

PÉNÉLOPE. La main narrative

MICHAËL GLÜCK - BERNARD ALLIGAND

Parution : 2023

Pénélope. La main narrative © Éditions d'art FMA 2023
Œuvre originale de Bernard Alligand

Éditions d'art FMA

Villa des arts 15, rue Hégésippe Moreau F-75018 Paris
+33 (0)6 09 40 34 93
www.editionsdartfma.com

SOMMAIRE

INTRODUCTION	p 3
GENÈSE DU LIVRE D'ARTISTE	p 3
PÉNÉLOPE. L'AUTRE HÉROÏNE	p 4
L'APPROCHE ARTISTIQUE	p 5
DESCRIPTIF TECHNIQUE & PRIX	p 6
LES COULISSES	p 7
BIOGRAPHIES	p 8 - 9
- MICHAËL GLÜCK	
- BERNARD ALLIGAND	
- ÉDITIONS D'ART FMA	
CONTACT	p 9

INTRODUCTION

Fondées en 2008 par Françoise Maréchal-Alligand, les Éditions d'art FMA s'inscrivent dans le savoir-faire traditionnel de la **bibliophilie contemporaine** tout en étant le fruit d'un **dialogue contemporain entre l'art et la littérature**. Elles se traduisent par la rencontre et la collaboration étroite entre les **auteurs d'aujourd'hui, les artistes contemporains et les artisans du livre**. La première édition originale a été réalisée avec l'auteur Michel Butor et présentée à la Librairie Les Arcades à Paris en 2009.

2009 - Librairie Les Arcades. Michel et Marie-Jo Butor, Bernard Alligand et FMA

GENÈSE DU LIVRE D'ARTISTE

Par Michaël Glück à Montpellier le 9 juin 2024

Dans les sillages...

C'est au poète et ami Alain Freixe que je dois la chance de cette belle rencontre avec Françoise et Bernard, un cadeau inattendu le jour même de ma naissance, un 10 juin donc augure d'une autre naissance, celle de Pénélope, la main narrative. Nous nous sommes retrouvés deux jours plus tard à l'atelier, villa des arts. J'ai vu, contemplé, aimé les peintures de Bernard, les livres réalisés, mis en scène par Françoise. J'ai su immédiatement que quelque chose de fort allait advenir de ces temps de rencontres, des conversations habitées par une belle connivence. Je

suis rentré chez moi, avec des livres, des catalogues et une suite de livres blancs à manuscrire.

J'ai entendu, je crois, une demande thématique autour de la mer, demande traduite par Méditerranée, qui réveillait en moi un vieux rêve autour de l'Odyssée. Comment dire cette hypothèse d'un livre, d'un mythe, qui serait non pas l'œuvre d'Homère mais bien celle de cette autre Parque qui tient en sa main, la navette, le navire, la vie et le récit du retour d'Ulysse après la guerre de Troie. J'ai donc adressé, mais ne me souviens pas si ce fut une version manuscrite ou tapuscrite, ce qui était d'abord titré : La main narrative.

Pénélope. La main narrative. Exemple de tête © Éditions d'art FMA 2023

Très vite l'une et l'autre ont suspendu mes doutes, m'ont dit combien le texte répondait à leurs attentes, combien ils souhaitaient qu'il ne soit pas seulement un livre avec peintures et manuscrits. Dès février 2023, Françoise avait créé la belle mise en page typographique après m'avoir suggéré de faire apparaître Pénélope comme titre, suivi du sous-titre La main narrative. Il y a là, dans ce qui pourrait n'être qu'un détail, la pertinence du travail d'éditrice, qui est celui d'une grande lectrice.

De mai à septembre de la même année a créé ses œuvres qui tissent un grand dialogue avec le texte. Bernard a beau dire que ses peintures sont inspirées par le texte, je me demande si ce n'est pas le texte qui est inspiré par les peintures qu'inconsciemment j'avais pré-vues, bien qu'imprévisibles.

PÉNÉLOPE, L'AUTRE HÉROÏNE

Pénélope, reine d'Ithaque, attend vingt ans le retour d'Ulysse : dix années de guerre à Troie, dix autres d'errance sur les mers. Restée seule, elle doit protéger son fils Télémaque et son royaume, tout en repoussant les prétendants qui envahissent le palais et veulent l'obliger à se remarier. Sa force réside dans la ruse et la patience : elle promet un choix lorsqu'elle

Le 11 juin 2023, un an plus un jour après notre première rencontre, j'ai repris le chemin de la villa des arts pour découvrir le livre, en signer les colophons et me prêter, à la demande de Françoise, à l'enregistrement du texte. Voix et vue, vie. Le 23 novembre de cette même année présentation-dédicace de l'ouvrage à la librairie Blaizot. Si belle joie.

