

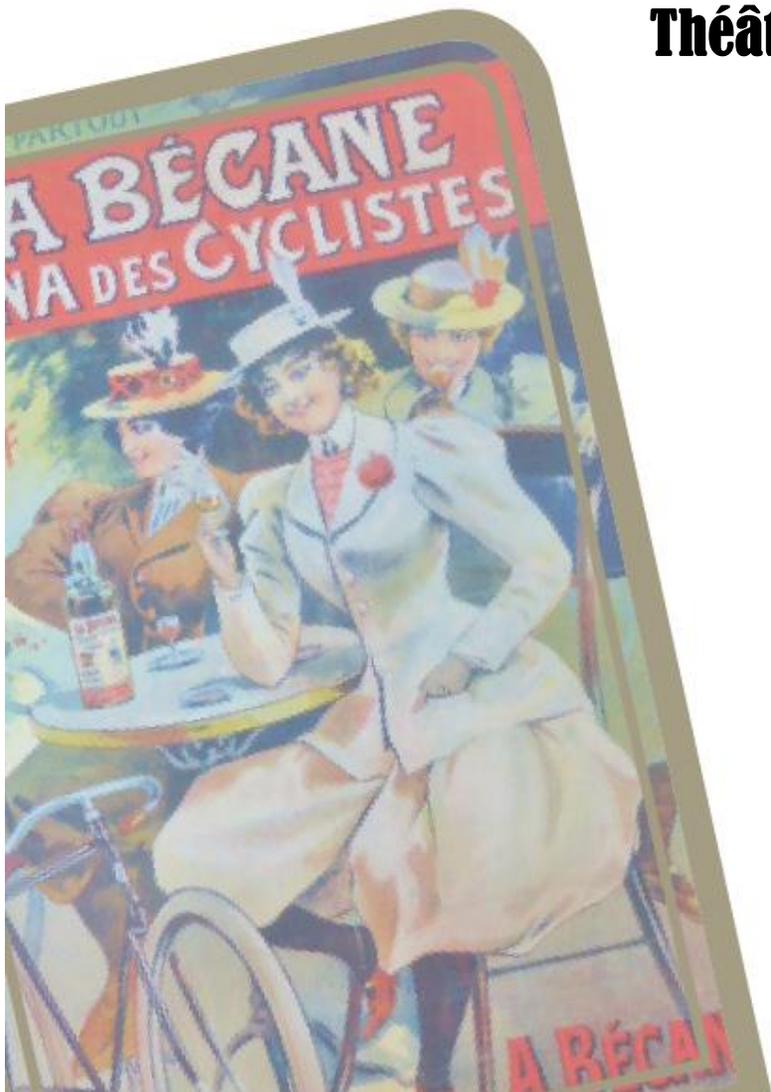
pvsm94@gmail.com

<http://mdb94.org/>

LE VELO ET L'AFFICHE EN 1900

Exposition du 3 au 30 novembre 2014

Théâtre de Saint-Maur des Fossés

Le vélo et l'affiche en 1900 une rencontre magique !

L'exposition présentée cette année au Théâtre de Saint-Maur offre quelques spécimens de ce qui fut une heureuse et talentueuse symbiose, celle de la bicyclette et de l'affiche 1900. Ces deux vecteurs de communication, l'un moyen de transport, l'autre moyen d'information, débutèrent quasiment en même temps, dans les années 1860, un âge d'or qui dura, pour l'un et l'autre, quelques décennies.

