

Marten Melsen

Kunstschilder / Artiste-peintre
Brussel / Bruxelles 1870 - 1947 Stabroek

VIJFTIG JAAR LATER
CINQUANTE ANS APRES

Campo & Campo
GROTESTEENWEG

1897 1997

In samenwerking met de
Archieven Marten Melsen

KATALOGUS - CATALOGUE

RETROSPEKTIEVE van SCHILDERIEN in OLIEVERF
RETROSPECTIVE de PEINTURES à l'HUILE

7 - 28 / 6 / 1997

INHOUD / CONTENU

I. INLEIDING / INTRODUCTION

Brief aan Marten Melsen / *Lettre à Martin Melsen* (J. H. Melsen, nl+fr) 3

II. ARTIKELS / RECUEIL d'ARTICLES

1. Léonce du Câtillon: Marten Melsen vs Pieter Breugel (1903, nl) 6

2. Luc (Het Laatste Nieuws): Marten Melsen vs Stijn Streuvels (1917, nl) 7

3. René Sancy: Exposition Marten Melsen (1922, fr) 9

4. Léonce du Câtillon: Martin Melsen (biographie, 1937, fr) 9

5. Lydia Schoonbaert: Marten Melsen, 1997 (nl) 12

III. CATALOGUS / CATALOGUE (J.H. Melsen, nl+fr) 23

IV. DANKWOORD / REMERCIEMENTS 39

Marten Melsen

Kunstschilder / Artiste-peintre

Brussel / Bruxelles 1870 - 1947 Stabroek

VIJFTIG JAAR LATER CINQUANTE ANS APRES

I. INLEIDING / INTRODUCTION

BRIEF AAN MARTEN MELSEN DOOR ZIJN KLEINZOON

“Grootvader,

Omdat de Melsens maar op wijze leeftijd in de huwelijksboot stappen, had ik nooit het voordeel je persoonlijk te leren kennen. Net zoals je oudste zoon -mijn vader- heb je gepast in de tweede helft van je leven een gezin gesticht.

Ik heb me toch gewaagd aan je levensloop. Buiten de uitgebreide literatuur en de lange uren dat we je werk bekijken en bewonderen, zijn de vele getuigenissen van je persoonlijke kennissen, vrienden en bewonderaars belangrijk.

Artistiek gezien had je vijf periodes. Persoonlijk lijkt je leven duidelijk splitsbaar in twee tijdvakken, met je huwelijk als overgang. Eerst de tijd voordat je gezin, de oorlog en de moderne tijden je ambities hadden verlegd. Een periode die speciaal onder de loupe wordt genomen, de ‘oudbollige, Breugeliaanse’ Marten Melsen met de dynamiek eigen aan die van een jonggezel...

Dan komt de tijd na je huwelijk, de maturiteit, bron van familiale vreugde en artistieke inspiratie: het is overbodig de natuurlijkheid en gevoeligheid in je regelmatig geschilderd “Moeder met kind” te bespreken, laat staan in je absoluut uniek “Vader met kind”.

LETTRE à MARTIN MELSEN PAR SON PETIT-FILS

“Grand-père,

Comme les Melsen ne se marient qu'à l'âge de la sagesse, je n'ai jamais eu la joie de te connaître. Tu n'as fondé ta famille que dans la deuxième moitié de ta vie, tout comme ton fils aîné, mon père.

Je souhaite néanmoins m'aventurer dans la tâche difficile qu'est le destin de ta vie, découverte grâce aux multiples témoignages des personnes qui t'ont aimés et admirés ainsi que par les longs moments passés à contempler tes oeuvres.

Artistiquement parlant, tu avais plusieurs périodes, mais par ton mariage tardif, je considère pouvoir partager ta vie personnelle en deux époques bien distinctes: La première, celle d'avant la guerre, le mariage et les temps modernes, période qui, sans doute afin de nourrir ma curiosité personnelle, sera analysée plus particulièrement, celle du Martin Melsen empli de cette dynamique plus particulière qu'est celle du célibataire...

Puis vient le temps après ton mariage, source de bonheur familial et d'inspiration artistique: il est superflu de mentionner le naturel et la sensibilité dans ta “Mère et Enfant” que tu as repeinte fréquemment. Ne parlons pas de ta toile “Père et enfant” absolument majestueux et unique.

Voor je huwelijk, te oordelen naar je artistieke vriendenkring rond de Koninklijke Kunstacademie van Brussel, naar de meesterwerken die je reeds op 30-jarige leeftijd in het landelijke Stabroek maakte -vele hier aanwezig-, naar je briefwisseling, je vroeg succes op de Brusselse tentoonstellingen en in de kunstkritiek, was je een hardwerkende jongeman met een leven boordevol cultuur, creativiteit en humor.