Je sais que nous n'en resterons pas là, que la rencontre aura donné naissance à l'ouvrage à trois fois nos mains mais autant naissance à l'amitié qui naît d'un travail commun. Je sais que d'autres livres viendront.

Un grand merci.

aura achevé une tapisserie, mais chaque nuit défait en secret son ouvrage. Ce stratagème lui permet de préserver son indépendance et de garder vivant l'espoir du retour.

Figure de fidélité, Pénélope n'est pourtant pas passive : elle invente, trompe, résiste. Son intelligence, miroir féminin de la « mètis » d'Ulysse, la fait héroïne de l'attente. Lorsqu'Ulysse revient enfin, déguisé en mendiant, elle se montre prudente. Elle l'éprouve jusqu'à la preuve ultime du lit conjugal, construit autour d'un olivier enraciné, impossible à déplacer. Seul Ulysse peut en connaître le secret. Alors seulement, elle reconnaît son mari et retrouve son royaume restauré.

Ainsi, Pénélope n'incarne pas seulement la fidélité, mais la constance inventive, la résistance silencieuse face à la violence. Son odyssée se joue dans l'espace du foyer assiégé, où elle protège la mémoire et l'avenir. Égale d'Ulysse par la ruse et la dignité, elle devient l'autre pilier du mythe : celle qui fait du retour non un simple dénouement, mais une véritable renaissance.

L'APPROCHE ARTISTIQUE

Quand la main devient récit

De Pénélope à Homère, d'Ariane aux Parques, la main est mémoire et destin. Elle tisse, défait, réinvente. Dans *Pénélope. La main narrative*, Michaël Glück confie au poème ce geste ancestral, et Bernard Alligand lui répond par la matière, les couleurs et la lumière. Ici, le fil devient écriture, la page devient étoffe : un livre d'artiste où chaque trace est récit.

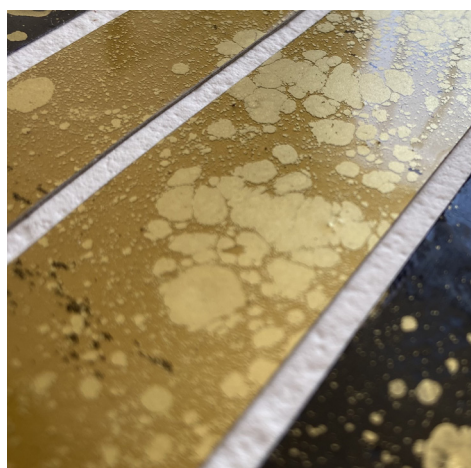
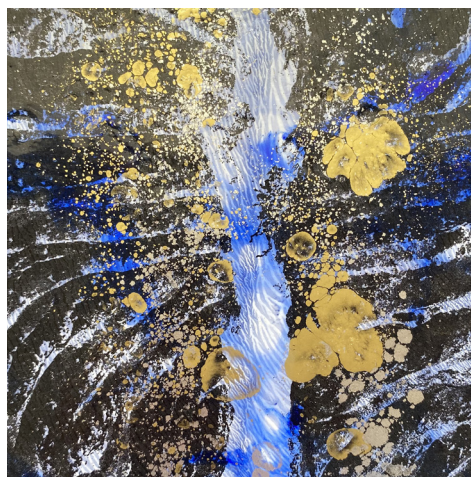
Inspiré de l'*Odyssée* d'Homère, récit fondateur de la culture occidentale, le récit-poème inédit de Michaël Glück enluminé des œuvres originales de Bernard Alligand nous transportent dans une toile arachnéenne immersive, lumineuse et envoûtante. Les œuvres parcourent l'ensemble du livre. Elles nous invitent à suivre la main narrative de Pénélope par l'illusion du tissage faisant écho au récit-poème de l'auteur. Le choix des matières (différentes textures de papier et gravures), résine, poudres d'or et d'argent, le tumulte des effets marins (bleu/mer), la succession de bandes (tissage), la figuration suggestive (geste de Pénélope) ou symbolique des personnages (or/Dieux), créent une intensité particulière à l'œuvre-livre.

