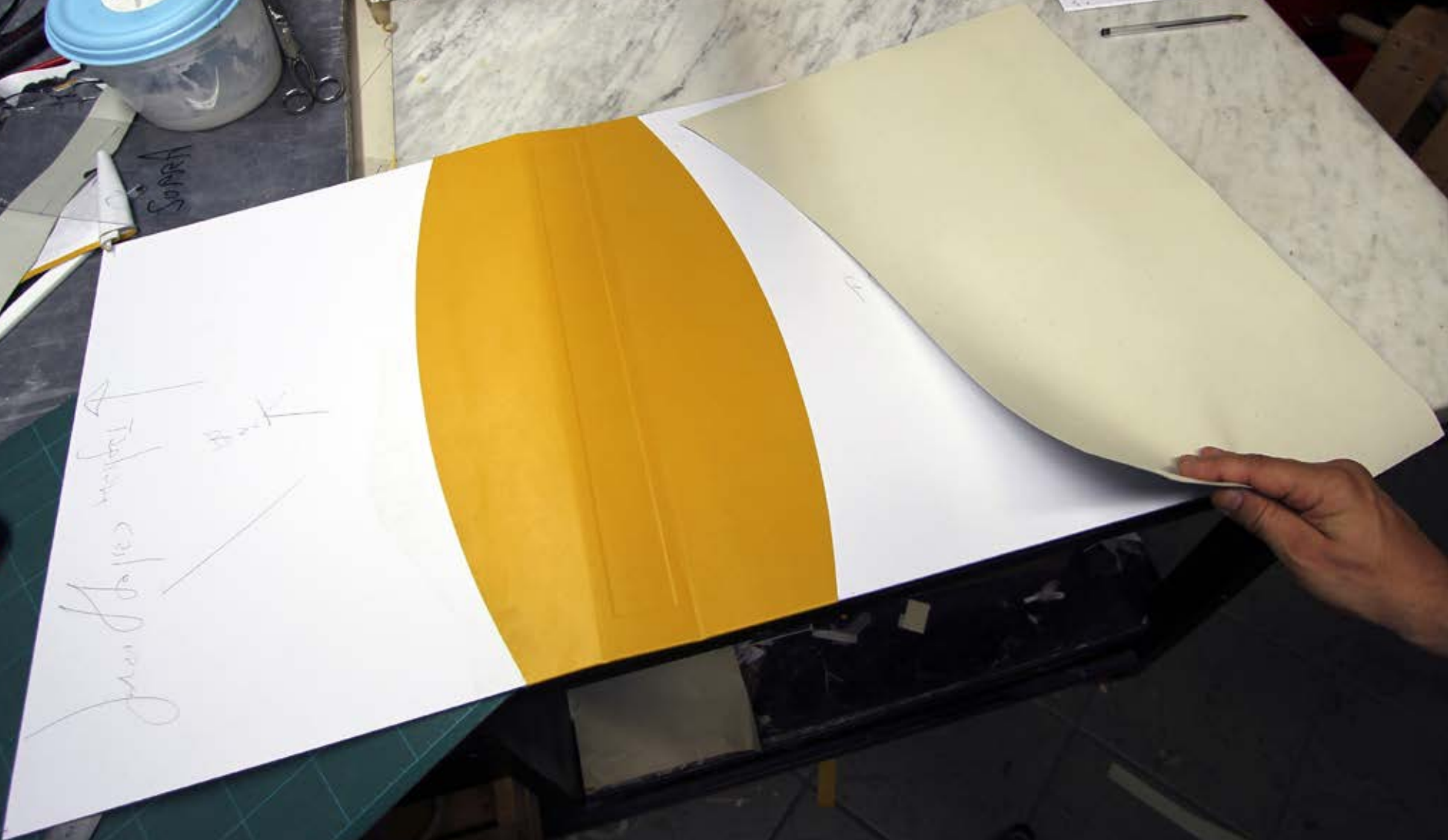

↑ Topflur
↓ Green Paper

Handwritten notes on a small piece of paper, possibly a checklist or schedule, located in the upper right area of the table.

A pen or pencil lying on the table near the handwritten notes.

Handwritten text "Supplies" on a small piece of paper or a label on the table.

Handwritten text on the white section of the paper: "Tropics" with an arrow pointing right, "K" with a line pointing right, and "Jan 10" written vertically.