Als avontuurlijke probleemloze stadsjongen eindigden jullie vernissages in het Brusselse museum met wijn en konijn; je ging schilderen in Woluwe en 't Pajottenland. In 1902 liet je boeren in een Oudenaardse herberg een uur lang dansen op de tonen van een geleende harmonica; je schonk hen een vat bij de opening van je atelier bij dikke Mie Pot, je hospita op 't Stabroeks Hoogeind; je gaf je ogen de kost tijdens het boerenbal in de tent. Ik ben ervan overtuigd dat je de plaatselijke schone puur bestudeerde om ze daarna beter te kunnen schilderen... De Jan Steen of Pieter Breugel van 1897, vandaag 100 jaar geleden, de énige in de moderne kunstgeschiedenis.

Even goede vriend van de plaatselijke landman als met de grote geesten van je tijd, spreken ze beiden van de waarachtige kunstenaar en van de sympathieke, stille, goede man die je was. Mijn studie leerde me van je persoon en je werk te houden en mezelf beter te begrijpen. Een ongekend werk van je terugvinden is reden tot blijdschap en nieuw onderzoek. Wij onderschatten trouwens je artistieke creativiteit, zodat ik nog lang mag puzzelen om je productie in kaart te brengen in je oeuvrecatalogus. Mijn passie voor je machtig oeuvre is er alleen maar groter door geworden.

Nadat eerder dit jaar 75 kleurtekeningen en *waterverschilderijen* tentoongesteld werden, openen we vandaag de grote retrospectieve van werken *in olie*verf. Resultaat van lang onderzoekswerk, zullen we drie weken lang honderd van je sappigste doeken en panelen mogen bewonderen, in een van Europa's mooiste galerijen. Emmanuel de Bom voorspelde in 1947 dat de toekomst jou toebehoorde. Die tijd is gekomen!

*Uitnodiging,
Marten Melsen
tentoonstelling 1917
bij Campo*

Tachtig jaar nadat je voor de eerste maal bij Campo exposeerde op de Meir, in 1917, met succes, zijn de vriendschapsbanden met Campo niet vergaan, wel integendeel. De derde generatie Campo, in hun jubileumjaar, zijn heden instrumenteel voor je bewonderaars om je werk terug te vinden en aan te kunnen schaffen.

Vér verwijderd van de niet-figuratieve kunstvormen die op het einde van je leven gezag kregen, her-ontdekken wij met grote interesse je oorspronkelijke pre-expressionistische kunst. De rurale onderwerpen illustreren het typische

Avant ton mariage, d'après ton cercle d'amis des Beaux Arts de Bruxelles -où tu t'affirmais comme un dessinateur de grand talent-, d'après tes chefs d'oeuvres créés déjà à 30 ans à Stabroek -dont bon nombre ici exposés- d'après ta correspondance et la critique d'art encourageante... c'est un peintre travailleur et créatif qui apparaît. Cultivé et humoriste, le jeune citadin que tu étais paraphrasais avec joie les vernissages au Musée Moderne par de longues soirées entre amis.

C'est donc le coeur en fête qu'en 1902 tu allais peindre à Woluwé ou dans le "Pajottenland" flamand, et que, au son d'un harmonica, tu fis danser les paysans et généreusement leur offrais la bière à l'ouverture de ton atelier chez la bonne et volumineuse paysanne Mie Pot à Stabroek... Tu étudiais alors les bals sous chapiteau, observais les trois grâces locales dans l'unique but de mieux les dépeindre le lendemain... j'en suis certain! Plus fils de Breughel, ne meurs-t-on pas? L'unique Jan Steen de l'histoire de l'art moderne en 1897, il y a un siècle aujourd'hui.

Grand artiste, tu étais autant l'ami du paysan local que des grands esprits de ton ère. Ils parlent du philosophe sympathique de peu de paroles que tu étais. Mes recherches m'ont appris à aimer ton oeuvre, à t'aimer, et à mieux me comprendre. Chaque découverte d'une de tes oeuvres est source de grande joie, d'étude nouvelle et ma passion pour ton travail ne fait que croître. J'ai sous-estimé ta créativité, nécessitant donc d'arrondir les recherches vers la réalisation de ton catalogue raisonné.