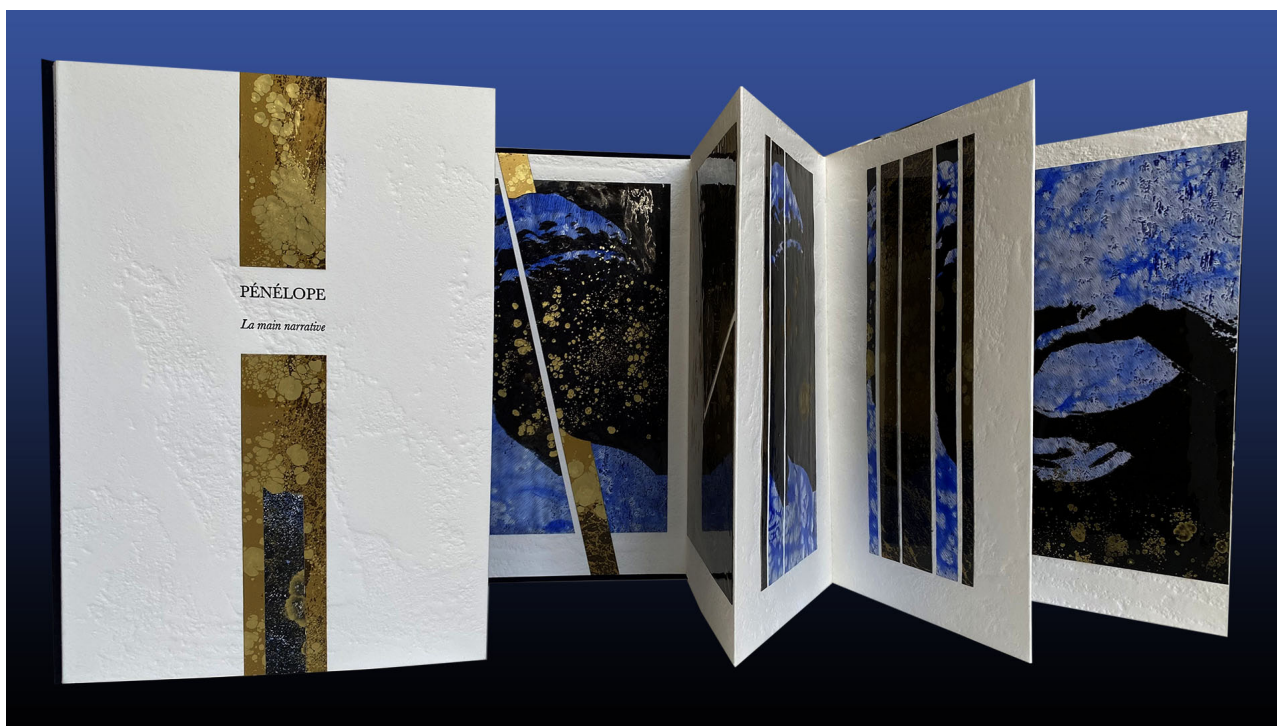
Extrait

« Pénélope a posé sur la table / les fruits et l'absence / les olives qui ont mûri / sur un pied du lit / dans la chambre interdite / elle sait le récit / avant / l'invention des cartes / le fil jamais ne casse / entre ses doigts / fil de chaîne fil de trame / fil de vie fil des Parques... »

Techniques élaborées par l'artiste

Pénélope. La main narrative représente près de 9 000 interventions manuelles de l'artiste (hors essais) sur 3 supports : (1) papier imprimé offset bleu peint d'une acrylique blanche, (2) papier métallisé. Photographie des éléments illustratifs, impression numérique sur le support peint. Coloration de la résine, enduit et incrustation des poudres argent/or. Mesure et découpe des bandes, composition, assemblage, collage. Empreintes du (3) papier Moulin du Gué selon la technique du Carborundum : composition sur plaque, apport de matière, passage sous presse à sec bande/bande.

Exemplaire de tête de l'édition originale PÉNÉLOPE. La main narrative de Michaël Glück et Bernard Alligand © Éditions d'art FMA

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Format : 2 leporelli in-4 (plié 20 x 29,7 cm) dont le livre (Pour le livre, 12 feuillets + couverture et rabat. Pour la suite, 7 volets enluminés).

Le texte composé en caractère Baskerville et tiré sur Moulin du Gué blanc 270 g a été achevé d'imprimer sur les presses typographiques de l'atelier d'art des Montquartiers à Issy-les-Moulineaux au Printemps 2023.

