

Texte complet

Le calendrier de 1894 par Mucha et les collections du Musée

Au début de l'année 1999, le musée du Papier d'Angoulême acquiert par don plusieurs dizaines de documents ayant appartenu à un ancien dessinateur lithographe, Léo Piérez. Il a travaillé dans les années 1920/1930 pour plusieurs imprimeurs angoumoisins : Dupuy, Veyret et H. Garnaud, notamment.

Les collections du Musée sont relativement variées et tout élément, objet ou document qui a trait à l'imprimé et à son support est susceptible d'intégrer nos fonds. Cet ensemble provenant d'un professionnel de l'imprimerie pouvait naturellement rejoindre nos collections.

Dans ce fonds, quelques esquisses et calques qu'il a dû réaliser pour ses employeurs, mais aussi une diversité d'imprimés : publicités, catalogues, en-têtes de lettres et illustrations diverses. Ces éléments devaient servir à cet ouvrier-artiste de modèles et d'inspiration, à moins qu'il ne s'agisse de travaux qu'il ait lui-même créés.

Parmi cet ensemble, douze bostols pour les douze mois de l'année 1894, calendrier publicitaire pour les Encres Lorilleux, célèbre fabricant d'encre d'imprimerie.

Ce calendrier, imprimé, porte la signature « Mucha ». La célébrité de Mucha comme artiste innovateur de l'Art Nouveau est révélée justement cette année-là avec une affiche pour Sarah Bernhardt. Ce calendrier est donc intéressant car réalisé quelques mois avant sa « célébrité ». Son style préfigure l'Art Nouveau, caractéristique d'Alfons Mucha.

L'Art Nouveau

En 1896, l'Art Nouveau, courant européen, apparaît et propose une nouvelle esthétique radicale. Il s'agit d'un mouvement contemporain au Symbolisme et aux Nabis. Il fait partie de ces courants réactionnaires face aux officiels tel que le néoclassicisme ou l'académisme en général. Contrairement au principe de la catharsis exprimé dans les œuvres néoclassiques, l'Art Nouveau tend à promouvoir le monde du sensible, voire du sentiment.

Pour ce faire, ce mouvement se crée alors son propre répertoire iconographique. Récemment apparu en Europe, notamment grâce au vendeur d'objets d'Art d'Extrême-Orient Samuel Bing, l'art japonais incite à repenser tous les principes de la perspective et du coloris et apporte une grande diversité dans les motifs floraux et animaliers. L'Art Nouveau s'inscrit également dans la mouvance qui rétablit le Moyen-Âge et l'historicisme en général. À noter dans la seconde moitié du XIXe siècle l'effort de réhabilitation de ce patrimoine par le travail de Viollet-le-Duc en France ou le mouvement pré-raphaélite en Angleterre.

À ce titre, les caractéristiques iconographiques de l'Art Nouveau sont significatives : création d'environnement onirique ou fantasmé. La nature est la principale source d'inspiration des artistes de l'Art Nouveau. La représentation peut être de deux types : soit fidèle afin d'illustrer la grâce, la délicatesse du modèle et une certaine virtuosité dans sa figuration, soit très stylisée pour permettre des audaces formelles faites de lignes ondulantes qui synthétisent une nature idéalisée.

Placé sous le signe de l'allégorie, l'Art Nouveau s'est attaché à une représentation féminine personnifiant la nature, sa vitalité, sa beauté et sa douceur. La femme incarne les valeurs esthétiques de la souplesse, de la fluidité, de la grâce et du mouvement.

L'Art Nouveau se développe dans de nombreux domaines artistiques : architecture, peinture, orfèvrerie, décoration d'intérieure ou bien encore la céramique ou la verrerie. Pour aller plus loin sur ce thème un dossier est consacré à l'Art Nouveau sur le site [alienor.org](http://www.alienor.org/Articles/artnouveau/index.htm), vous pouvez le consulter à l'adresse suivante : <http://www.alienor.org/Articles/artnouveau/index.htm>

À noter parmi les personnalités de ce mouvement, l'affichiste Alfons Mucha.