Après l'exposition au début de l'année et dans laquelle 75 aquarelles et dessins furent dévoilées, nous sommes fiers d'ouvrir ce vendredi 6 juin 1997 cette superbe rétrospective de peintures à l'huile, fruit d'innombrables recherches, dans une des plus belles galeries d'Europe. Trois semaines durant, 100 de tes plus vigoureuses toiles seront exposées. En 1947 ton ami écrivain Emmanuel De Bom t'attribuait l'avenir... c'est aujourd'hui!

*(Museum & Archief
van het Vlaams
Cultuurleven)*

En 1917, tu exposais avec succès pour la première fois chez Campo au Meir à Anvers. Quatre-vingts années après, les liens d'amitié ne se sont pas éteints, au contraire. La troisième génération des Campo est à présent figure-cléf dans la recherche et la redistribution de tes oeuvres aux aspirants-propriétaires.

Très loin de l'art non-figuratif du 20ième siècle, nous redécouvrons avec beaucoup d'intérêt ton art original, pré-expressioniste, dont les sujets et leurs activités illustrent la vie campagnarde belgo-hollandaise de l'époque, traités

vlaams-hollands buitenleven dat je, als Brusselaar, met zoveel humor en liefde hebt gepenseeld. Je naam is heden onlosmakelijk verbonden met de streek waar je eerst verblijf-, en later woonplaats koos.

Laat ons terugblikken in de tijd, met deze 'stomme' film, uit 1943, jaar van de publikatie van twee van je monografiën. Gemaakt door de cultuurassociatie Levet Scone, is hij gefilmd door ir. Dugaucquier van Gevaert Industriën. Je was 72, en je probeerde de aandacht voor je werk en je persoon te ontlopen.

Wij danken Dr. Schoonbaert, Ere-hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, voor haar inleiding en voor haar bijdrage in de tentoonstellings-catalogus.

Grote dank ook aan je 400 eigenaars, die niet altijd even gemakkelijk loslaten! In hun en jouw naam dank ik *Freddy, Guy en Michel Campo* en medewerkers voor hun energie en realisatie van dit groots initiatief.

Dank vooral aan je nakomelingen, die hun leven in het teken hebben gesteld van de vrijwaring van je atelier, woonhuis en artistieke nalatenschap aan het Hoogeind te Stabroek. Vandaag volstaat het dat we dit meticuleus werk een officiële bestemming geven, teneinde dit cultuurpatrimonium voor altijd te vrijwaren¹.

Grootvader, vijftig jaar na je overlijden zijn sommige van je persoonlijke vrienden hier samen nog aanwezig! Je zeven kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen zijn zeer trots op je. Tezamen danken wij je voor het picturaal genot dat je ons dagelijks blijft schenken doorheen je kunst.

J. H. Melsen
Brussel, 6 juni 1997

par le "Brusseleir" que tu étais, avec tant d'humour et de tendresse... Ton nom est à présent étroitement lié à la région où tu élu domicile.

Remontons le temps en images, avec ce film muet réalisé en 1943, année de la publication de tes deux monographies. Fait par l'association Levet Scone, il est filmé par l'ir. Dugaucquier des industries Gevaert. Tu avais 72 ans, et tu fuyais l'attention des critiques d'art.

Nous remercions vivement Dr. Schoonbaert, Conservateur en Chef honoraire du Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, pour son introduction et pour sa contribution sur l'artiste dans le catalogue d'exposition.

Merci également à tes 400 propriétaires, qui ne lâchent pas toujours facilement! Dans leur et dans ton nom, je remercie Freddy, Guy et Michel Campo et leurs collaborateurs pour l'énergie investie en l'organisation de cette belle initiative.

Merci surtout à tes héritiers, qui ont méticuleusement conservé, toute leur vie durant, ton atelier, ta maison à Stabroek et ton fond d'atelier. Maintenant, il nous reste plus que d'y donner une destination officielle afin de préserver ce patrimoine culturel à jamais¹.

Grand-père, cinquante ans après ton décès, quelques uns de tes bons amis survivants sont ici réunis, ainsi que tes sept petits-enfants et treize arrière-petits enfants... Nous sommes tous si fiers du patrimoine artistique que tu nous a légué. Nous t'en remercions affectueusement.

J.H. Melsen
Bruxelles, le 6 juin 1997

¹ Realistische suggesties zijn welkom bij de Archieven van Marten Melsen, Hoogeind 120, Stabroek 2940, België, Tel. 075-623 557 of 03-568 7500

¹ Toute suggestion réaliste est bienvenue auprès des Archives Marten Melsen, Hoogeind 120, Stabroek 2940, Belgique. Tél. 075-623 557 of 03-568 7500

II. ARTIKELS / RECUEIL d'ARTICLES

1. DE VLAAMSE KUNSTSCHILDER MARTEN MELSEN²

door Léonce du Câtillon, in De Vlaamsche Gazet van Brussel, 26 december 1903³

(A l'occasion de la première exposition particulière de l'artiste au Cercle Artistique de Bruxelles en 1903, le critique d'art du Câtillon compare Martin Melsen avec les petits maîtres flamands du 17ième siècle, surtout Pierre Breughel.)