L'invention de la bicyclette est attribuée au baron Drais von Sauerbroon qui fabriqua, en 1817, une machine en bois mue par la traction des pieds, « die Laufmaschine » ou « draisienne » ou « vélocipède ». En 1839, K. MacMillan dota celle-ci de pédales rotatives sur la roue arrière. Mais c'est en 1861 qu'elle devint un véritable moyen de transport grâce à Pierre et Ernest Michaux qui la perfectionnèrent à l'aide de pédales rotatives placées sur la roue avant et commencèrent à commercialiser leur « pédivelle » (de 1867 à 1870, la Compagnie Michaux en produisit jusqu'à 200 par jour). D'autres progrès suivirent : vers 1875, J. Truffault réalisa le premier « grand Bi » (bicyclette avec une très grande roue avant) en acier. En 1878, L. Sergent lui ajouta le système de la chaîne. Dès 1880, les cyclistes enfourchèrent des bicyclettes à roues de diamètres égaux, avec chaîne et cadre en acier, à la silhouette pas très différente de celle de l'actuel Vélib'.

Elles gagnèrent beaucoup en sécurité et en confort avec l'apparition du pneu. L'invention par Robert William Thomson en 1845 n'eut guère d'écho, jusqu'en 1888, où John Boyd Dunlop déposa le premier brevet d'un pneumatique. Utilisant également le principe de la vulcanisation du caoutchouc, inventé en 1842 par Charles Goodyear, il fonda, en 1889, la première manufacture de pneumatiques. En 1891, les frères Michelin inventèrent le premier pneumatique démontable pour vélo. En 1895, Seward Thomas Johnson mis au point le changement de vitesse dont il déposa le brevet et, en 1896, Edmund Hugh Hodgkinson créa le dérailleur. La « petite reine », nouveau moyen de déplacement individuel et peu contraignant, démocratisé grâce à une production croissante, séduisit toutes les classes sociales et les femmes aussi bien que les hommes. Elle reçut sa première consécration officielle lors de la première exposition internationale de vélocipèdes (1889) et du premier Tour de France (1903).

Parallèlement, naissaient et se développaient l'affiche « moderne » et la « réclame » illustrées par des artistes. Apparue peu après l'invention de l'imprimerie, au XVe siècle, l'affiche resta longtemps confidentielle et réduite le plus souvent à un texte typographié, parfois illustré « au pochoir » et de diffusion restreinte et réglementée. Mais avec le perfectionnement, vers 1850, de la lithographie (inventée par Senefelder en 1796) et, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'essor de l'industrialisation et de la consommation, l'affiche publicitaire devint un élément incontournable de la vie économique.

Imprimeurs et illustrateurs s'enthousiasmèrent pour ce nouvel outil ; tandis que les uns en amélioraient les techniques, les autres l'érigèrent en véritable œuvre d'art et, qui plus est, d'art populaire. Grâce à l'assouplissement de la loi sur l'affichage, à la profusion de palissades due aux travaux hausmanniens, au zèle des illustrateurs, l'affiche 1900 conquiert la rue. Jules Chéret (1836 - 1932), à la fois lithographe et peintre, est considéré comme le « père de l'affiche moderne ». À partir de 1866, il ouvrit son premier atelier de lithographie à Paris et réalisa des centaines d'affiches. En 1889, il donna à cette nouvelle forme artistique ses lettres de noblesse en exposant pour la première fois ses œuvres et obtenant une médaille d'or à l'Exposition universelle. Nombre de grands artistes de l'époque (parmi lesquels Bonnard, Toulouse-Lautrec, Cappiello, Mucha, De Losques, Péan, etc.) créèrent des affiches, répondant à la demande de nombreux industriels ou commerçants ainsi qu'à l'engouement du public... et, rapidement, à celui de nombreux collectionneurs.

La bicyclette et l'affiche connurent donc de semblables lentes gestations, qui s'accéléraient au milieu du XIXe siècle et aboutirent simultanément à leurs naissances sous forme moderne et à leurs essors florissants lors de la Belle Époque. D'autres analogies accompagnent cette remarquable concomitance temporelle. La bicyclette et l'affiche représentèrent des victoires de la science et du progrès technique qui, à travers essais et tâtonnements, aboutirent à ces fructueux résultats. Toutes deux contribuèrent également, chacune à sa manière, à une démocratisation de la société : l'une offrit à un nombre croissant de personnes la possibilité de se déplacer plus librement, l'autre leur permit d'avoir davantage accès à l'art.