Tirage limité à 30 exemplaires numérotés + 1 HC, l'ensemble signé au colophon par l'auteur et par l'artiste, dont

- 18 exemplaires de tête (n° 1 à 18) composés du livre (texte et enluminures in-texte sur l'ensemble du livre) et d'un leporello (oeuvres plastiques déployées sur 7 volets). Les 2 leporelli sont contrecollés en regard sur une chemise marouflée de velours bleu nuit et marquée au fer à dorer sur le dos, insérée dans un étui de toile bleu nuit.

- 12 exemplaires (n° 19 à 30) du livre seul (texte et enluminures in-texte sur l'ensemble du livre) inséré dans un étui de toile bleu nuit.

- 1 exemplaire hors commerce (H.C.) est réservé à la présentation de l'édition.

PRIX PUBLIC TTC 2025

L'exemplaire « de tête » : 2 200 €

L'exemplaire courant : 1 000 €

En vente en librairie spécialisée et aux Éditions d'art FMA

**DÉCOUVREZ
CE LIVRE EN
VIDÉO !**

Scannez le QR code

LES COULISSES

Vidéo sur la réalisation du livre Pénélope. La main narrative : atelier typographique, atelier de Bernard Alligand

Découvrez toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube

Écoutez la lecture par l'auteur de Pénélope. La main narrative

BIOGRAPHIES

MICHAËL GLÜCK

2023. Michaël Glück à la Villa des arts, Paris
© Éditions d'art FMA

Né à Paris en 1946 dans une famille d'immigrés d'Europe de l'Est, Michaël Glück a très tôt fait de l'écriture une manière de relier les mondes. Poète, romancier, dramaturge, essayiste, traducteur, il a traversé de multiples formes, mais toujours dans la même quête : dire l'absence, l'exil, la langue qui se cherche.

Son œuvre, marquée par une exigence éthique et poétique, explore les fractures de l'histoire et la possibilité d'un lien par-delà les blessures. Enseignant de lettres et de philosophie, directeur d'institutions culturelles, compagnon des scènes de théâtre, des chorégraphes, des musiciens, il a multiplié les rencontres fécondes, convaincu que l'écriture ne s'accomplit qu'au contact des autres arts.

Lauréat du Prix des créateurs (1981) et du Prix Antonin Artaud (2004), il publie plus de soixante ouvrages – romans, poèmes, récits, traductions. Son dernier livre, *Appelez-moi fougères* (2023), est un chant pour les déracinés, un poème où l'exil devient jardin.

Avec Pénélope. *La main narrative*, Glück livre un texte à la fois limpide et choral, qui porte en lui toute la mémoire de l'Odyssée et la réinvente au présent : « *écrire, c'est tisser, traduire, nouer des fils entre les peuples et les temps.* »

BERNARD ALLIGAND

2019. Bernard Alligand à son atelier à la Villa des arts, Paris
<https://www.bernardalligand.com/>

Bernard Alligand (né en 1953 à Angers) est peintre, graveur et créateur de livres d'artiste. Formé aux Beaux-Arts d'Angers, lauréat du Prix de la jeune peinture en 1981 et 1982, il installe son atelier à Vence puis Paris avant de s'ouvrir à un vaste horizon de voyages — Égypte, Islande, Japon, Laos, Maroc... « Voyager, c'est découvrir des sensations, des odeurs, pour nourrir ma création », aime-t-il rappeler. Ses séjours, souvent en résidence, nourrissent une œuvre pluridisciplinaire qui conjugue peinture, gravure, céramique, structures-bois, tapis et livres d'artiste.

Alligand compose avec des matériaux variés — minéraux, végétaux, objets bruts ou recyclés — pour créer des paysages, lumineux, cosmiques, allégoriques. Depuis plus de trente ans, il illustre des textes inédits de poètes majeurs (Michel Butor, Salah Stétié, Gaston Puel, Kenneth White, Marc Alyn, entre autres), donnant naissance à une œuvre bibliophilique reconnue internationalement. Deux catalogues raisonnés (1985-2018) recensent son travail gravé.

Ses œuvres figurent dans de nombreux musées, bibliothèques et fonds patrimoniaux : BnF (Paris), bibliothèque Toussaint (Angers), médiathèque Romain Gary (Nice), musée de Mariemont (Belgique), bibliothèques de Genève, Monaco, Luxembourg, Islande... Exposé en Europe, en Amérique et en Asie, il poursuit aujourd'hui un travail inspiré par l'Islande, terre de cendres et de lumières qui irrigue ses toiles et papiers récents.