En effet, à cette époque, les imprimeries mécanisées se développent, l'affiche se popularise et la rue devient la meilleure des galeries populaires. Les artistes travaillent ainsi à l'embellissement de cette dernière. C'est dans ce but que les arts, les sciences et la technologie industrielle doivent coexister.

Les propositions de l'Art Nouveau ne perdureront que très peu de temps. En effet, le mouvement s'essouffle dans les premières années du XXe siècle mais impulse un nouveau mouvement, l'Art Déco qui s'épanouira dans les années 1920.

Alfons Mucha,

Né en 1860 à Ivančice en Moravie (actuelle République Tchèque), Alfons Mucha débute sa carrière en tant que décorateur de théâtre à Vienne.

En 1885, il entre à l'Académie de Munich. Après deux années d'études, Alfons part à Paris et s'inscrit à l'Académie Julian où il côtoie les Nabis : Sérusier, Bonnard...

Après un passage par l'Académie Coralossi, il connaît quelques années difficiles au cours desquelles son travail lui permet à peine de subvenir à ses besoins. Mais en cette fin de siècle où triomphent l'industrie et le commerce, à l'heure où l'art s'affiche dans la rue, Mucha va se révéler en tant qu'illustrateur et affichiste de génie mais également en tant que calligraphe et ornementiste. Son talent s'exercera sur de nombreux catalogues, calendriers, publications et affiches...

La commande de la maison Lorilleux (1893) marque le début de l'éclatante carrière d'illustrateur d'Alfons Mucha.

En 1894, il réalise un premier projet d'affiche pour un spectacle de Sarah Bernhardt ; séduite, la tragédienne signera avec lui un contrat de six ans.

Il devient alors un artiste international, son œuvre est l'incarnation de l'Art Nouveau.

Il travaille pour l'imprimerie Lemercier et pour la célèbre imprimerie Champenois avec laquelle il réalise menus, affiches, cartes postales... mais aussi des panneaux décoratifs pour la maison, des tirages de luxe sur papier et sur soie d'affiches destinés aux collectionneurs. Il dessine également des bijoux. Nombre de marques célèbres ont fait appel à ses talents d'illustrateur : la marque JOB

(papier à cigarettes), les biscuits Lefèvre-Utile, les cycles Perfecta, le champagne Moët & Chandon, etc..

Au début du XXe siècle il change d'activités, retourne vers la peinture et séjourne aux États-Unis. Il travaille pour les riches familles américaines et pour l'église catholique.

Les calendriers dans l'art de Mucha servent à promouvoir les articles utilitaires de l'époque comme c'est présentement le cas en ce qui concerne l'entreprise des encres d'imprimerie Lorilleux.

Alfons Mucha a la volonté de montrer que cette entreprise reprend les préceptes de ses ancêtres et qu'elle évolue au sein de l'ère du progrès qui a tant marqué le XIXe siècle français. Ce n'est pas le seul calendrier que Mucha va réaliser durant sa carrière, en 1897 il crée un calendrier en quatre panneaux pour le chocolat Masson.

Comme dans un grand nombre de ses affiches et de panneaux décoratifs, nous retrouvons des motifs et des éléments stylistiques d'époques les plus variées, comme par exemple la présence de colonnes doriques, choisir entre virgules ou parenthèses (architecture grecque), de drapés, ou encore de couronnes, (époque romaine). Les compositions sont envahies d'éléments floraux et botaniques. La particularité de cette œuvre est qu'elle comprend les signes du zodiaque. Ces derniers ont toujours attiré Alfons Mucha qui s'est longuement intéressé à l'astrologie, comme l'atteste une œuvre qu'il a réalisée pour la revue parisienne "*la plume*" en 1896. Là aussi, ils apparaissent dans des médaillons.

