

LA COUR AUX LILAS

ET

L'ATELIER DES ROSES

Le Salon de Mme Madeleine Lemaire

Balzac, s'il vivait de nos jours, aurait pu commencer une nouvelle en ces termes :

« Les personnes qui, pour se rendre de l'avenue de Messine à la rue de Courcelles ou au boulevard Haussmann prennent la rue appelée Monceau, du nom d'un de ces grands seigneurs de l'ancien régime dont les parcs privés sont devenus nos jardins publics, et que les temps modernes feront certes bien de lui envier si l'habitude de dénigrer le passé sans avoir essayé de le comprendre n'était pas une incurable manie des soi-disant esprits forts d'aujourd'hui, les personnes, dis-je, qui prennent la rue Monceau au point où elle coupe l'avenue de Messine, pour se diriger vers l'avenue Friedland, ne manquent pas d'être frappées d'une de ces particularités archaïques, d'une de ces survivances pour parler le langage des physiologistes, qui font la joie des artistes et le désespoir des ingénieurs. Vers ce moment, en effet, où la rue Monceau s'approche de la rue de Courcelles, l'œil est agréablement chatouillé, et la circulation rendue assez difficile par une sorte de petit hôtel de dimensions peu élevées, qui au mépris de toutes les règles de la voie, s'avance d'un pied et demi sur le trottoir de la rue qu'il rend à peine assez large pour se garer des voitures fort nombreuses à cet endroit, et avec une sorte de coquette insolence dépasse l'alignement, cet idéal des ronds de cuir et des bourgeois, si justement exorcisé au contraire des connaisseurs et des peintres. Malgré les petites dimensions de l'hôtel qui comprend un bâtiment à deux étages donnant immédiatement sur la rue, et un grand hall vitré, sis au milieu de lilas arborescents qui embaument dès le mois d'avril à faire arrêter les passants, on sent tout de suite que son propriétaire doit être une de ces personnes étrangement puissantes devant le caprice où les habitudes de qui tous les pouvoirs doivent flechir, pour qui les ordonnances de la Préfecture de police et les décisions des conseils municipaux restent lettre morte, etc. »

Mais cette manière de raconter, autre qu'elle ne nous appartient pas en propre, aurait le grand inconvenienc, si nous l'adptions pour le cours entier de cet article, de lui donner la longueur d'un volume, ce qui lui interdirait, à jamais, l'accès du *Figaro*. Disons donc brièvement que cet hôtel sur la rue est la demeure, et ce hall situé dans un jardin, l'atelier, d'une personne étrangement puissante, en effet, aussi célèbre au delà des mers qu'à Paris même, dont le nom signé au bas d'une aquarelle, comme imprimé sur une carte d'invitation, rend l'aquarelle plus recherchée que celle d'aucun autre peintre, et l'invitation plus précieuse que celle d'aucune autre maîtresse de maison : la femme Madeleine Lemaire. Je n'ai pas à parler ici de la grande artiste, dont je ne sais plus quel écrivain a dit que c'était elle « qui avait créé le plus de roses après Dieu ». Elle n'a pas moins créé de paysages, d'églises, de personnages, car son extraordinaire talent s'étend à tous les genres. Je voudrais très rapidement retracer l'histoire, rendre l'aspect, évoquer le charme de ce salon en son genre unique.

Et d'abord ce n'est pas un salon. C'est dans son atelier que Mme Madeleine Lemaire commence par réunir quelques uns de ses confrères et de ses amis : Jean Béraud, Physis de Chavannes, Edouard Detaille, Léon Bonnat, Georges Clairin. Eux seuls eurent d'abord la permission de pénétrer dans l'atelier, de venir voir une rose prendre sur une toile, peu à peu — et si vite — les nuances pâles ou pourprées de la vie. Et quand la princesse de Galles, l'impératrice d'Allemagne, le roi de Suède, la reine des Belges venaient à Paris, elles demandaient à venir faire une visite à l'atelier, et Mme Lemaire n'osait leur en refuser l'entrée. La princesse Mathilde son amie et la princesse d'Armenberg son élève y venaient aussi de temps en temps. Mais peu à peu, on apprit que dans l'atelier avaient lieu quelquefois de petites réunions où, sans aucun préparatif, sans aucune prétention à la « soirée », chacun des invités « travaillant de son métier », et donnant de son talent, la petite fête intime avait comté des attractions que les « galas » les plus brillants ne peuvent réunir. Car Réjane, se trouvant la par hasard en même temps que Coquelin et Bartet, avait eu envie de jouer avec eux une saynète, Massenet et Saint-Saëns s'étaient mis au piano et Mauri même avait dansé.