JAIME
SABARTÉS

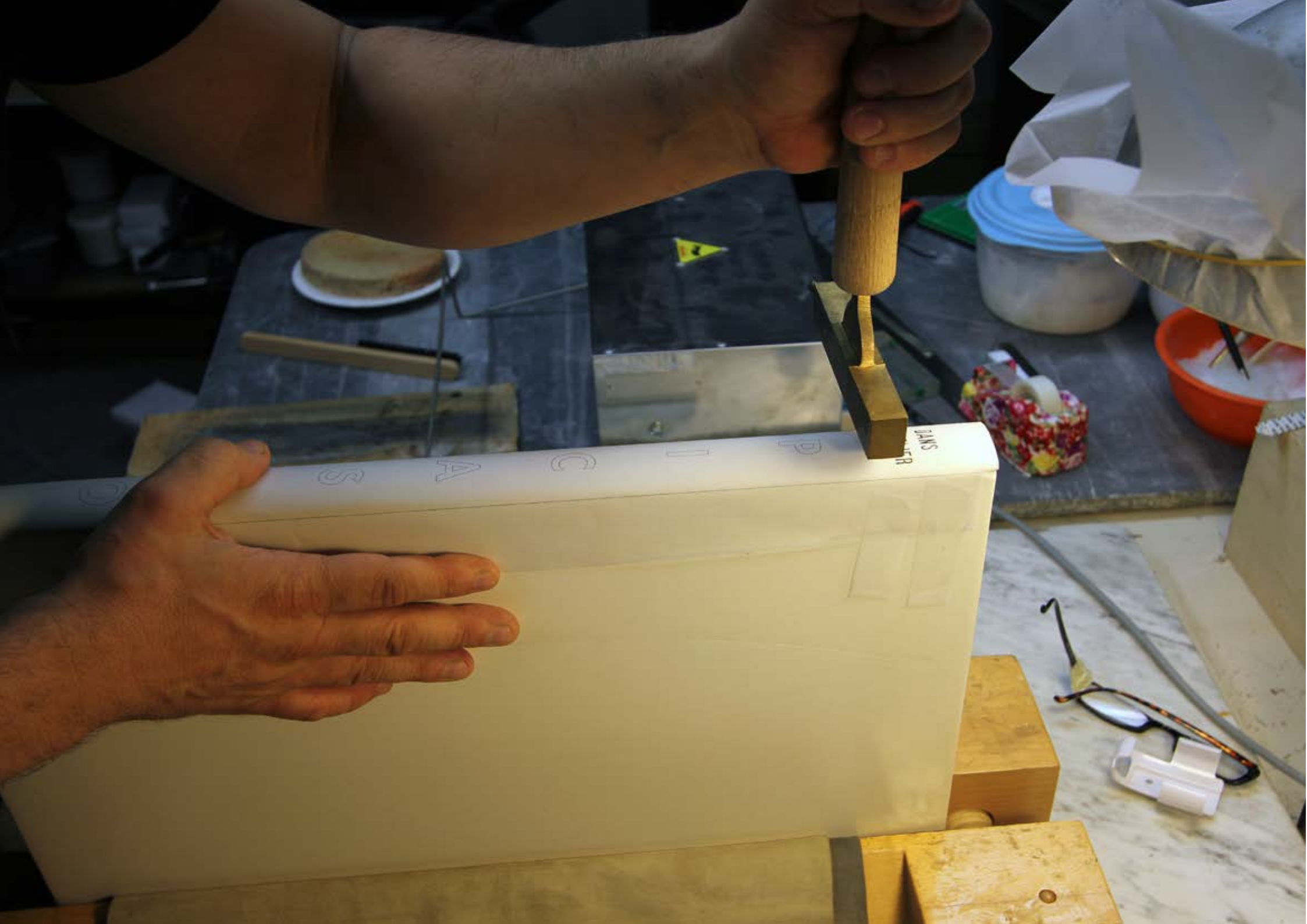
DANS
L'ATELIER
DE

P
I
C
A
S
S
O

JAIME
SABARTÉS

DANS
L'ATELIER
DE

L'ATELIER
L'ATELIER

DANS
L'ATELIER
DE

HAND
ATELIER
DE

A

C

□

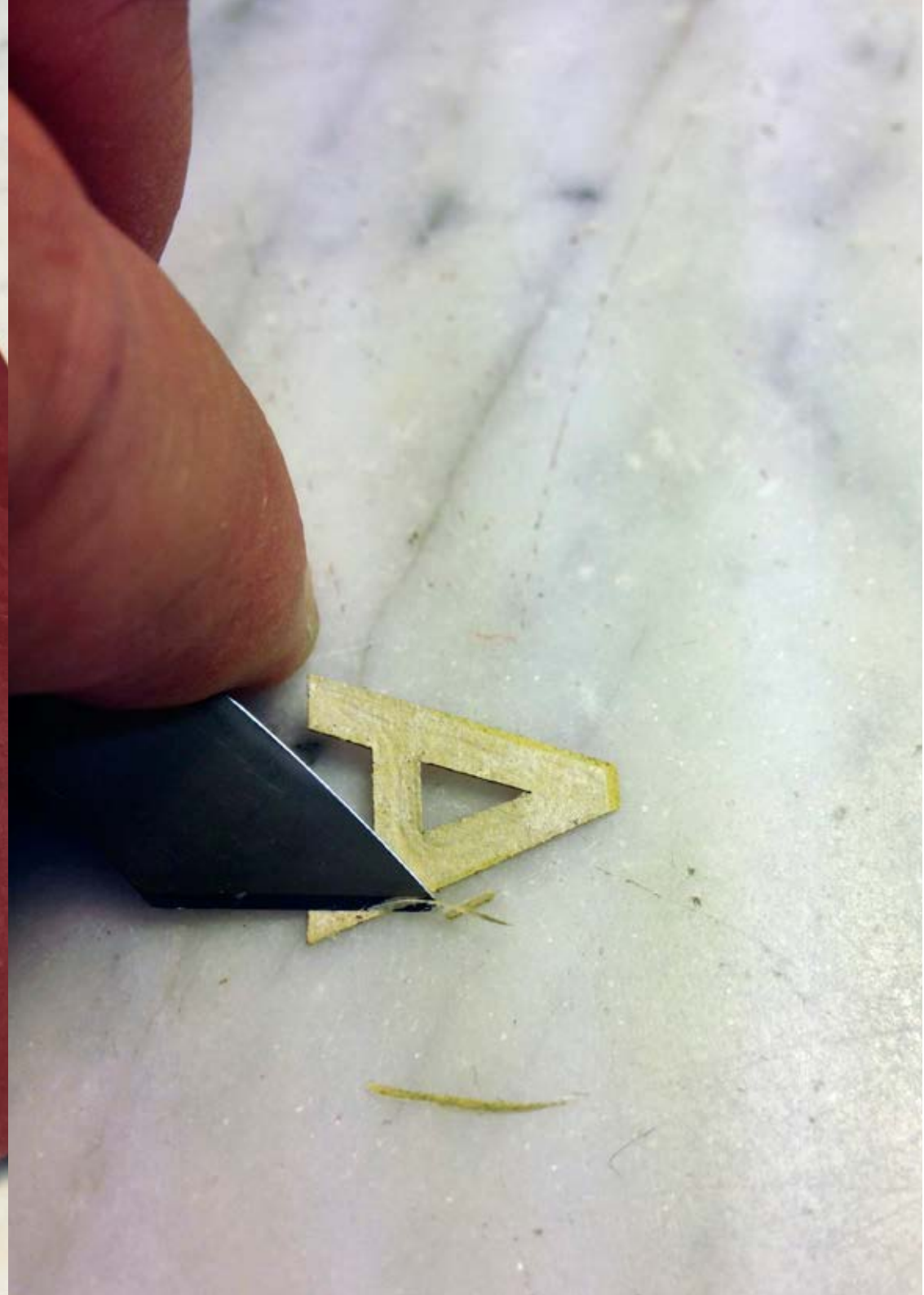
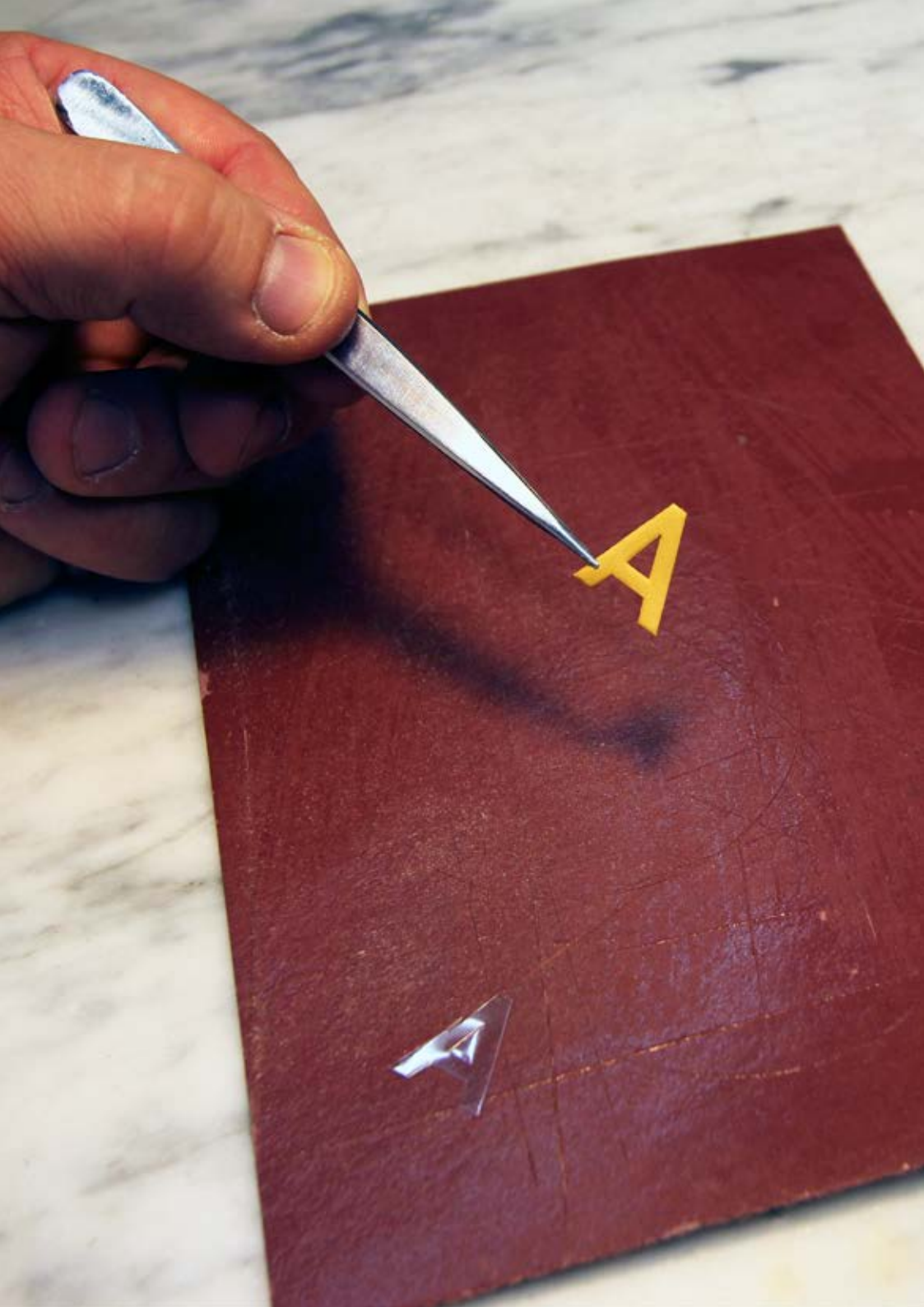