Toutes deux participèrent aussi du mouvement d'émancipation des femmes : la cycliste découvrait l'autonomie et de nouveaux horizons et l'affiche, tout en utilisant son image, diffusait l'idée d'une femme commençant à exister par elle-même. Enfin, une certaine liberté les caractérisait l'une et l'autre : les affiches de la Belle Époque avaient déjà pour objectif de vendre un produit, mais l'art du créateur prévalait par rapport au thème imposé par le commanditaire et les lois sur l'affichage étaient moindres ; quant à la bicyclette, légère et économique, elle représentait déjà le moyen de déplacement le plus accessible et riche de possibilités pour le plus grand nombre.

L'heureuse convergence dura une quarantaine d'années toutefois, vers 1910, leurs destins divergèrent. L'affiche fut de plus en plus asservie et la bicyclette n'eut plus le loisir de s'afficher comme au temps des Années folles. Aujourd'hui, l'affiche publicitaire, souvent agressive et polluante, sacrifie (quelques exceptions mises à part) le talent de l'illustrateur à l'impact du message véhiculé ; la bicyclette, au contraire, reste facteur d'évasion et s'impose dans un monde à l'équilibre naturel et à la liberté menacés. Et alors que l'affiche-œuvre d'art, telle qu'elle triompha dans les années 1900, est en voie de disparition et ne connaît plus l'intérêt que de quelques amateurs ou collectionneurs, la bicyclette ne cesse de s'imposer et de développer son champ d'action.

Les affiches de bicyclettes exposées ici sont donc quelques-uns des précieux témoins, intéressants à divers points de vue (historiques, artistiques, sociologiques...), d'une brève mais fructueuse conjonction !

Certains s'étonneront peut-être de leur état : alors que les affiches d'exposition sont généralement aussi lisses et colorées qu'à leur sortie de l'imprimerie, celles-ci souffrent de taches d'humidité, manques et pliures. Elles portent les traces d'un long passé. Elles sont, en effet, extraites d'une collection particulière, constituée entre 1890 et 1910, qui a subi maints aléas. D'autre part, elles ont été restaurées suivant un mode muséologique – utilisé par plusieurs fonds d'affiches anciennes, ainsi que par le Centre de conservation du livre d'Arles – dans un but non de commercialisation mais de conservation du document. L'objectif n'était pas de les remettre à neuf mais simplement de les consolider tout en les préservant « dans leur jus ».

Cette restauration s'accorde au caractère fragile et éphémère du genre de l'affiche, et particulièrement de l'affiche 1900. Constituée de papier-chiffon ou de papier-bois de plus ou moins bonne qualité, d'encres ou de couleurs souvent instables, exposée aux intempéries, aux dégradations, porteuse de messages fugaces et temporaires, elle n'avait pas vocation à durer (contrairement, là encore, à la bicyclette, légère aussi... mais en acier !).

Les marques du temps n'enlèvent rien à la beauté de ces vestiges autour desquels flotte ce petit air de douce nostalgie qui nimbe aussi l'évocation d'une période considérée comme « la Belle Époque ». Affiche 1900 au charme suranné et éternelle bicyclette, la rencontre magique finalement perdue.

Annie Chassing
Documentaliste INTD et conservatrice d'affiches
vegetamorphose@yahoo.fr

Liste des affiches exposées

Affiches étage de la mezzanine

Patin-bicyclette

Auteur : Pal (pseudonyme de Jean Paleologue; 1855 (Bucarest) – 1942; il a travaillé et produit de nombreuses affiches pendant quelques années en France, jusqu'en 1900)

La bicyclette, ou plutôt l'une de ses variantes, le patin-bicyclette, digne ancêtre du roller, présentée en mode ludique, facétieux ... et féministe

Cycles La française Diamant

Auteur : Noël Dorville (1874 - 1938) ; Imprimerie : Weyl.