Dans les œuvres de Mucha, l'allégorie de la femme et le progrès sont les dénominateurs communs que nous retrouvons exprimés dans le calendrier réalisé pour Lorilleux.

Les encres Lorilleux

En 1818, Pierre Lorilleux, après avoir travaillé pour l'Imprimerie Royale, devient le premier fabricant d'encres pour imprimerie. Jusque-là les imprimeurs préparaient eux-même leurs encres. En 1824, au moment même où l'industrie graphique connaît un certain succès, la fabrique s'installe au Moulin à Vent de Chantecoq à Puteaux (d'où le « logo » reproduit sur le calendrier).

En 1872, Pierre et son fils Charles développent leurs activités en transférant leur usine à Nanterre. À partir des années 1880, ils ouvrent des succursales à l'étranger (Italie, Espagne...).

Durant la 1ère moitié du XXe siècle, la société Ch. Lorilleux figure parmi les deux leaders français pour la fabrication des encres d'imprimerie. En 1963, elle fusionne avec Lefranc, autre producteur important. Puis, après différents rachats, la société Coates-Lorilleux devient une filiale du groupe américain Sun Chemical. Le lieu de production est implanté à Thourotte dans l'Oise.

Depuis sa création, cette entreprise a fabriqué toutes sortes d'encres d'imprimerie que ce soit pour la typographie, la lithographie, l'offset, etc. Elle a su adapter ses productions aux nécessités des professionnels de l'imprimerie.

Description du calendrier

Le calendrier est composé de douze feuillets de taille semblable (32,5 cm x 25,5 cm).

Chaque page présente la même composition répartie en six zones.

Toutes les pages sont en bichromie, une servant pour l'ensemble des illustrations, la typographie du calendrier proprement dit étant imprimée dans une autre couleur sur fond blanc.

Répartition et description des zones :

- 1- [en haut à gauche] le nom de l'entreprise, « Ch. Lorilleux & Cie, Paris, Encres d'imprimerie ». Au fil des mois, le graphisme change.
- 2- En-dessous, un ou des personnages, une femme seule ou accompagnée d'un ou de plusieurs enfants. Les silhouettes féminines servent ici d'allégories, elles symbolisent les progrès réalisés par l'imprimerie. D'après Arthur Ellridge (Mucha, le triomphe du Modern Style) les enfants représentés sont ceux de la famille de Charles Lorilleux.
- 3- [en bas à gauche] la marque de fabrique dans un médaillon. Elle représente le Moulin à Vent de Chantecoq à Puteaux où était situé la première usine Lorilleux en 1824. On y voit un moulin à vent vers lequel se dirigent un âne précédant l'ânier et un homme portant un sac. Le style graphique diffère légèrement chaque mois.
- 4- [en dessous] la signature de Mucha
- 5- [en haut à droite] les signes zodiacaux sont représentés dans un autre médaillon. L'élément ou l'animal du signe est représenté accompagné d'un enfant, sauf pour le mois de mai (deux enfants pour les gémeaux) et le mois d'août (une jeune femme pour la vierge).
- 6- en-dessous sur fond blanc, est détaillé le mois divisé en colonnes pour les dates, les jours, les saints ou fêtes et les phases de la lune.
- 7- [en bas à droite] le nom du mois et une ou deux frises illustrant la saison.

Janvier 1894

Les illustrations sont en gris et la typographie du mois est orange.

L'illustration [à gauche] présente le buste sculpté de Johannes Gensfleisch, plus connu sous le nom de Gutenberg. Né à Mayence dans les dernières années du XIVe siècle, cet imprimeur allemand se rend à Strasbourg en 1440 pour y mettre au point le procédé d'imprimerie en caractères mobiles appelé typographie, inspiré de celui créé au XIe siècle par les Chinois. En 1448, il décide de s'établir à Mayence et deux ans plus tard, collabore avec J. Fust avec qui il imprime la bible dite à *quarante-deux lignes*.