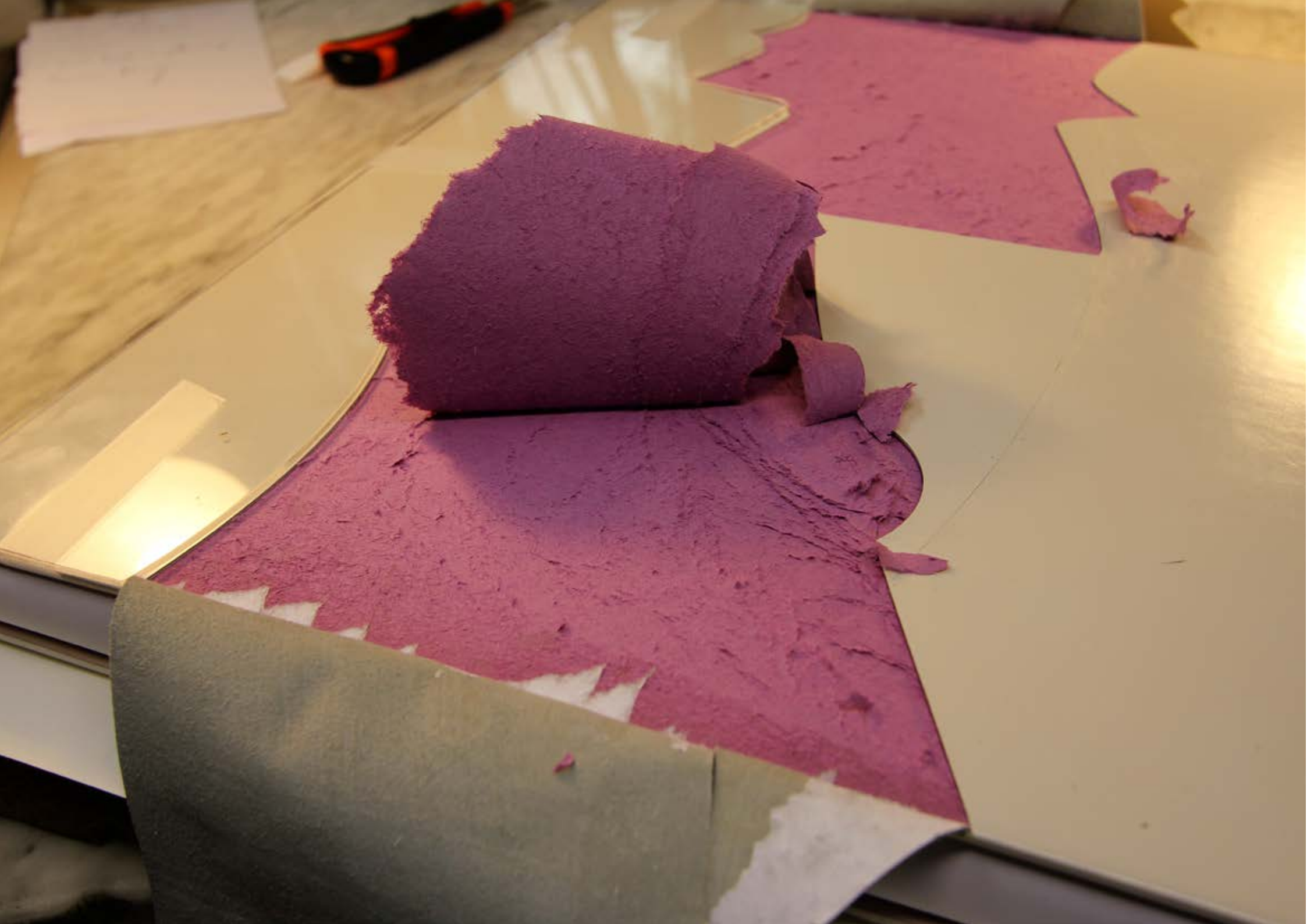
DE
P
I
C
A
S

Handwritten notes on a small white card, likely providing instructions or specifications for the book cover project.