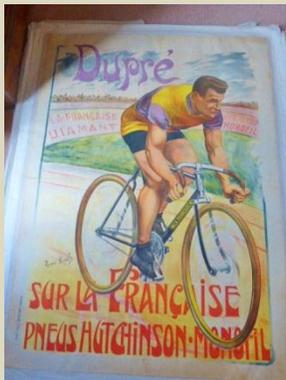
Cette affiche, datant de 1910, compte parmi celles de l'immédiat avant-guerre ; la bicyclette, au premier plan, ornée d'une palme, et la femme habillée aux couleurs de la France et coiffée de la cocarde tricolore, incarnent le patriotisme triomphant de cette époque et la fierté des victoires, sportives ou politiques

Dupré sur La Française

Auteur : Gonzague Privat (1843 (Montpellier) - date de décès inconnue), artiste peintre ; Imprimerie Paul Dupont.

Cette « réclame » pour les pneus Hutchinson fait aussi l'apologie du vélo de compétition. Gonzague Privat a choisi le coureur Victor

Dupré champion du monde sur la Française

Auteur : Gonzague Privat (1843 (Montpellier) - date de décès inconnue), artiste peintre ; Imprimerie : Paul Dupont.

Une affiche à la gloire du vélo, sport national, et du champion Victor Dupré (1884 (Roanne) - 1938) ; coureur de 1903 à 1913, il remporta la première place à un championnat de France et un championnat du monde. Le coureur porte ici le maillot tricolore, remporté en 1909

Liste des affiches exposées

Affiches étage de la mezzanine

Cycles La Française

Auteur : Vincent Heilbronn Lorant (1874 - 1912).

La bicyclette comme moyen de transport dans l'armée. Ses capacités permettent de circuler même dans des régions éloignées, ne figurant peut-être même pas sur les cartes et où ne s'aventurent que les militaires de la Légion étrangère !

Cycles Peugeot

Auteur : Mich (1881 (Périgueux) -1923), pseudonyme de Jean-Marie-Michel Liébaux, illustrateur, plus particulièrement spécialisé dans les affiches de cycles et autos ; Imprimerie Revon.

Vélo et nationalisme triomphants !

Cycles Peugeot

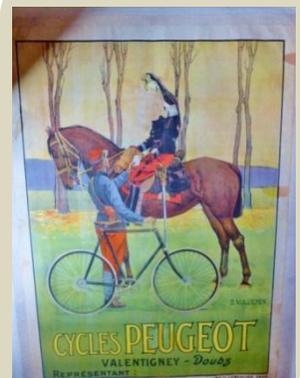
Auteur : E. Théleuc ; Imprimerie : Elleaume.

Utilisation de la bicyclette dans l'armée. Pour de longues tournées, en particulier en zone rurale, la bicyclette est dotée d'un moteur, un peu comme la future mobylette.

Cycles Peugeot

Valentigney Auteur : Ernest Vulliemin (1862 (Lausanne) - 1902) ; Imprimerie : Lemerancier.

Utilisation du vélo dans l'armée : pour l'acheminement d'un pli urgent, le vélo concurrence le cheval !

Liste des affiches exposées

Affiches étage de la mezzanine

La moto-rêve

Auteur : Hans Widmer ; Imprimerie Soldini.

La bicyclette à moteur, à l'étranger (Suisse). L'essor de la bicyclette, sous divers aspects, est international. Partout, elle excite la convoitise sur son passage et entraîne dans son sillage bien des rêves d'évasion !

Huile Rigal

Auteur : Noël Dorville (1874 (Mercurey) - 1938) ; auteur d'affiches, il a aussi fourni nombre d'illustrations à l'une des revues satiriques les plus connues de l'époque, « L'assiette au beurre » ; Imprimerie : Wall.