“In de gesmijldige proza van Van Mander⁴ verdient ook Marten Melsen, een andere brabantse schilder van Stabroek -in de polder- beschreven te worden. Geen levend schilder in de Nederlanden is immers zo nauw verbonden met Pieter Breughel, Jan Steen, Adriaan Brauwer, Teniers -vader en zoon-, als de schilder van het land van *Kees Doorik*⁵.”

Heden hebben wij twee zeer eigen-aardige, twee zeer schone schilders van de boeren, twee Vlamingen, *Eugeen Laermans*, die hun tragisch leven, hun lijden en strijden en zorgen voor morgen ziet, en *Marten Melsen*, die de onbekommerde kant van het leven, hun lief en hun vreugde maalt⁶.

****

Zoals Breugel is Marten L. Melsen zelf van boeren afstamming, ofschoon te Brussel geboren op 11 juli 1870.”

“Dit is het gans eenvoudig, weinig afwisselend, kalm, ook soms uitspattend buitenleven. Men voelt dat Melsen zijn vermaak vindt om, zoals Van Mander van Breugel schrijft: “dat wezen der boeren in eten, drinken, dansen, springen, vrijagiën en andere kodden te zien -welke dingen hij zeer kluchtig en aardig wist te werven- na te bootsen, zowel in water als in olieverf, omdat hij van beide (technieken) zeer uitnemend was van handelen”.

“Deze boeren en boerinnen op zijn Kempisch wist hij ook zeer eigenlijk te kleden en dat boerig dom wezen, zeer natuurlijk aan te wijzen -in dansen, gaan en staan of andere actiën-”. Die citaten uit Karel Van Manders Schilderboeck doen we omdat hun toepassing op Melsens talent ons zo getroffen heeft.

Het stuit sommige stedelingen tegen de borst, die enkel hun verstedse en verfranste melkboer of dezes vrouw of dochter kennen, dat Marten Melsen zo'n vies boerengeslacht voorstelt. Zij vinden dit overdreven, karikaturaal en onwaar. Hetzelfde verwijt richten zij aan Laermans en vroeger wisten die mensen van steen, asfalt, Blaton-Aubert, gas en elektrisch licht, aan Emile Claus ook lessen van zoneffekten te geven!

Wij zijn jongens van de buiten, zelf boeren en kennen dus beter de boer dan een bewoner van de Leopoldswijk. Welnu, als afdoende argument van Melsens waarheid en realisme kan het volgende gelden, dat de boeren waaronder hij dagelijks leeft zich zo goed in zijn typen herkennen dat zij gevlaid en verheugd zijn te poseren.

Dat de schilder maar eens probeert de boeren te karikaturiseren en bespottelijk te maken en hij zal voelen wat boerenvuisten zijn, en zich nog wel wachten langs daar terug te keren. Heeft men aan David Teniers de jonge, die nochtans ook midden de boeren van Perck en Elewijt leefde, niet verweten dat hij “te korte figuren heeft gemaakt” wanneer wij weten dat de Brabantse boer een in het oogspringend kort lijf heeft? Die verblindheid voor realiteit werd bekrachtigd door Louis XIV die wijzend op de boerenkermessen van dezelfde schilder uit de Drie Torens uitriep: *Otez ces magots!* Teniers' landlieden waren zo min sentimenteel, gelikt en gestrikt, gepruikt en gepoederd, gepommadeerd en geparfumeerd als Melsens polderboeren.

2 Schrijver was op dat moment flamingant. Marten Melsen, die half nederlander was, beschouwde zichzelf eerder als een hollander in Brussel en was niet akkoord met de kwalificatie 'Vlaams' : zie de te verschijnen Catalogue Raisonné.

3 De oude Nederlandse teksten zijn herschreven in huidig leesbaar Nederlands. Andere citaties uit deze tekst zijn gepubliceerd in de cataloguslijst bij het betreffende werk.