STEP UP & DOWN TRANSFORMER
Bronson++
VT-300
110V
OUTPUT 240V

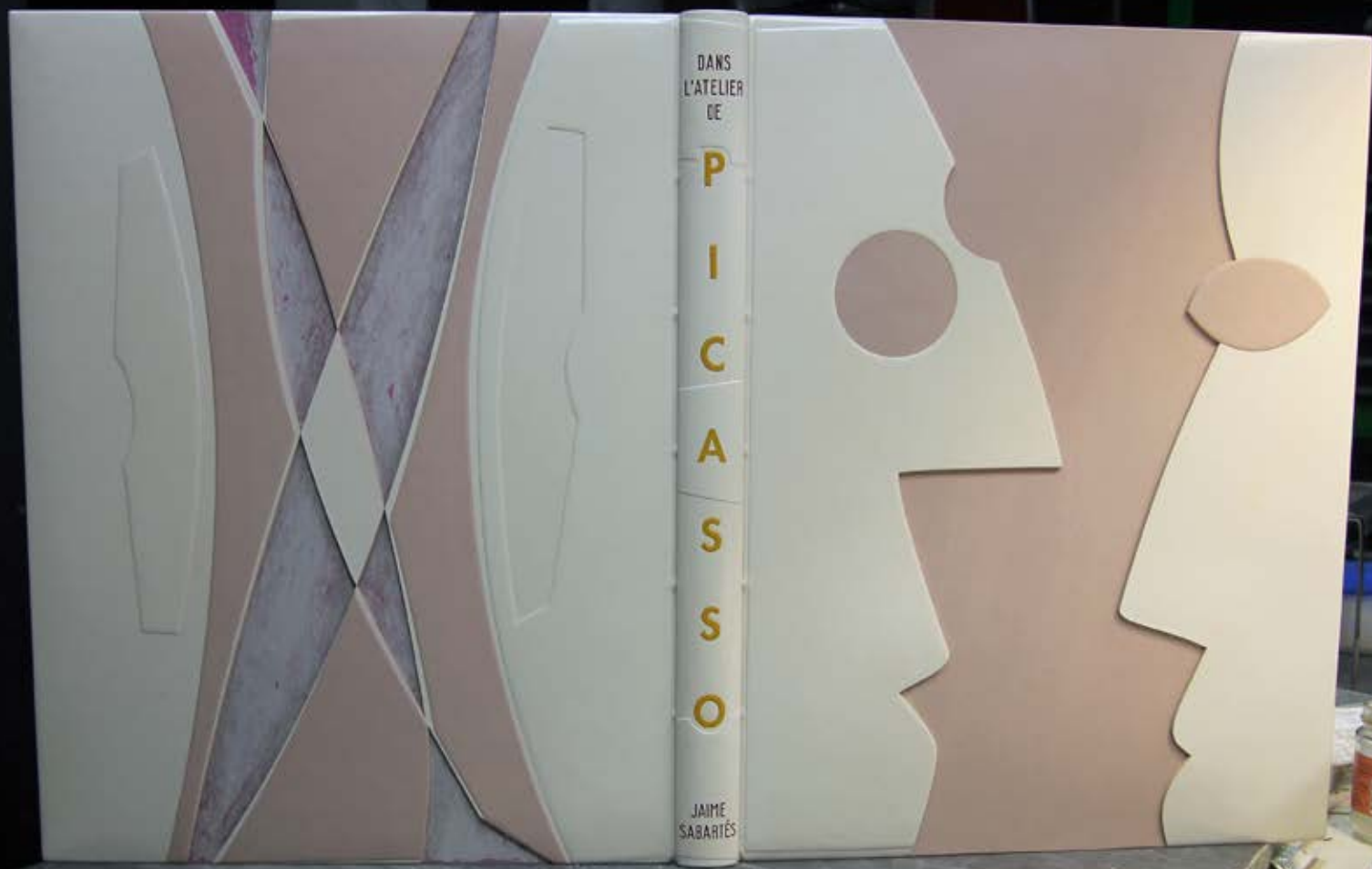

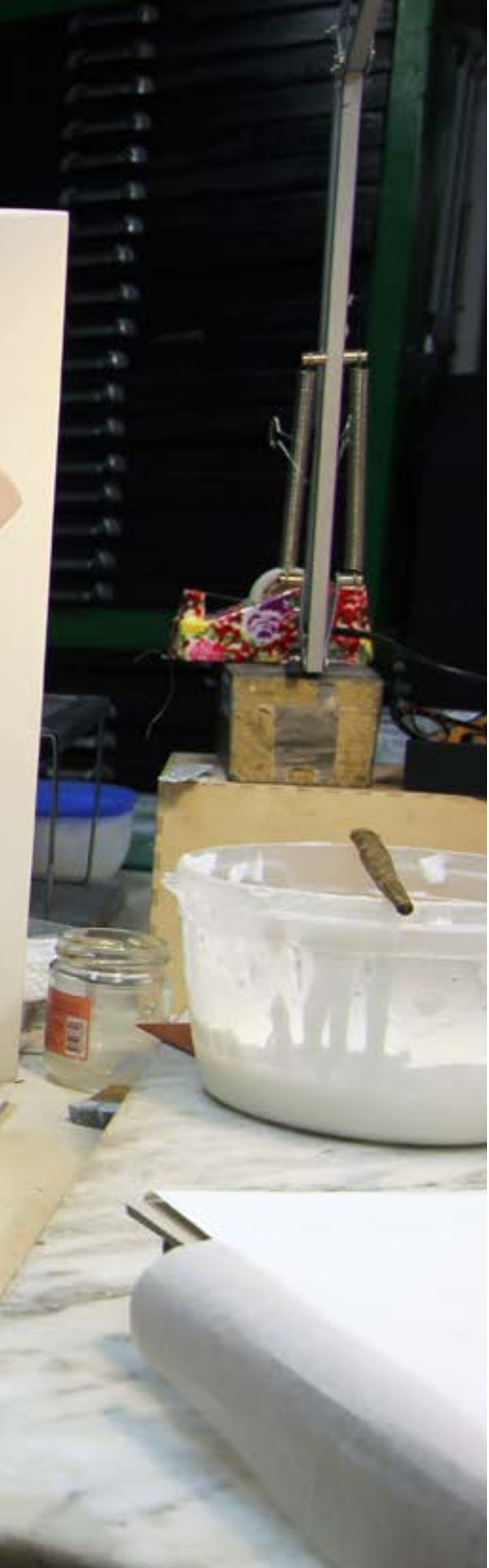
STEP UP & DOWN TRANSFORMER
VT-300
110V OUTPUT 240V