Tout Paris voulut pénétrer dans l'atelier et ne réussit pas du premier coup à en forcer l'entrée. Mais dès qu'une soirée était sur le point d'avoir lieu, chaque ami de la maîtresse de la maison venait en ambassade afin d'obtenir une invitation pour un de ses amis, Mme Lemaire en est arrivée à ce que tous les mardis de mai, la circulation des voitures est à peu près impossible dans les rues Monceau, Rembrandt, Courcelles, et qu'un certain nombre de ses invités restent inévitablement dans le jardin, sous les lilas fleurissants, dans l'impossibilité où ils sont de tenir tous dans l'atelier si vaste pourtant où la soirée vient de commencer. La soirée vient de commencer au milieu du travail interrompu de l'aquarelliste, travail qui sera repris demain matin de bonne heure, et dont la mise en scène délicieuse et simple reste là, visible, les grandes roses vivantes « posant » encore dans les vases pleins d'eau, en face des roses peintes, et vivantes aussi, leurs copies, et déjà leurs rivales. A côté d'elles, un portrait commence, déjà magnifique de jolie ressemblance, d'après Mme Kinen, et un autre qu'à la prière de Mme d'Haussonville, Mme Lemaire peint d'après le fils de Mme de La Chevrelière née Seguier, attirent tous les regards. La soirée commence à peine et déjà Mme Lemaire jette à sa fine fin regard inquiet en voyant qu'il ne reste plus une chaise. Et pourtant ce seront le moment chez elle, autre d'avancer les fauteuils : voici qu'enfin, successivement M. Paul Deschanel, ancien président, et M. Léon Bourgeois, président actuel de la Chambre des députés, les ambassadeurs d'Italie, d'Allemagne et de Russie, la comtesse Greffulhe, M. Gaston Calmette, la grande-duchesse Vladimir.

avec la comtesse Adhéaume de Chevigné le duc et la duchesse de Luynes, le comte et la comtesse de Lasteyrie, la duchesse d'Uzes douairière, le duc et la duchesse d'Uzes le duc et la duchesse de Brissac, M. Anatole France, M. Jules Lemaître, le comte et la comtesse d'Haussonville, la comtesse Edmond de Pourtales, M. Forain, M. Lavedan, MM. Robert de Flers et Gaston de Caillavet, les brûlants auteur du triomphal *Vergy*, et leurs femmes exquises, M. Vandal, M. Henri Rochefort, M. Frédéric de Madrazo, la comtesse Jean de Castellane, la comtesse de Bricy, la baronne de Saint-Joseph, la marquise de Casaforte, la duchesse Grazioli, le comte et la comtesse Boni de Castellane. Gela n'arrête pas une minute, et déjà les nouveaux arrivants désespérant de trouver de la place font le tour par le jardin et prennent position sur les marches de la salle à manger, où se percheront carrement debout sur des chaises dans l'antichambre. La baronne Gustave de Rothschild, habituée à être mieux assise au spectacle, se penche désespérément d'un tabouret sur lequel elle a grimpé pour apercevoir Reynaldo Hahn qui s'assied au piano. Le comte de Castellane, autre millionnaire habitué à plus d'aises, est debout sur un canapé bien inconfortable. Il semblerait que Mme Lemaire ait pris pour devise — comme dans l'Évangile : « Ici les premiers sont les derniers », ou plutôt les derniers sont les derniers, arrivés, fussent-ils académiciens ou duesses. Mais Mme Lemaire, par une mimique que ses beaux yeux et son beau sourire rendent tout à fait expressive fait comprendre de loin à M. de Castellane son regret de le voir si mal placé. Gar elle a comme tout le monde un faible pour lui. « Jeune, charmant, traînant tous les cœurs après soi », brave, bon, fastueux sans morgue et raffiné sans prétention, il rayait ses partisans et désarma ses adversaires (nous entendons ses adversaires politiques, car sa personnalité n'a que des amis). Plein d'égards pour sa jeune femme, il s'inquiète du courant d'air froid que pourrait lui envoyer la porte du jardin, laissée entrouverte par Mme Lemaire afin que les arrivants entrent sans faire de bruit. M. Grosclaude, qui cause avec lui, s'étonne de la façon — très honorable pour un homme qui pourrait ne s'occuper que de plaisir — dont il s'est mis si sérieusement à l'étude des questions pratiques qui intéressent son arrondissement. Mme Lemaire paraît bien ennuie aussi de voir le général Brugère debout, parce qu'elle a toujours eu un penchant pour l'amitié. Mais cela ne devient plus qu'une petite contrariété quand elle voit Jean Béraud ne pas même pouvoir pénétrer dans le hall ; cette fois-ci elle n'y peut tenir, fait lever les personnes qui encombrent l'entrée, et au jeune et glorieux maître, à l'artiste que le nouveau monde comme l'ancien acclame, à l'être charmant que tous les mondes recherchent sans pouvoir l'obtenir, elle fait une entrée sensationnelle. Mais comme Jean Béraud est aussi le plus spirituel des hommes, chacun l'arrête au passage pour causer un instant avec lui et Mme Lemaire, voyant quelle ne pourra l'arracher à tous ces admirateurs qui l'empêchent de gagner la place qu'on lui avait réservée, renonce avec un geste de désespoir comique et retourne auprès du piano où Reynaldo Hahn attend que le tumulte s'apaise pour commencer à chanter. Près du piano, un homme de lettres encore jeune et fort snob, cause familièrement avec le duc de Luynes. S'il était enchanté de causer avec le duc de Luynes, qui est un homme fin et charmant, rien ne serait plus naturel. Mais il paraît surtout ravi qu'on le voie causer avec un duc. De sorte que je ne puis m'empêcher de dire à mon voisin : « Des deux, c'est lui qui a l'air d'être « honore ». Calembour, dont la saveur échapperait évidemment aux lecteurs qui ne sauraient pas que le duc de Luynes « répond », comme disent les concierges, au prénom d'Honoré. Mais avec les progrès de l'instruction et la diffusion des lumières, on est en droit de penser que ces lecteurs, si tant est qu'ils existent encore, ne sont plus qu'une infime et d'ailleurs peu intéressante minorité.