4 Karel de Mander, belangrijkste kunstkritikus uit de 16e eeuwse Nederlanden.

5 Boek van Georges Eekhoud over een jonge boer in een noordantwerps polderdorp.

6 malen = schilderen

Om te eindigen willen wij door het volgend voorvalletje de mens en de kunstenaar doen kennen: Tijdens de laatste kermis van Oudenaarde had een jonge kunstkring van Brussel, de Klimop, een kleine tentoonstelling in het stadje der *Kieken Freters* gehouden. Melsen was er ook heen gegaan en was rondkuierend door het schilderachtige oord der Vlaamse lekkerbekkerij aan een herberg geraakt waar op de harmonika gespeeld werd. Net als Jan Steen trok de schilder er binnen en daar hij ook een artiest is op dit geruchtmakend kermisinstrument vroeg hij de Elsegemse minnestreel te mogen spelen. Dit werd hem toegestaan en een uur lang deed Marten Melsen in de vrolijke stad van Adriaan Brauwer de boeren dansen. Lonkend met zijn rechteroog half toe, met vranke goedaardige bruine kijkers, het lijf een beetje scheef gebogen, minkelend in zijn bruin-blonde afgeknipte baard, de vleugels van de fijne rechte neus van genoegende trillen, zo zat de middelgestaltige Melsen de minste houding, beweging en zwaaiing der boeren en boerinnen af te spieden, hij, de stille, bedaarde, gemoedelijke, eenvoudig-landelijke Melsen, die traag maar treffend spreekt, de gezondste, de vrolijkste, de roerendste volksschilder die we sedert onze grote realisten hebben bezeten..”

Léonce du Castillon, 1903.

2. MARTEN MELSEN

Luc, in Het Laatste Nieuws, 8 januari 1917⁷

*(Lors d'une exposition particulière chez Campo à Anvers en 1917,
le critique d'art compare les oeuvres du peintre avec celles de l'auteur flamand Stijn Streuvels.)*

“Marten Melsen exposeert in de Lamorinièrzeaal op de Meir. Die tentoonstelling is een kunstgebeurtenis. Wij staan hier voor een machtige persoonlijkheid. Woorden, vooral hoedanigheidswaarden, worden gemakkelijk neergeschreven en verliezen door't los gebruik hun volle betekenis. Maar Marten Melsen is een *persoonlijkheid* in de eerste en in de eigenlijke zin van het woord: hij is oorspronkelijk, veelzeggend, met eigen in-en doorzicht. En dit is hij op *machtige* wijze: rustig, diep, eerlijk, menselijk. Hij schildert de mens, het mensdom, de ziel. Zijn landschap, zijn mensen zijn waar, echt, zonder dat er iets gewilds, iets rhetorikaals, iets pralerigs, iets overbodigs wordt bijgehaald.

Marten Melsen schildert gelijk Stijn Streuvels schrijft. ‘t Zijn twee Vlaamse krachten met scherpe opmerkingsgave, met weergevingsvermogen, dat ze maakt tot twee dichters, twee scheppers van eigen ras en eigen land. Marten Melsen! Stijn Streuvels! hoe klinken die allitererende namen als bestemd om in het geheugen van ons volk en van onze kunstgeschiedenis te blijven leven!

En toch is Marten Melsen, dunkt ons, nog meer dan zijn tijdgenoot, de kunstbroeder van het woord. De schilder overtreft de schrijver. Melsen stempelt, hij brandt zijn mensen en middens in uw wezen, in uw denken en voelen; gij zult ze nooit meer vergeten. Alles is bij hem nog scherper afgetekend, nog geweldiger, en in dit opzicht zou het juist zijn hem verwant te heten aan Gorki.”

“De bezoekers van de *Lamorinièrzeaal* voelen dat ze voor een Meester staan, en heerst onder die dichte rijen, die langzaam en als't ware met spijt verder schuiven, een stil geluk, een ingetogenheid, een meevoelen, een bewustzijn dat ze voor groot werk staan, voor werk van een kunstenaar wiens hoofdgaven zijn: macht en eerlijkheid.

Ja, Marten Melsen is een Stijn Streuvels die naast dezes opmerkingsgeest en beschrijvingstalent, ook de zielekennis zou hebben van een Gorki. Voor ons is die schilder een roem, een geluk en een fierheid. De wereld mag nog altijd naar de kunstenaars van Vlaanderen komen zien.”

Luc, 1917.

7 Andere citaties uit deze tekst staan in de cataloguslijst bij de betreffende werken.

3. EXPOSITION MARTEN MELSEN

door/par René Sancy, dans Le Matin, 29 octobre 1922⁸

(Bij gelegenheid van een éénmansexpo in zaal Renis, Antwerpen, in 1922, beschrijft de criticus de recente evolutie naar wijsheid, licht en kleuren bij de nu 52-jarige Marten Melsen.)