WELLS
VT-300

DANS
L'ATELIER
DE
P
I
C
A
S
S
O
JAIME
SABATÉS

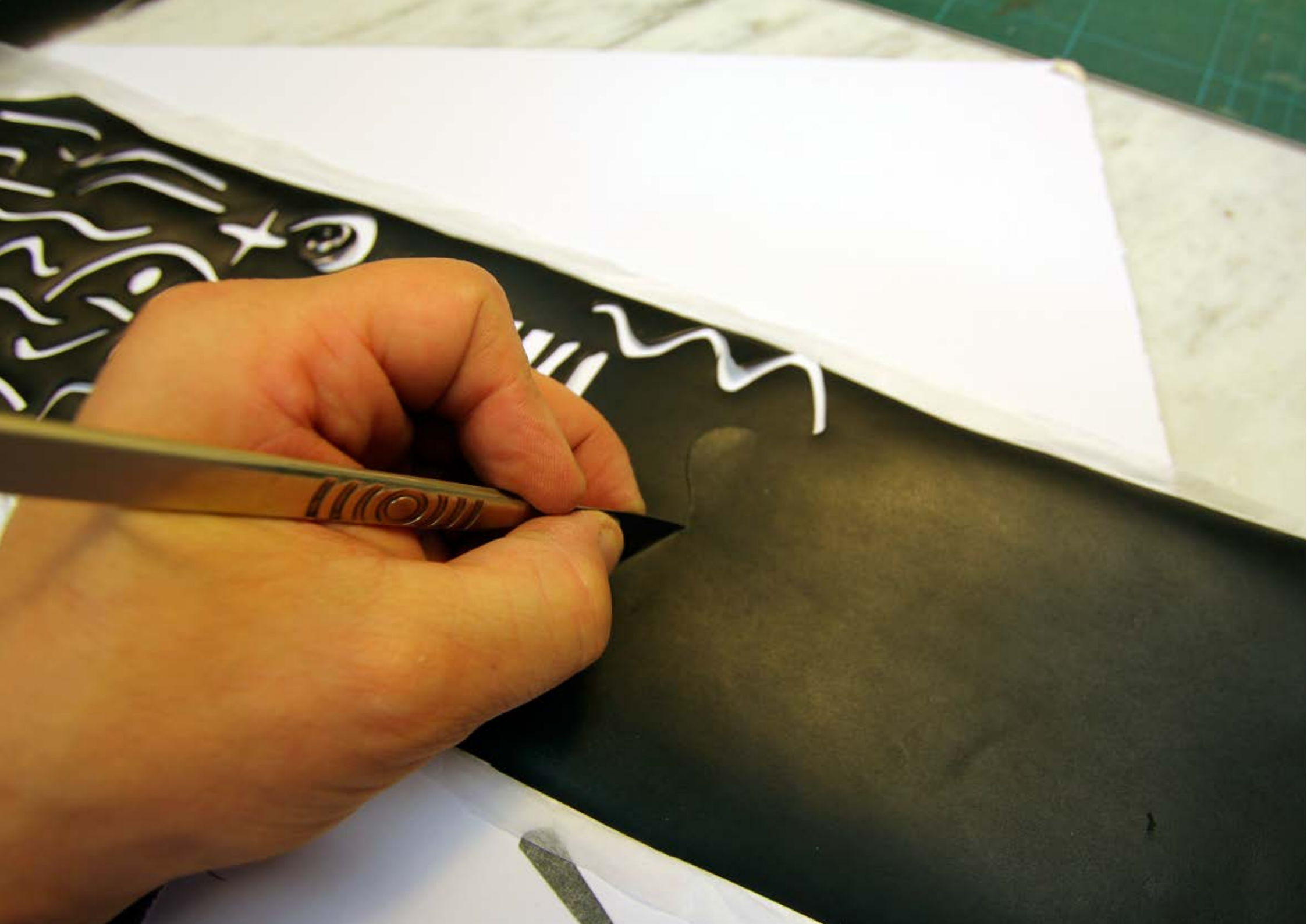

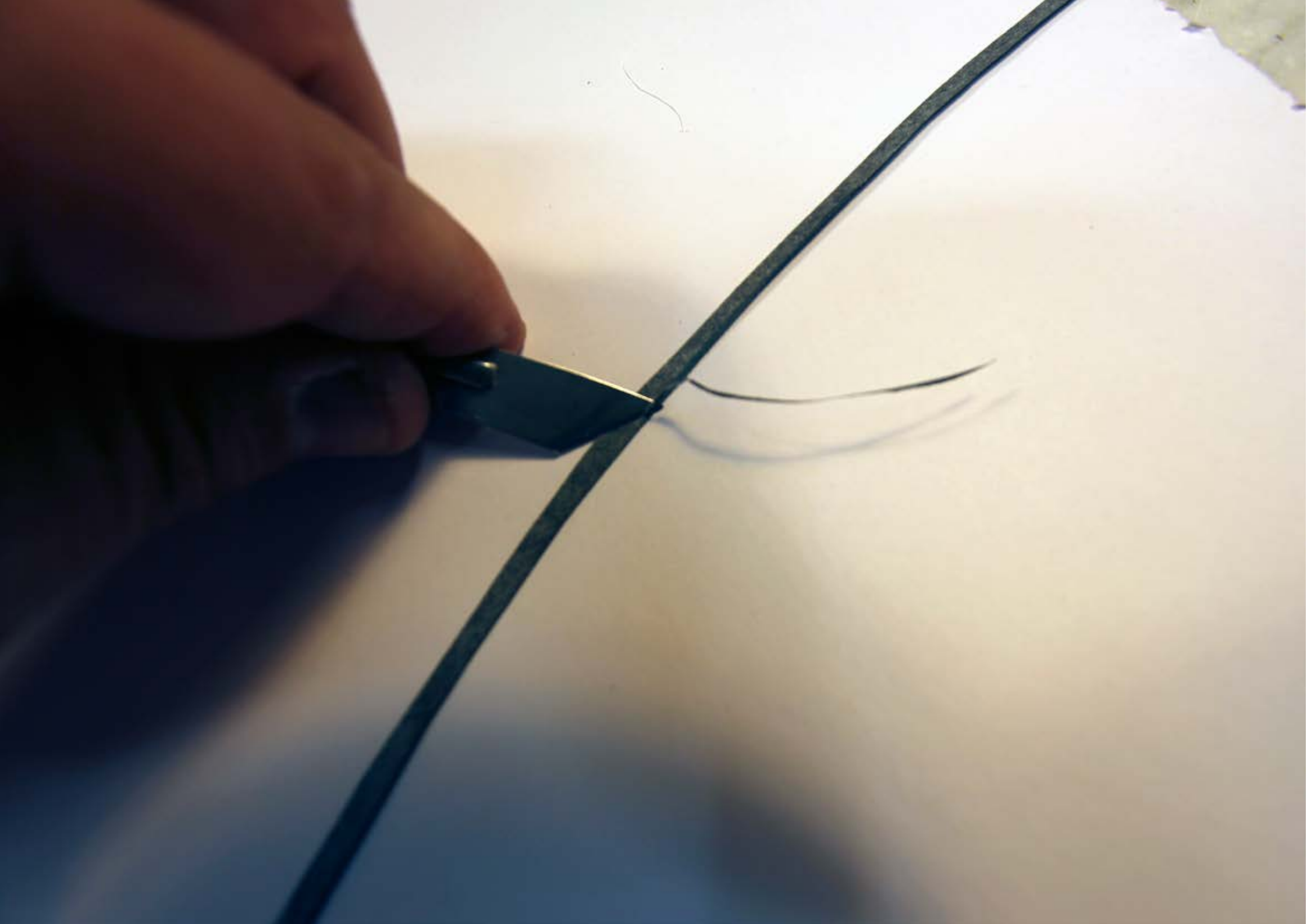

... C
A
S

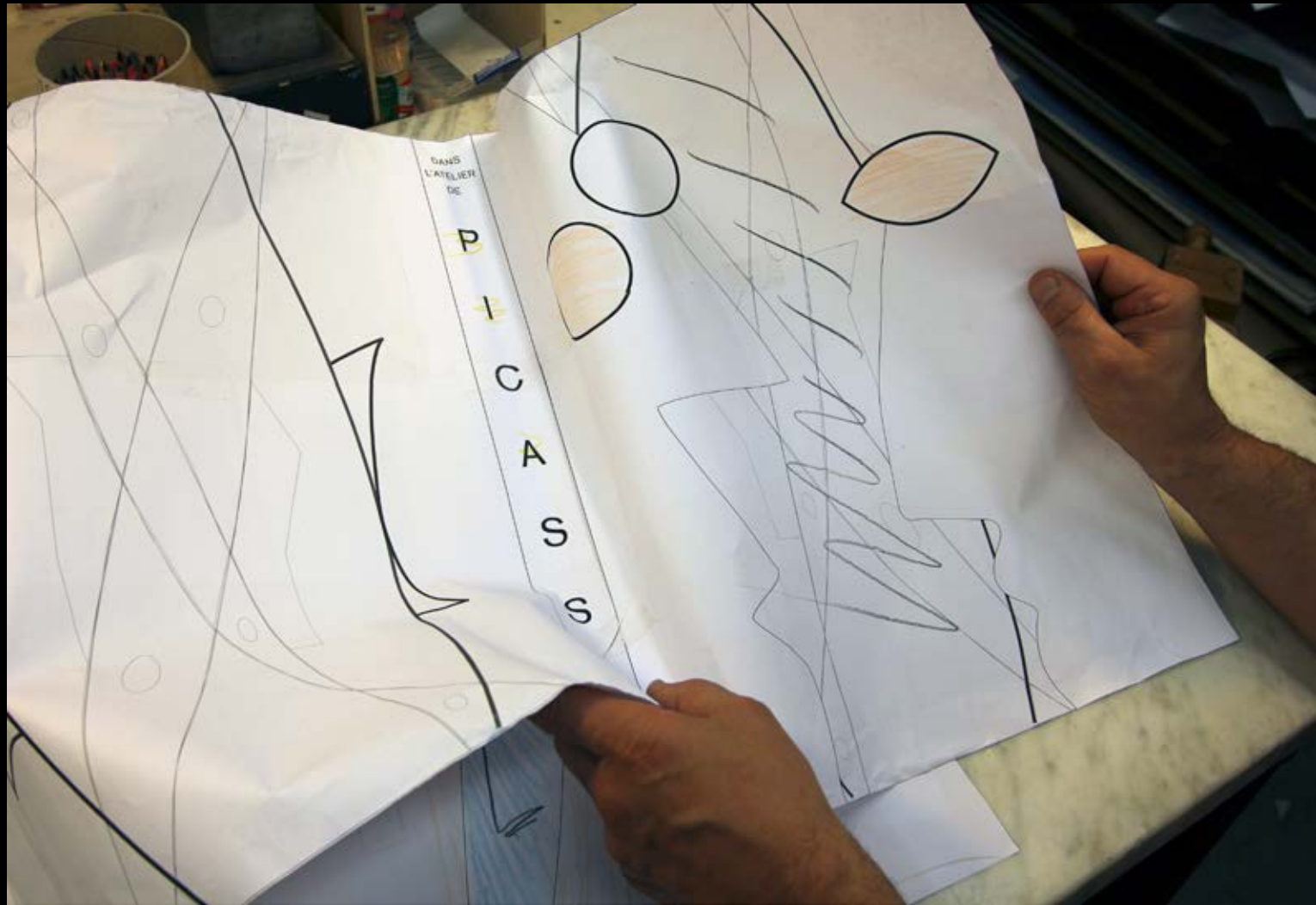