M. Paul Deschanel interroge le secrétaire de la légation de Roumanie, prince Antoine Bibesco, sur la question macédonienne. Tous ceux qui disent « prince » à ce jeune diplomate d'un si grand avenir se font à eux-mêmes l'effet de personnages de Racine, tant avec son aspect mythologique il fait penser à Achille ou à Thésée. M. Mézériès, qui cause en ce moment avec lui, a l'air d'un grand-prêtre qui serait en train de consulter Apollon. Mais si, comme le prétend ce puriste de Plutarque, les oracles du dieu de Delphes étaient rédigés en fort mauvais langage, on ne peut en dire autant des réponses du prince. Ses paroles, comme les abeilles de l'Hymette natale, ont des ailes rapides, disloquent un miel délicieux et ne manquent pas, malgré cela d'un certain aiguillon.

Tous les ans reprises à la même époque (celle où les Salons de peinture s'ouvrent, la maîtresse de la maison a moins à travailler), semblant suivre ou l'aniéner avec elles l'universel renouveau, l'efflorescence enivrée des lilas qui vous tendent gentiment leur doigt à respirer jusqu'à la fenêtre de l'atelier et commencent le pas de sa porte, ces soirées de Mme Lemaire prennent aux saisons dont elles imitent le retour, tous les ans identiques, le charme des choses qui passent, qui passent et qui reviennent sans pouvoir nous rendre avec elles tout ce que nous avions de leurs soirs disparus, aimé, le charme et avec le charme aussi la tristesse. Pour nous qui depuis bien des années déjà en avons vu tant passer de ces fêtes de Mme Lemaire de ces fêtes des mardis de mai — de mois de mai ties des et parfumées alors à jamais glaces aujourd'hui — nous pensons à ces soirées de l'atelier un peu comme à nos printemps odorants maintenant enfouis. Comme la vie mêle ses charmes, souvent nous nous sommes hâtes vers les soirées de l'atelier, pas seulement peut-être pour les tableaux que nous allions voir et les musiques que nous allions écouter. Nous nous hâtons dans le calme étouffant des soirées sereines, et parfois sous ces averses légères et tièdes de l'été qui font pleuvoir maléfiques gouttes d'eau les pétales des fleurs. C'est dans cet atelier, plein de souvenirs que nous ravit d'abord le charme dont le temps a peu à peu dissipé, en la découvrant, la mélangeant illusion et irréalité. C'est là, au cours de telle de ces fêtes, que se formaient peut-être les premiers liens d'une

affection qui ne devait nous apporter dans la suite que trahisons répétées, pour une infinité finale. En nous souvenant maintenant, nous pouvons d'une saison à l'autre compter nos blessures et enterrer nos morts. Aussi chaque fois que, afin de l'évoquer, je regarde autour tremblant et terni de ma mémoire une de ces fêtes, aujourd'hui mélancolique d'avoir été délicieuse de possibilités depuis réalisées, il me semble l'entendre qui me dit avec le poète : « Prends mon visage, essaie si tu le peux de le regarder en face, je m'appelle ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. »