Une arcade, des colonnes doriques et une végétation abondante mettent en évidence cette sculpture. Le but d'Alfons Mucha est de rendre hommage à cet illustre inventeur sans qui le monde de l'imprimerie n'aurait jamais pu voir le jour.

En dessous, une femme et deux enfants sont assis dans un jardin.

Dans les œuvres de Mucha, la femme est toujours associée à un système de fleurs, d'ornements, de symboles et d'arabesques. La diversité des végétaux et l'exactitude de leurs représentations sont dues à ses nombreuses études réalisées dans les jardins botaniques parisiens.

Le signe zodiacal du verseau est représenté par un garçonnet portant un vêtement rayé, il est assis, les coudes appuyés sur les genoux. De part et d'autre de ce personnage, deux bassines sont posées ainsi qu'un fléau de porteur d'eau.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie fixée sur une barre maintenue par deux femmes dont les jambes se terminent par des feuillages et portant sur leurs épaules des coqs aux ailes déployées. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « janvier » stylisé entouré d'une variété d'étoiles de neige.

Février 1894

Les illustrations sont en marron et la typographie du mois est noire.

L'illustration de gauche représente une femme assise avec nonchalance sur un fauteuil. Sa tête est surmontée d'une étoile et du mot « science », le tout est entouré d'une couronne de feuillage.

À ses pieds sont présents deux garçonnets vêtus de tissus drapés, le premier ceint la tête du second d'une couronne de lauriers.

Un coq surmonte le médaillon, situé en bas du feuillet à gauche.

Le signe zodiacal du poisson est représenté par un garçonnet nu assis sur un poisson, un second poisson est présent en arrière plan.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « février » stylisé.

Mars 1894

Les illustrations sont en gris et la typographie du mois est noire.

L'illustration de gauche montre un homme (s'agit-il de Pierre ou de Charles Lorilleux ?) tenant une lettre à la main. Il est représenté dans un bureau.

Plus bas, une femme dénudée est assise sur un socle et deux chérubins à ses pieds. Cette femme porte un coq sur l'épaule. L'inscription « chante-coq » est gravée sur le socle.

Le signe zodiacal du bélier est représenté par un garçonnet nu, appuyé sur un bélier et le tenant par les cornes

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « mars » stylisé entouré de deux cigognes.

Avril 1894

Les illustrations sont en marron et la typographie du mois est bleue.

L'identification de l'entreprise apparaît dans un cadre stylisé entouré de feuillage et reposant sur deux colonnes.

L'illustration de gauche représente, au premier plan, une femme appuyée contre une colonne. En arrière plan, nous découvrons un paysage industriel, probablement la fabrique d'encre Lorilleux et une calèche.

Le médaillon avec le moulin est entouré d'un décor végétal.

Le signe zodiacal du taureau représente un enfant nu penché sur un taureau.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « avril » stylisé entouré de ramages.

Mai 1894

Les illustrations sont en bleu et la typographie du mois est orange.

L'identification de l'entreprise (*Ch. Lorilleux & Cie, Paris, encres d'imprimerie*), domine un décor ayant pour personnage central une fillette appuyée sur un cylindre de presse et debout sur un socle stylisé. Un léger décor floral entoure cette scène.

Le signe zodiacal des gémeaux est représenté par deux garçonnets se parant mutuellement de feuillages.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « mai » stylisé et entouré de brins de muguet.

Juin 1894

Les illustrations sont en rose et la typographie du mois est noire.

L'illustration de gauche représente une femme assise près d'une colonne qui tient dans ses mains levées deux flambeaux, à sa gauche, un hibou et à sa droite, une fillette tenant dans ses bras un coq.

Le signe zodiacal du cancer (écrevisse) est représenté par un garçonnet serrant la pince d'une écrevisse.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « juin » stylisé entouré de roses et de divers motifs floraux.

Juillet 1894

Les illustrations sont en gris et la typographie du mois est orange.

L'identification de l'entreprise (*Ch. Lorilleux & Cie, Paris, encres d'imprimerie*) est dans un cadre stylisé fermé par deux coqs dont les plumes s'entourent autour de deux colonnes.