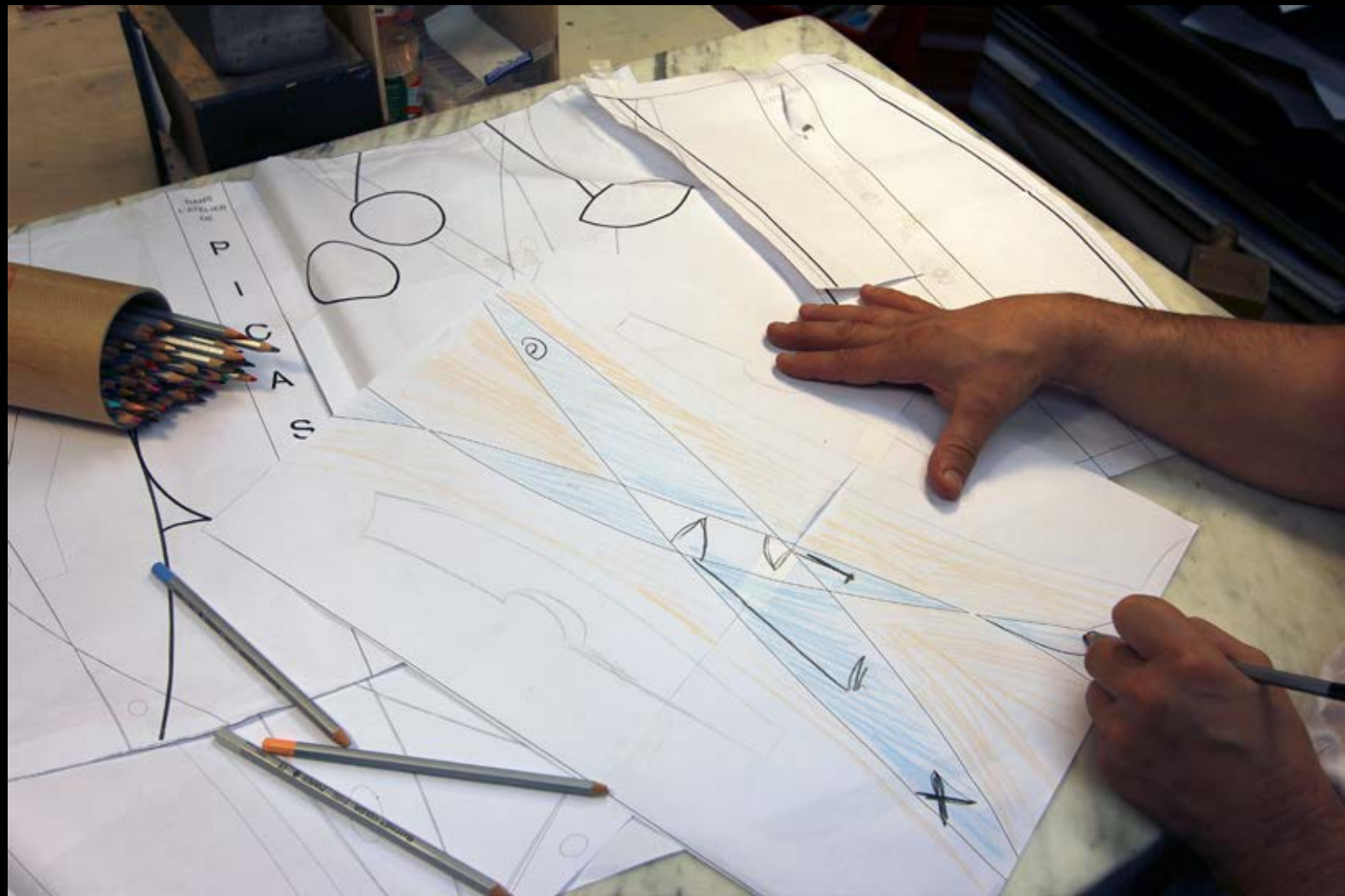
3

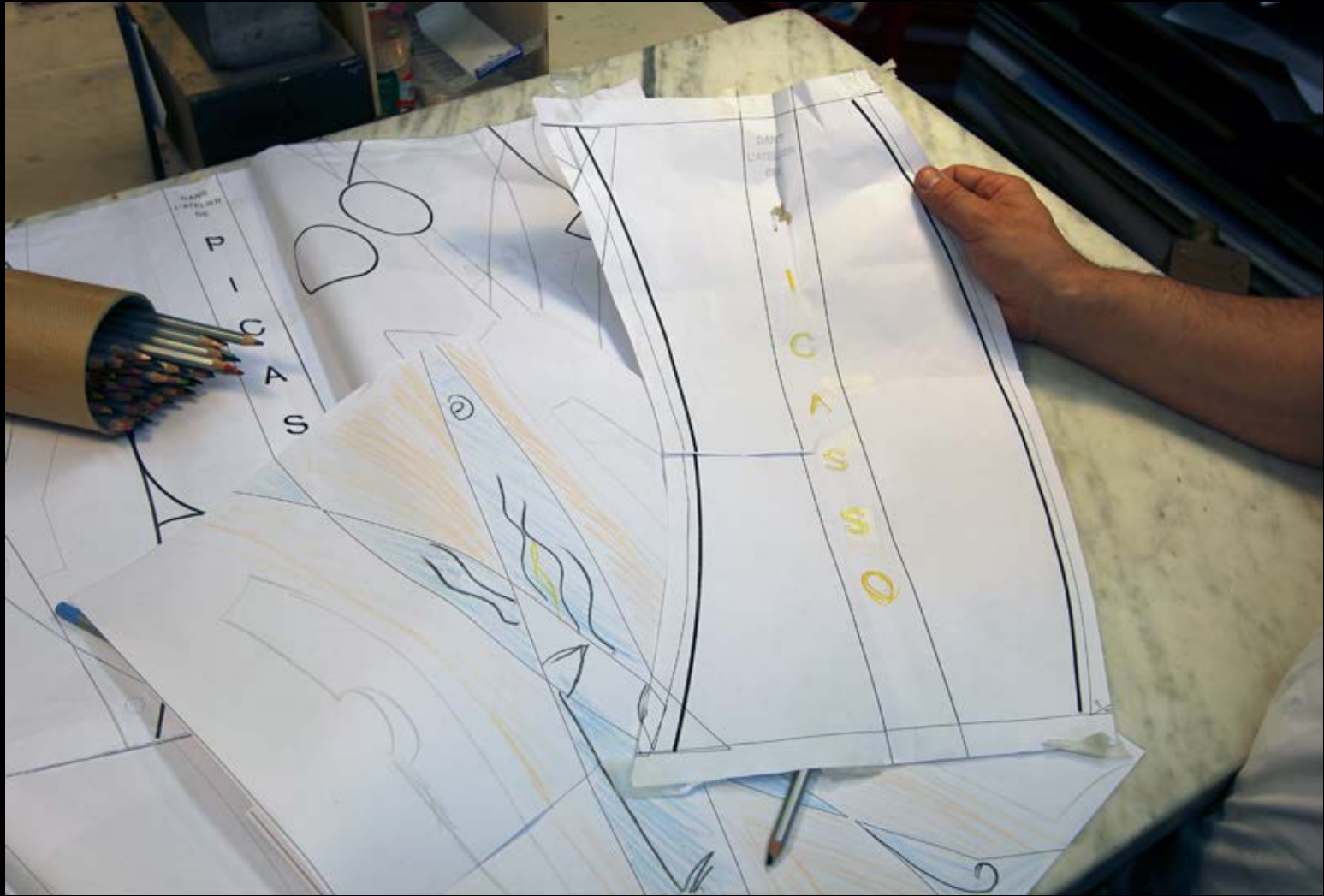

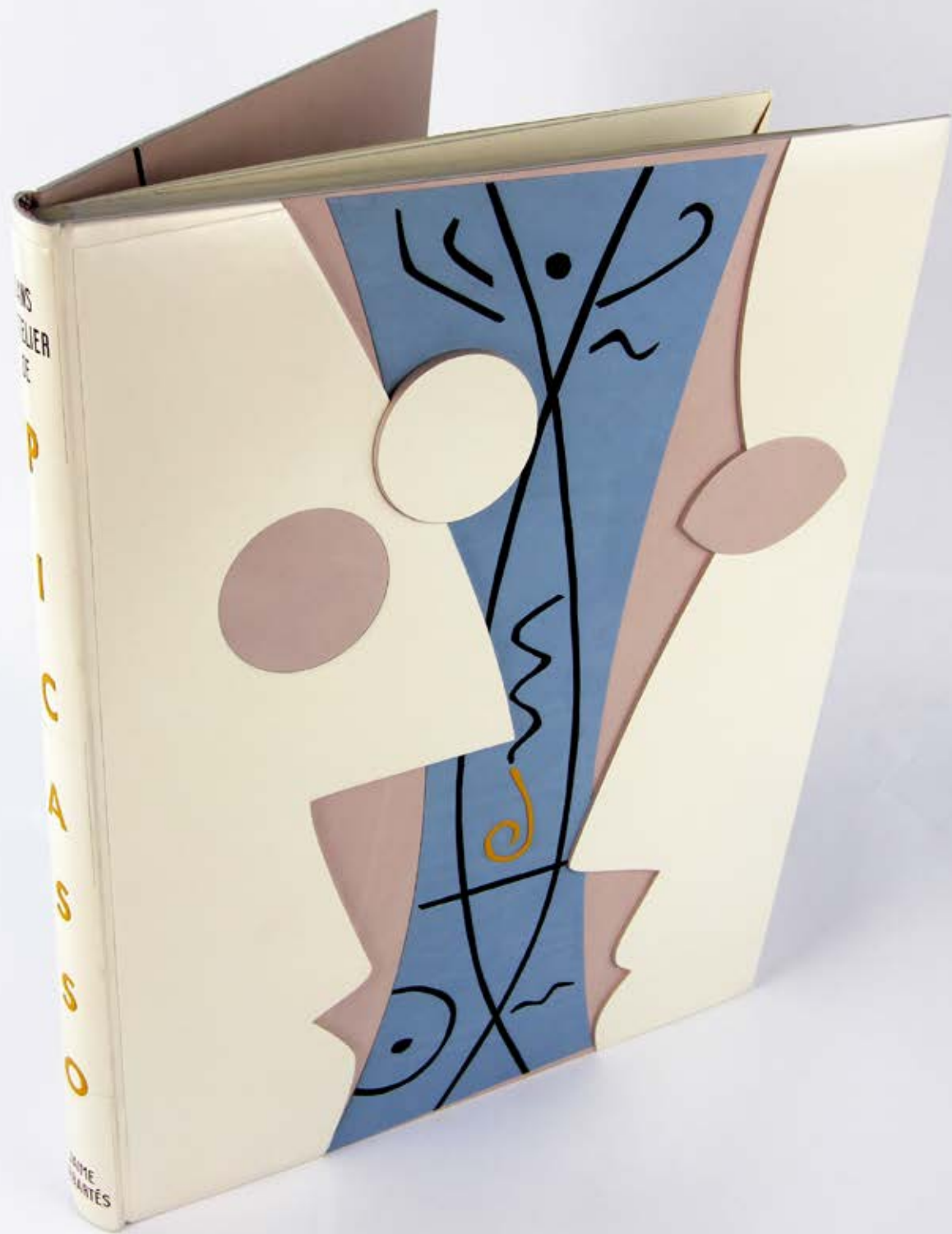

Scissors

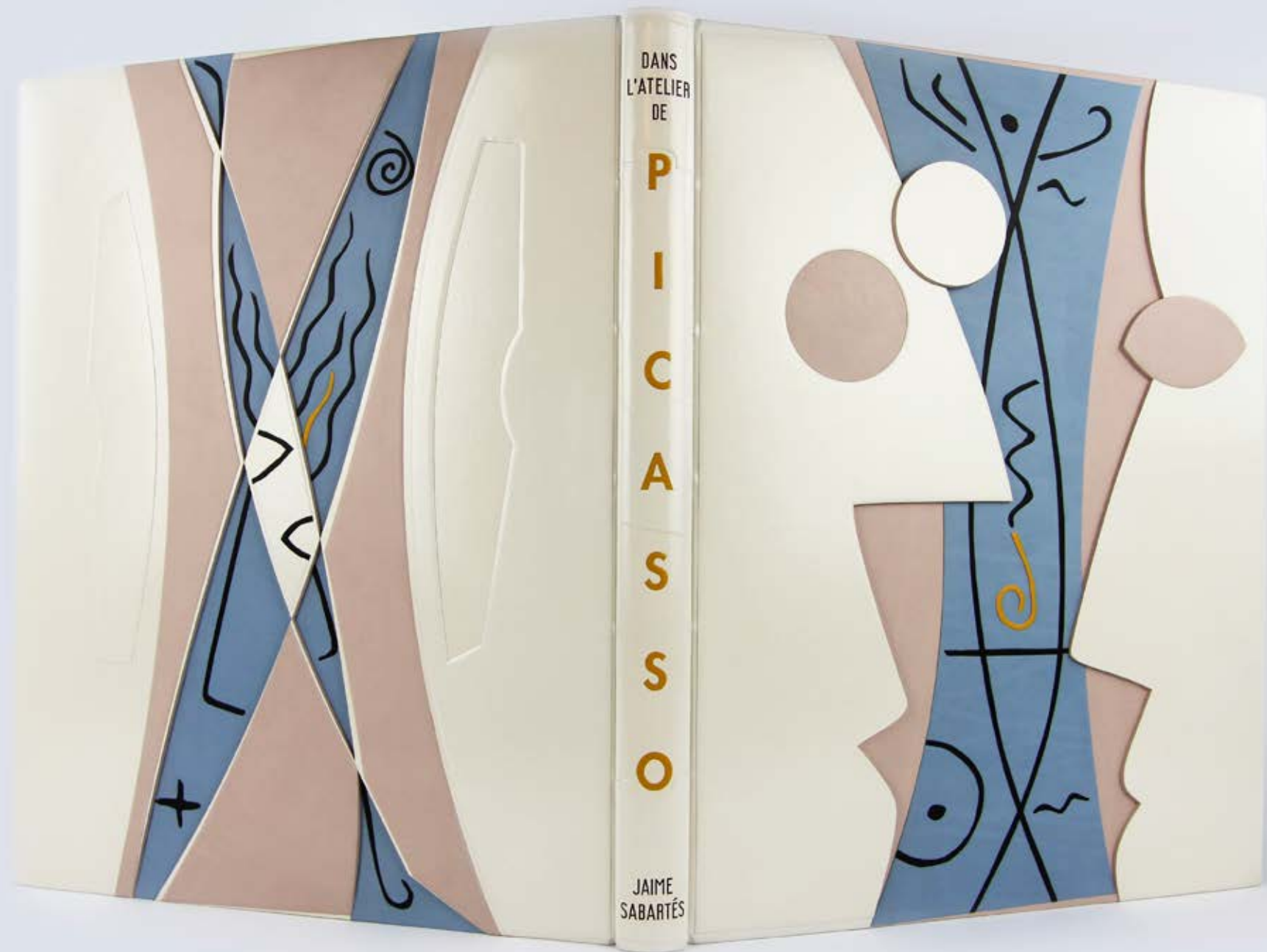

ANS
LIER
E

P
I
C
A
S
S
O