La grande-duchesse Vladimir s'est assise au premier rang, entre la comtesse Greffulhe et la comtesse de Chevigné. Elle n'est séparée que par un mince intervalle de la petite scène élevée au fond de l'atelier, et tous les hommes, soit qu'ils viennent successivement la saluer, soit que pour rejoindre leur place, ils aient à passer devant elle, le comte Alexandre de Gabriac, le duc d'Uzes, le marquis Vittleschi et le prince Borghese, montrent à la fois leur savoir-vivre et leur agilité en longeant les banquettes face à Son Altesse, et reculent vers la scène pour la saluer plus profondément, sans jeter le plus petit coup d'œil derrière eux pour calculer l'espace dont ils disposent. Malgré cela, aucun d'eux ne fait un faux pas, ne glisse, ne tombe par terre, ne marche sur les pieds de la grande-duchesse, toutes maladresses qui seraient d'ailleurs, il faut l'avouer, le plus facileux effet. Mme Lemaire, si exquise maîtresse de maison, vers qui tous les regards sont tournés, dans l'admiration de sa grâce, s'oublie à écouter en riant le charmant Grosclaude. Mais au moment où j'allais esquisser un portrait du célèbre humoriste et explorateur, Reynaldo Hahn, fait entendre les premières notes du *Cimetière* et force m'est de remettre à un de mes prochains « salons », la silhouette de l'auteur des « Gaîtés de la Semaine » qui depuis, avec tant de succès, évangélisa Madagascar.

Dès les premières notes du *Cimetière*, le public le plus frivole, l'auditoire le plus rebelle est dompté. Jamais, depuis Schumann, la musique pour peindre la douleur, la tendresse, l'apaisement devant la nature, n'eût des traits d'une vérité aussi humaine, d'une beauté aussi absolue. Chaque note est une parole — ou un cri ! La tête légèrement renversée en arrière, la bouche mélancolique, un peu dédaigneuse, laissant s'échapper le hot rythme de la voix la plus belle, la plus frisée et la plus chaude qui fut jamais, cet « instrument de musique de génie », qui s'appelle Reynaldo Hahn, étreint tous les cœurs, mouille tous les yeux, dans le frisson d'admiration qu'il propage au loin et qui nous fait trembler, nous courbe tous l'un après l'autre, dans une silencieuse et solennelle ondulation des bâlés sous le vent. Puis M. Harold Bauer joue avec brio des danses de Brahms. Puis Monet-Sully récite des vers, puis chante M. de Soria. Mais plus d'un est encore à penser aux « roses dans l'herbe » du cimetière d'Amboise, inoubliably évoqué. Mme Madeleine Lemaire fait faire Francis de Croisset qui bavarde un peu haut avec une dame, laquelle a l'air de ne pas goûter la défense qui vient d'être ainsi édictée à son interlocuteur. La marquise de Saint-Paul promet à Mme Gabrielle Krauss un éventail peint par elle-même et lui arrache en échange la promesse qu'elle chantera : « J'ai donné » à l'un des jeudis de la rue Nilot. Peu à peu les moins intimes s'en vont. Ceux qui sont plus liés avec Mme Lemaire prolongent encore la soirée, plus délicieuse d'être moins étendue, et dans le hall à demi-vide, plus près du piano, on peut, plus attentif, plus concentré, écouter Reynaldo Hahn qui rédit une mélodie pour Georges de Porto-Riche arrivé tard. « Il y a dans votre musique quelque chose de délicat (geste de la main qui semble détacher l'adjectif) et de dououreux (nouveau geste de la main qui semble détacher encore l'adjectif) qui me plaît infiniment », lui dit l'auteur du *Passe*, en isolant chaque épithète, comme s'il en percevait la grâce au passage.

Il parle ainsi d'une voix qui semble heureuse de dire les mots, accompagnant leur beauté d'un sourire, les jetant avec une nonchalance voluptueuse du coin des lèvres, comme la larme ardente et légère d'une cigarette adorée, tandis que la main droite, aux doigts rapprochés, semble être en train d'en tenir une. « Puis tout s'cliert, flambeaux et musique de tête » et Mme Lemaire dit à ses amis : « Venez de bonne heure mardi prochain, j'ai Tamagni et Reszké. » Elle peut être tranquille. On viendra de bonne heure.

Dominique