Plus bas entre ces deux colonnes, une femme est représentée peignant dans un médaillon, un moulin et un coq.

Son regard est tourné vers un enfant jouant avec un coq à ses pieds.

Le signe zodiacal du lion est représenté par un enfant appuyé sur un lion rugissant.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie ornée de volutes et fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « juillet » stylisé entouré de deux œillets.

Août 1894

Les illustrations sont en orange et la typographie du mois est bleue.

L'illustration de gauche représente une femme assise déposant de la peinture sur une palette, à l'aide d'un tube.

À ses côtés deux statuettes représentant des coqs, l'une au sol, l'autre au sommet d'une colonne.

Le signe zodiacal de la vierge est représenté par une jeune femme tenant un lys dans ses mains.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie ornée de volutes et fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « août » stylisé entouré d'épis de blé, d'avoine et de deux faucilles.

Septembre 1894

Les illustrations sont en gris et la typographie du mois est noire.

L'illustration de gauche représente une femme assise entre deux colonnes montrant des feuilles imprimées à un enfant.

Le mot « imprimerie » apparaît en arrière-plan.

Deux coqs entrelacés ornent le socle de chaque colonne.

Le signe zodiacal de la balance est représenté par un jeune homme assis dans le plateau d'une balance, le fléau repose sur son épaule et le second plateau à ses côtés.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie ornée d'oiseaux et fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « septembre » stylisé entouré de branches chargées de pommes et de poires.

Octobre 1894

Les illustrations sont en bleu et la typographie du mois est marron.

L'illustration de gauche représente une femme, debout, vêtue d'étoffes drapées, levant les bras et tenant deux bandeaux où figure le mot « progrès ».

Des livres, des feuilles imprimées sont représentées à ses pieds.

Le signe zodiacal du scorpion est représenté par un garçonnet maintenant un scorpion, appuyé sur sa carapace.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie ornée de coqs et fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « octobre » stylisé entouré de vignes et de raisins.

Novembre 1894

Les illustrations sont en gris et la typographie du mois est noire.

L'illustration de gauche représente une jeune femme dans un laboratoire, tenant à la main un entonnoir. Elle est assise sur un socle où est gravé le mot « Chimie ».

Le signe zodiacal du sagittaire est représenté par un garçonnet tenant un arc et une flèche.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie ornée de volutes et fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot « novembre » stylisé entouré de couronnes de chrysanthèmes.

Décembre 1894

Les illustrations sont en gris et la typographie du mois est marron.

L'illustration de gauche représente un paysage industriel, des entrepôts, des cheminées, des tonneaux. Au premier plan une jeune fille est représentée tenant une plaque au-dessus d'une poêle enflammée posée sur un trépied.

Le signe zodiacal du capricorne est représenté par un garçonnet aux sourcils froncés chevauchant un animal fantastique mi-chèvre, mi-poisson.

La page de calendrier est présentée sur une tapisserie ornée de volutes et fixée sur une barre. Le bas de la tapisserie est illustré par une frise composée du mot «décembre» stylisé entouré de branches de sapin décorées et d'un paysage enneigé.

Générique

Rédaction et conseil scientifique :

Denis Peaucelle, conservateur du Musée du Papier d'Angoulême

Valérie Maillochaud, assistante qualifiée de conservation

Marie Fouillaud, aide documentaliste au Musée d'Angoulême

Conception graphique et intégration

Grégory Legeais, Conseil des musées de Poitou-Charentes.

Remerciements aux petits-enfants de Léo Piérez pour leur don...

Bibliographie :

Arthur Ellridge : *Mucha le triomphe du Modern Style*, Terrail, 1992

Mucha (1860-1939) : peintures, illustrations – affiches, arts décoratifs. Catalogue de l'exposition présentée à Paris (Grand Palais) en 1980. Paris : édition des musées nationaux, 1980