ÉDITIONS D'ART FMA

Fondées en 2008 par Françoise Maréchal-Alligand, les Éditions d'art FMA s'inscrivent dans la grande tradition de la bibliophilie contemporaine tout en affirmant une démarche résolument créative. Chaque projet naît d'un dialogue étroit entre un auteur et un artiste, puis prend forme grâce à l'exigence artisanale des métiers du livre. Textes inédits et œuvres originales s'y rencontrent dans une recherche d'équilibre sensible, donnant naissance à des créations où se croisent poésie et peinture, gravure au carborundum, photographie, impression pigmentaire, pastel, pochoir ou apport de matières.

La maison se distingue par la rareté et l'originalité de ses livres, tirés en éditions limitées (30 à 45 exemplaires), numérotés et signés, conçus sur des papiers d'exception (Vélin BFK Rives, Moulin du Gué) et imprimés avec des encres indélébiles sur presse typographique. Ces ouvrages, véritables objets d'art, transcendent la lecture pour offrir une expérience esthétique et tactile unique.

Depuis sa création, FMA a publié plus d'une trentaine de livres d'artiste, associant écrivains tels que Michel Butor, Salah Stétié, Kenneth White, Alain Freixe, Antoine Emaz ou Marc Alyn, et artistes comme Bernard Alligand, Ernest Pignon-Ernest, Patricia Erbeling ou Julius Baltazar. Présentées dans de nombreuses librairies, musées et bibliothèques (BnF, Angers, Nice, Genève, Monaco, Luxembourg...), ces éditions sont aujourd'hui recherchées par les collectionneurs et bibliophiles. Fidèles à leur volonté de partage, les Éditions d'art FMA rendent leurs ouvrages accessibles en ligne grâce à des vidéos où les auteurs lisent leurs propres textes.

2019. Françoise Maréchal-Alligand à l'atelier du livre d'art de l'imprimerie nationale en Douais. Signature du BâT
<https://www.editionsdartfma.com/>

CONTACT

Photographies du livre, de l'artiste, de l'auteur, à disposition sur demande.

Contact presse : Françoise Maréchal-Alligand

06 09 40 34 93 – editionsdartfma@gmail.com

Marie Akar

Homère chez FMA

Aux éditions d'art FMA vient de paraître un nouvel ouvrage rare et précieux, le 31e de leur collection : *PÉNÉLOPE. La main narrative*. D'un côté, le récit-poème inédit de Michaël Glück, librement inspiré d'Homère, d'une extrême sensibilité et d'une grande modernité. Sur douze volets de leporello, le texte se déploie, sans majuscule ni virgule. Les mots disent les incessants passages de la main narrative de Pénélope qui tisse sa propre histoire. Tel un orfèvre, Bernard Alligand vient alors s'inscrire dans le sillage de ses pensées. Les images rapportées par l'artiste sont des explorations de matières brutes, entre ciel, mer et terre. La technique est minutieuse et complexe, à l'égal de la préciosité du rendu : des impressions offset et numériques se superposent au travail du papier métallisé ou sont rehaussées d'acrylique, de résine colorée, de poudres d'argent et or. Les gravures au carborundum, sa technique de prédilection, font rutiler la matière papier et attisent à sa surface de troublants jeux de lumière.

En regard, les enluminures de Bernard Alligand se poursuivent sur un autre accordéon en six volets. Les compositions, savamment découpées, assemblées et collées, continuent l'illusion du tissage, et mêlent, comme l'or au bleu ivresse, le symbolique et le mystérieux. De cette osmose entre le texte et l'image naît un ouvrage à la réalisation impeccable, témoin du souci constant de l'éditrice

de valoriser le savoir-faire des artisans du livre. Un bijou de la bibliophilie contemporaine qui démontre avec force et poésie que l'art du livre est bien vivant.

Zoé Monti

PÉNÉLOPE. La main narrative, poème inédit de Michaël Glück, illustré par Bernard Alligand de plusieurs œuvres originales, 2023, texte composé en Baskerville, imprimé par l'atelier d'art des Montquartiers à Issy-les-Moulineaux, format des leporelli pliés : 20 x 29,7 cm, chemise et étui par l'atelier Reliure du Centre à Limoges, 31 ex. sur papier Moulin du Gué blanc 270 g, numérotés et signés par l'auteur et l'artiste, dont 18 ex. de tête composés du livre et d'une œuvre plastique. Prix de l'édition courante : 900 €, prix de l'édition de tête : 2 000 €. Contact : Éditions d'art FMA, tél. : 06 09 40 34 93, courriel : editionsdartfma@gmail.com

Article dans Art et Métiers du livre n° 361 de Zoé Monti