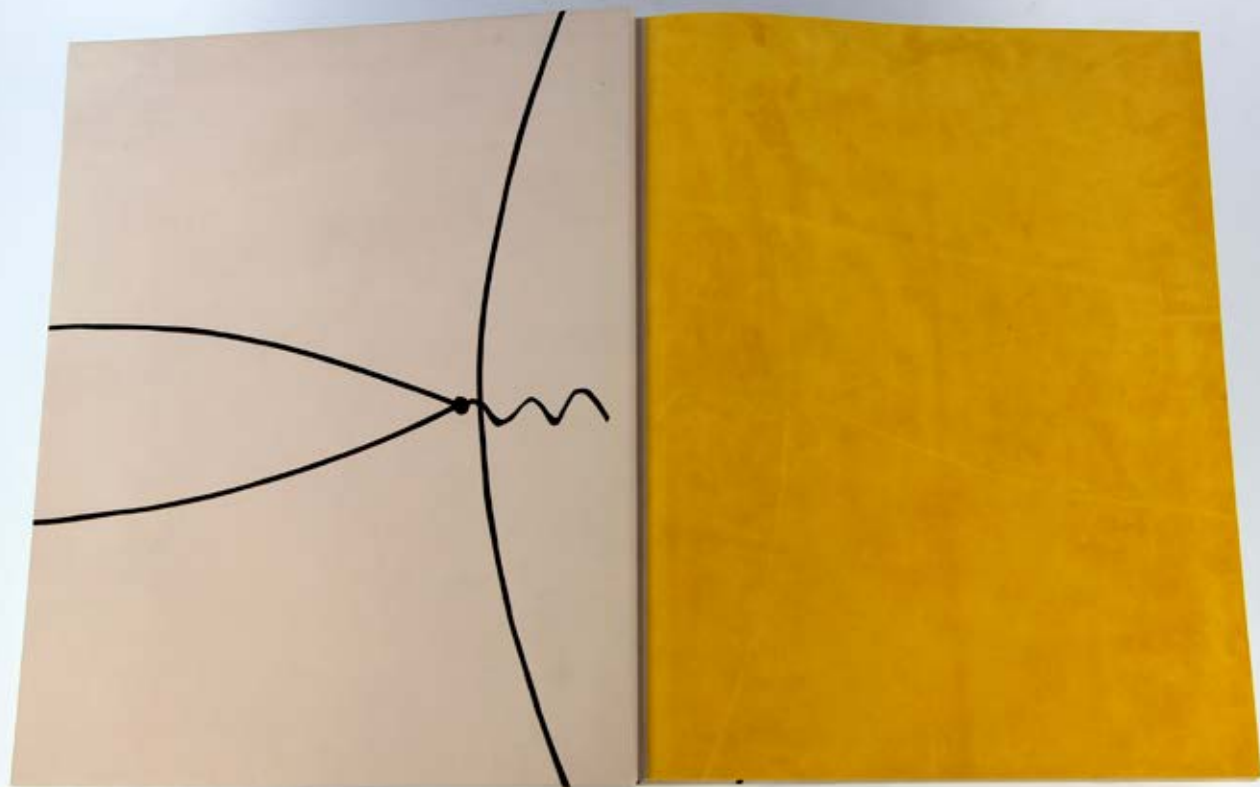
ME
ARTÉS

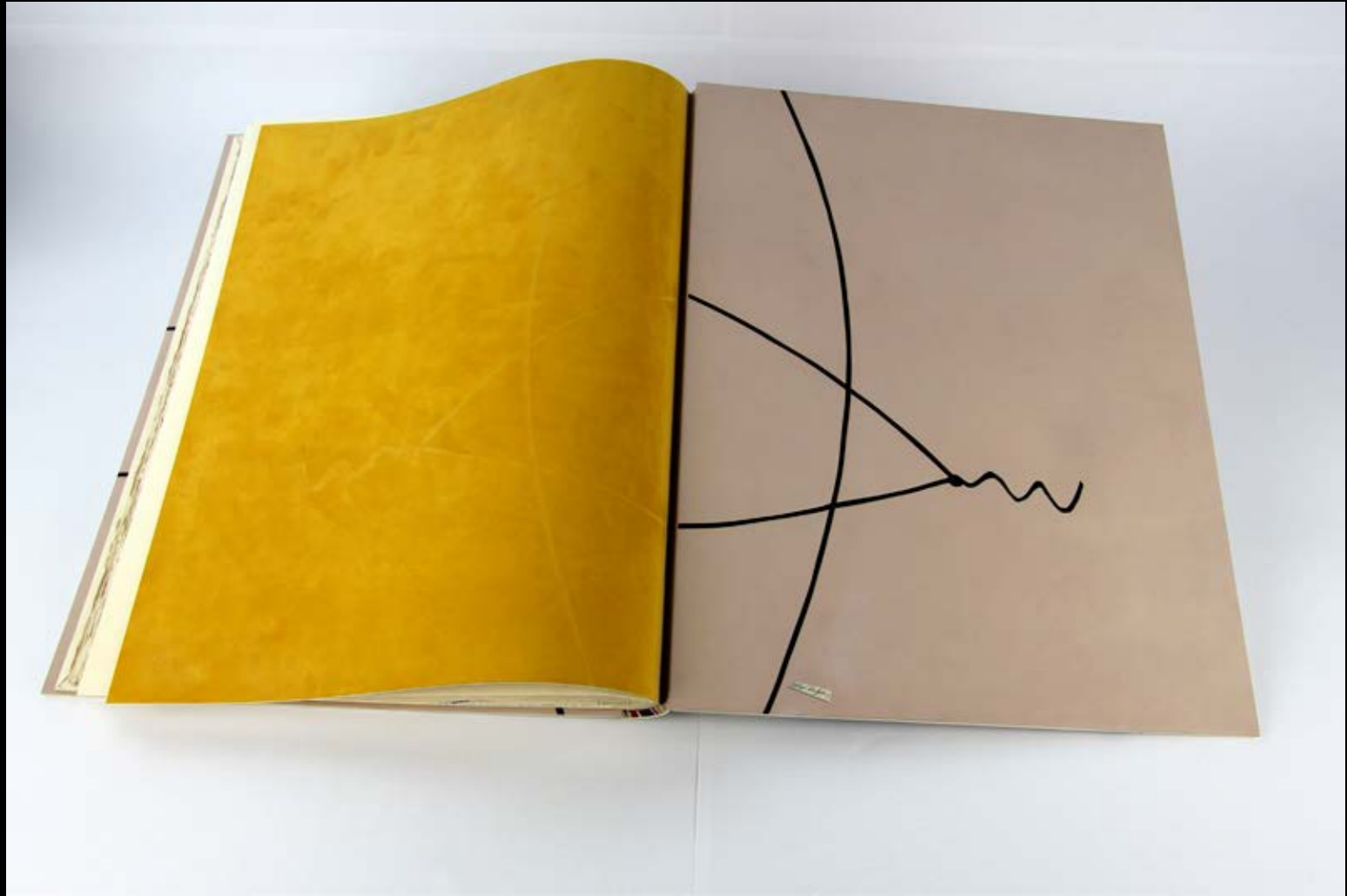

DANS
L'ATELIER
DE

P
I
C
A
S
S
O

JAIME
SABARTÉS

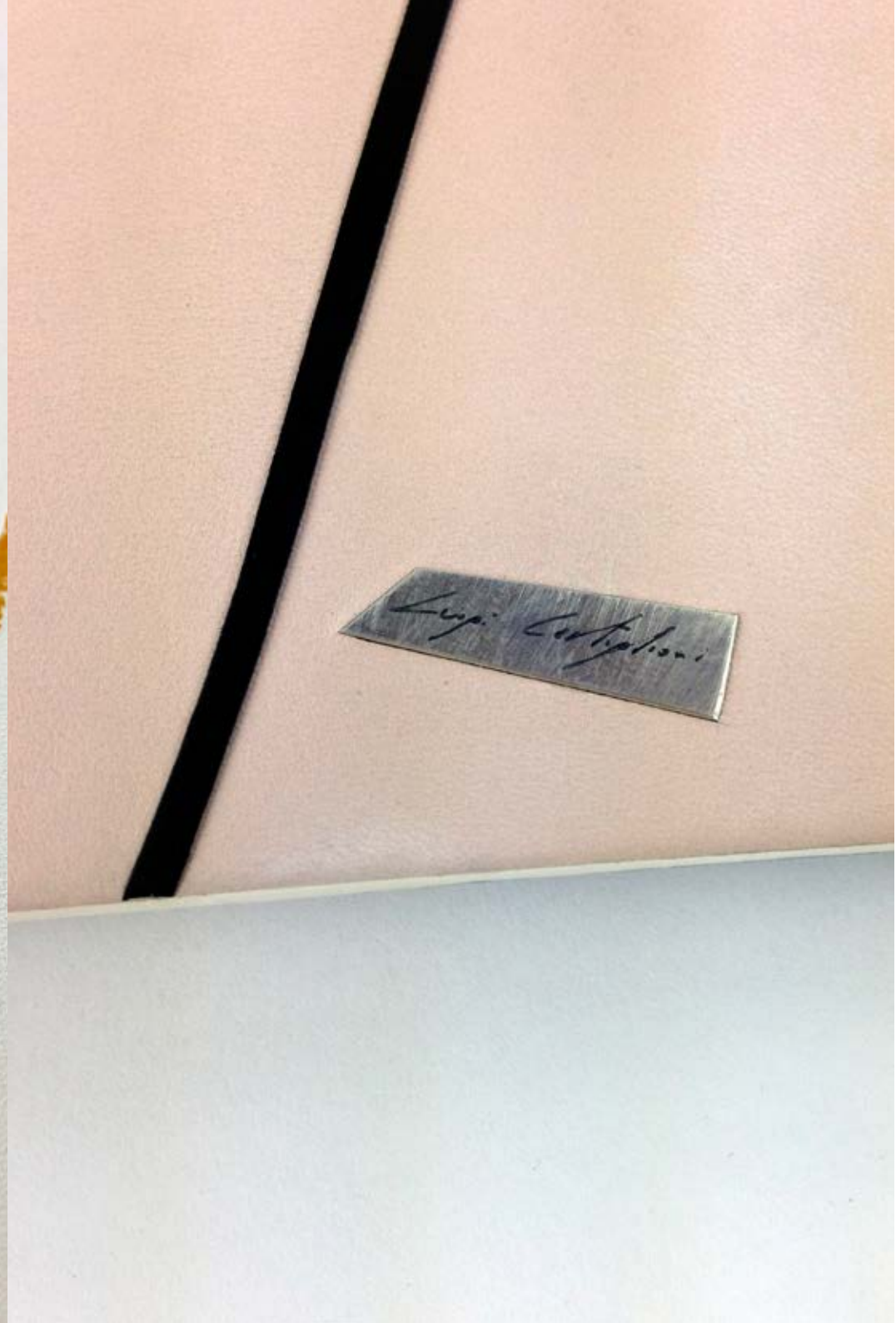

**DANS
L'ATELIER
DE**

**JAIME
SABARTÉS**

DANS
L'ATELIER
DE

P
I
C
A
S
S
O

JACME
SABATÉS

Handwritten signature
Guerrero

DANS
L'ATELIER
DE

P
I
C
A
S

Luigi Castiglioni

Binding a *Livre de Peintre*

© 2016 Luigi Castiglioni

www.luigicastiglioni.it