“M. Marten Melsen qui expose en ce moment à la Salle Renis une quarantaine de ses oeuvres, est un artiste sobre, concentré et de tempérament un peu farouche. Ses envois aux expositions ont été remarqués, sa personnalité est demeurée dans l’ombre. Il n’est pas de ceux qui se poussent; il ignore les courbettes et les sollicitations; le titre de peintre mondain n’est pas de ceux qu’il ambitionne. Dirons-nous que son art nous paraît d’autant plus émouvant? Quiconque aura vu ses toiles, en ce salon, ne voudra pas y contredire. A la triennale de Gand deux de ses derniers tableaux, et notamment la **Procession** exposée ici, ont fait sensation. A l’exposition des artistes anversoises, au lendemain de l’armistice, le jury lui acheta l’une de ses oeuvres **Les Sarcleurs** qui figure actuellement en bonne place au Musée dans la collection particulière de la Ville d’Anvers. Ce n’est donc pas un inconnu qui nous convie à juger ses oeuvres à la Salle Renis. C’est un artiste modeste et fier qui pressent l’heure ou son talent ayant créé sa propre formule et fixé définitivement son idéal comptera parmi les plus durables.

Pour l’instant, M. Marten Melsen se sent attiré par la double ambition de fixer, parmi de vastes horizons, quelques types essentiels de la vie paysanne, quelques attitudes éternelles du travail des champs, et, d’autres part, de concentrer sa vision sur des figures enfermées dans le cadre étroit de leur existence enclose, chambres basses, humbles foyers, cabarets, pour en extraire en quelque sorte la quintessence psychologique. Il peint le paysage et il peint la figure dans ces deux intentions bien définies.

Lorsqu’il s’attaque au paysage, son grand souci est d’ouvrir une trouée dans l’espace, de découvrir un horizon et de fixer un ciel de nuages, de clarté et de vent. Ces ciels, il faut y insister, sont chaque fois d’un intérêt particulier et donnent en quelque sorte sa signification à l’oeuvre entière. Les uns sont bas et lourds, dominants comme une chape de plomb le travail des hommes qui se courbent sur la glèbe; les autres, les derniers en date, sont enlevés tout entiers par un coup de vent et de lumière; ils versent sur ce qu’ils dominent un instinct de lutte et une promesse de bonheur. Par plus d’un côté les toiles les plus récentes de l’artiste témoignent de cet optimisme qui naît certainement d’une plus claire conscience de sa force.”

René Sancy, 1922.

4. MARTIN MELSEN

Léonce du Castillon, “L’Expansion Belge et Exportation Réunies”, déc. 1937, n° 12, p. 892-894.

(Biografisch overzicht van leven en werk van Marten Melsen, in 1937 67 jaar geworden)

“Ce peintre Bruxellois fut un expressionniste avant que ce terme ne fût inventé. Melsen n’a rien emprunté à Montmartre, ni à Montparnasse. Il doit toute son originalité évidente à lui seul, à son terroir et à l’entière sincérité de son art. Il est par excellence le peintre des paysans.

Fils de petite bourgeoisie Bruxelloise et commerçante, il connaît cependant à fond les ruraux. Il les a fréquentés depuis de longues années; il s’est familiarisé avec leur vie et leurs moeurs. Il est leur ami. Cela ne veut pas dire qu’il s’est identifié avec eux. Un paysan attrape un rhum quand il ôte sa casquette, tandis que Melsen a pour devise: *Mens sana in corpore sano*. Il se lave dans la neige nu jusqu’à la ceinture, fait du sport, patine, nage, est un fervent de la bicyclette et fait des marches pédestres en disant que Rubens et Jordaens, des hommes trempés comme de l’acier, se rendaient à cheval à Rome.

8 D’autres citations de ce texte figurent dans la liste du catalogue, près l’oeuvre concernée.

Les paysans ont évolué. S'il en est encore qui conservent leur couvre-chef sur la tête, même en assistant à une réunion de leur conseil communal, et qui hésitent à l'enlever au passage du Roi ou d'un convoi funèbre, presque tous ont introduit l'électricité dans leurs étables chères à Jan Stobbaerts, à Franz Courtens et à Martin Melsen. On trait les vaches à l'électricité, on leur distribue automatiquement de l'eau fraîche, et même un petit chemin de fer transporte les fourrages et déchets destinés aux bovidés. On a fait à la ferme d'incontestables progrès en propreté. L'étable est souvent plus claire que l'église du village. Mais allez donc peindre des bêtes qui luisent d'une propreté parfaite, qui boivent machinalement, qui reçoivent leur pitance par un railway aérien et vivent sous la lumière aveuglante des lampes électriques. Certes, c'est le progrès, mais le peintre peut plier bagage devant une paysanne qui porte des bas de soie artificielle, un chapeau à la mode ou un short.