Les visages des automobilistes, tendus, engoncés sous lunettes et bonnets, contrastent avec les sourires qu'arborent généralement les cyclistes sur les affiches

Liste des affiches exposées

Affiches dans la salle du bas

Terrot et Cie Dijon

Auteur : Tamagno (1851 (Turin) - 1933), artiste peintre et lithographe italien, travaillant à Paris ; Imprimerie : Louis Galice (avec Camis, la plus importante des imprimeries d'affiches 1900).

La silhouette d'une gracieuse cycliste au chapeau orné de fleurs et au long foulard flottant dans un paysage bucolique évoque l'évasion, les loisirs, le tourisme. La composition de l'affiche la place en avant-plan, loin devant l'automobile ou l'aéroplane

Terrot & Cie Dijon

Auteur : Tamagno (1851 (Turin) - 1933), artiste peintre et lithographe italien, travaillant à Paris ; Imprimerie : Louis Galice.

Sur fond d'idyllique paysage de montagne, un couple goûte aux joies du tourisme à bicyclette. Celle-ci (désormais dotée d'un dérailleur) est capable de gravir les sentiers escarpés jusqu'aux cimes et de remporter des prix aux concours

Cycles Griffon

Auteur : Thor (1870 - 1929)

Poésie d'une affiche, où un cycliste en promenade s'arrête un moment à l'extrémité d'un ponton et, son vélo tout près de lui, admire le coucher de soleil sur une rivière

Luchon

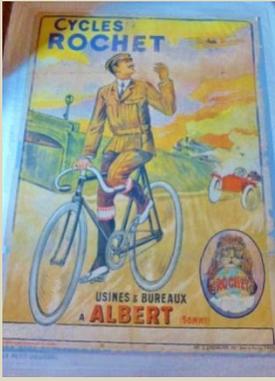
Auteur : Eraniel ; Imprimerie : Cornille.

Cette affiche, comparable à celle des cycles Terrot car elle montre un homme et une femme en randonnée dans la montagne à la même époque, permet de faire un parallèle entre le cheval et la bicyclette le supplantant

Liste des affiches exposées

Affiches dans la salle du bas

Cycles Rochet

Imprimerie Chevalier.

Automobile, train ou avion, perdus dans les fumées qu'ils engendrent, arrivent loin derrière le cycliste...

La bécane Quina des cyclistes

Auteur : Tamagno (1851 - 1933) ; Imprimerie : Camis.

Les suffragettes ont dû apprécier cette affiche où des femmes s'arrogent plusieurs des prérogatives masculines : elles sont en pantalon, boivent de l'alcool à la terrasse d'un café et entre personnes du même sexe, avant de continuer leur route, libres et autonomes, sur leurs bicyclettes... Cette affiche est un bel exemple du rôle social et d'émancipation qu'eurent à la fois l'affiche et la bicyclette

Regina

« Il est descendu de son cheval pour monter une Régina »

Auteur : Philippe Chapellier.

Une affiche légère, humoristique pour illustrer l'importance croissante de la bicyclette et l'évolution d'une société adoptant de nouveaux modes de locomotion et donc de vie

Place au Vélo à Saint-Maur

VOUS INVITE

•• LE 12 NOVEMBRE 2014 ••

PROJECTION

« La reine bicyclette »

en présence de son réalisateur, Laurent VÉDRINE
à 20h30 - Entrée libre.

DÉBAT

« Quelle place aujourd'hui pour les déplacements
à vélo en ville ? » avec Geneviève LAFERRÈRE,
présidente de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette)
Entrée libre.

Théâtre de Saint-Maur

20, rue de la liberté
94100 Saint-Maur

**Parkings vélos
et autos**

RER A
Le Parc de
Saint-Maur

EXPOSITION

« Le vélo et l'affiche en 1900 »

du 3 au 30 novembre 2014

VERNISSAGE & COCKTAIL

le 12 novembre de 18h30 à 20h30

Hall du Théâtre

©ceciledecastillo@orange.fr

PVSM
pvsm94@gmail.com
www.mdb94.org