On ne s'étonne donc pas que Martin Melsen change d'atmosphère. Il a commencé à peindre des marines. Il y a plus de quarante ans qu'il peint les paysans du Polder anversois, le pays de ses ancêtres qui étaient tous fermiers. Alors la vie de ces ruraux ressemblait à celle des patauds de Pierre Breughel et de Jordaens (qui est enterré à Putte près Stabroek). Le pays était fruste où les chaumières bordaient les chemins défoncés, impraticables dès qu'il avait plu. Aujourd'hui pullulent les villas prétentieuses couvertes d'éternit. Les haies vives sont remplacées par des ronces artificielles. Les moulins à vent ont perdu leurs ailes. L'Europe s'américanise. Tant pis pour l'Europe. Encore quelques années et tout pittoresque aura disparu. Ce sera la fin de la peinture et de la poésie. Est venue déjà la fin du livre, remplacé par la radio. Vient le règne de la stupidité au front de taureau.

Démarche un peu lourde, débit lent et posé, gestes mesurés, aspect encore jeune, malgré ses soixante-cinq ans sonnés, le regard scrutateur et un tantinet narquois, tel est Martin Melsen.

Son vieil ami, l'excellent peintre Louis Cambier a peint de lui une toile ressemblante qui reflète son âme. *Ce Portrait de Martin Melsen*⁹ est vivant et porte en gros caractères: Aetatis suae LX, pour attester l'âge de l'état-civil. Un jeune sculpteur, prix Godecharle, a fait le *buste de Melsen*¹⁰.

Ceux qui croient à la métempsychose comme nos aïeux, les Gaulois, peuvent imaginer que Breughel le drôle s'est réincarné en Martin Melsen, mais avec plus de rondeur et de bonhomie. Sans être un des nombreux sous-Breughel éclos depuis le commencement de ce siècle. Melsen évoque, par sa saveur et ses paysanneries, le peintre humoriste. Il est incontestablement un des artistes les plus originaux et personnels de notre pays et de notre époque.

A ses débuts, l'on a crié à la caricature comme devant les tableaux de Laermans¹¹. C'était une erreur. Les types de paysans de Melsen ne sont pas des caricatures. Ils ont existé. Il en existe encore, là-bas, à Stabrouck, près de la frontière hollandaise. Ses modèles n'ont rien du canon classique, ni de Vénus, ni de Cupidon, ni d'Adonis. Ils en sont l'opposé, mais on reconnaît ses voisins, *Hein, Lien, Kee, Riekus* et d'autres villageois qu'il sait transfigurer par la magie de son pinceau comme le firent également les petits-mâîtres flamands et hollandais.

Sa palette est riche et prestigieuse. Ce flamand est coloriste jusqu'au bout des doigts. Ses roses, ses bleus, ses gris, ses vers, ses bruns, ses rouges et ses ocres nuancés n'appartiennent qu'à lui; ses chairs hâlées sont également chaudes et rutilantes. C'est un maître dessinateur. Il fixe le regard sur l'accent. Réaliste comme les anciens Flamands, il découvre le pittoresque et comprend la nature. Lorsque, par exemple, il peint une scène, le cochon tué à la ferme, et fait flamber dans le crépuscule l'ange cher à Monselet, c'est un rougeoiement qui éclaire d'un jet les acteurs de ce drame rustique.

C'est avec la même saveur et la même vérité qu'il peint les intérieurs et les cours des fermes et des cabarets du pays. Chevaux, vaches, chiens et la basse-cour grouillante paraissent dans ses toiles avec les fermiers et les fermières en sabots et qui portent les traces de leur dur labeur, sans oublier les enfants rubiconds, qu'il chérit, se débattant dans l'herbe des prairies et des vergers baignés de lumière.

Les snobs s'extasient devant le bois mort qu'on appelle par dérision de l'art vivant. S'il y a un art vivant c'est celui de Martin Melsen, art parfois exubérant et, en tout cas, toujours sain, plein de sang et de sève, l'art de la glèbe fertile et de la plaine imprégnée d'effluves marines sous un ciel bas, humide et brumeux noyant les terres grasses et les pâturages pleins de bestiaux.

---

9 Louis Gustave Cambier (1874 Bruxelles - 1949 Ixelles)

10 Prof. emer. Leopold van Esbroeck (Londerzeel 1911). Le plâtre est présent à l'exposition (catal. n° 103).

11 Baron Eugène Laermans (1864 Molenbeek 1940)

Martin Melsen est né à Bruxelles le 11 juillet 1870. Il y fréquenta l'Académie, d'où sont sortis tant de peintres et de sculpteurs remarquables et où des maîtres de beau talent et de grand savoir ont enseigné. Il n'est pas un de ces artistes qui cherchent midi à quatorze heures ou qui ignorent leur voie toute leur vie durant, de ceux qui se copient et se reproduisent infiniment sans atteindre à un art personnel. Melsen trouva son chemin dès le début, en se laissant inspirer par la nature et en cherchant ses modèles expressifs à la campagne.

Un de ses amis de jeunesse, le maître Auguste De Boeck, le grand musicien, retourné à la campagne brabançonne comme lui, possède quelques-unes de ses premières toiles, des *Paysans dans un cabaret enfumé*¹², où, affalés sur une chaise, dans leur cuisine, fumant leur pipe, jouant aux cartes, en buvant leur chopine, ou se chauffant au poêle rougeoyant. L'artiste a peint souvent dans des gammes diverses des scènes similaires qui avaient amusé son oeil goguenard.

C'est au cercle *Le Labeur* que je pus apprécier pour la première fois le talent personnel du jeune peintre qui attirait déjà l'attention des connaisseurs. Il s'y distinguait par sa riche palette, sa bonne humeur, une santé et une gaieté qui l'opposaient aux pâles préraphaélites anglais et belges de 1890. Une certaine drôlerie ne lui manquait pas. Melsen avait hérité de la jovialité des Van Ostade, de Jan Steen, de Jordaens, de Brauwer et de Teniers le Vieux, dont les magots ne plurent pas au Roi-Soleil, mais qui n'en étaient pas moins merveilleux. On ne pouvait pas dire que le peintre de Stabroek imitait ces maîtres anciens et qu'il manquait de goût, le goût qui est la conscience littéraire de l'âme.

Ce peintre des paysans exposa ensuite aux Triennales et au Salon des Beaux Arts. C'est ainsi qu'il figura à l'Exposition des Beaux Arts de Bruxelles en 1907 avec trois toiles, deux aquarelles, un cadre de dessins et des oeuvres dites blanc et noir.

Il exposa aussi au Salon du Printemps, notamment en 1912, où une *Procession* très originale fut distinguée à la section internationale d'art religieux. Cette procession de village éclipsa par sa note rabelaisienne et par l'étude des figures du terroir ainsi que par la beauté et l'opulence des tons, les toiles qui s'y trouvaient, tant la vie et la vérité étaient manifestes.

Parlons des processions, des kermesses et des cortèges rustiques de Melsen. Personne n'est capable de les surpasser. Plus tard, les musées et collections d'art les paieront au prix de l'or.

Ce diable d'homme n'expose plus que rarement en public. "A quoi bon?", dit-il, "les amateurs connaissent le chemin de mon atelier; l'automobile est une bonne chose et je vends ce que je produis." Il ajoute malicieusement: "N'achète-t-on pas les meilleures bêtes à la ferme?"

Au Salon du Printemps de 1913, figurèrent de nouveau des *Paysans* de son cru et un *Jour d'Assomption*, c'est-à-dire une nouvelle procession corsée. L'Exposition Internationale de Bruxelles, en 1910, avait mis en évidence trois tableaux de Melsen: *Les Saisons*, peuplé de cochons roses, une *Récolte dorée* et une *Kermesse poldérienne* que Georges Eekhoud trouva admirable. Melsen avait envoyé également deux aquarelles dont les *Trois Rois* truculents.

Depuis la guerre, Melsen n'a plus exposé beaucoup à Bruxelles si ce n'est au Cercle Artistique et au Salon des Beaux Arts, où, en 1923, on pris sa *Moisson*. Comme il habite Stabroek, c'est à Anvers toute voisine, qu'il envoie de temps à autre ses toiles les plus récentes dont un *Printemps* frais et léger. Il expose régulièrement au cercle Als Ick kan. C'est ainsi qu'il montra au Kunstverbond d'Anvers, plus de quarante oeuvres qui furent toutes vendues. Sa rétrospective eut également beaucoup de succès.

Martin Melsen a exposé un peu partout en Belgique. Invité à Rio de Janeiro, il y vendit au gouvernement du Brésil, une de ses *Kermesses*. Cette toile figure au Musée de l'Etat et fait honneur à l'art belge. Le musée d'Ostende possède, depuis 1907, sur la proposition de M. Permeke père, échevin des Beaux Arts de la ville et artiste lui-même, un grand tableau de Melsen.

---

12 Peut-être "Coin de kermesse/Kermishoekje", ancienne collection De Deken, aujourd'hui perdu