

La Maison du livre et de l'affiche de Chaumont

Aux origines des collections

Le destin croisé et la vie mouvementée des collections d'affiches et de livres de la bibliothèque de Chaumont ont débuté en 1906 par le legs de Gustave Dutailly à la ville de Chaumont. Gustave Dutailly était un ancien conseiller général et député du département de la Haute-Marne, porté à l'Assemblée nationale à trois reprises en 1881, 1885 et 1898 sur une liste radicale d'extrême gauche.

Joël Moris

Médiathèque de Chaumont
jmoris@ville-chaumont.fr

Il était, avant de faire carrière en politique, un botaniste confirmé, titulaire de la chaire de botanique à l'université de Lyon et, à ce titre, directeur du jardin botanique du parc de la Tête-d'or de cette même ville. Il poursuivit, sa vie durant, ses travaux scientifiques en donnant plusieurs articles au *Dictionnaire de botanique* d'Henri Baillon, dont il était l'un des disciples les plus appréciés, et en participant à de nombreux congrès, publiant à cette occasion des articles remarquables par ses confrères. À son époque, Dutailly était considéré par ses pairs comme l'un des plus éminents botanistes.

En appui de ses activités politiques et de ses contributions scientifiques, il constitua une singulière collection de livres et albums documentaires démontrant tour à tour une culture d'un rare encyclopédisme, un sens inné de la recherche et une rigoureuse méthode scientifique. À celle-ci il adjoignit une collection d'images publicitaires et d'affiches commerciales illustrées qui témoignent d'un véritable âge d'or de la création publicitaire de cette époque.

En léguant l'intégralité de ses collections à la ville de Chaumont et à sa bibliothèque, il lançait sans s'en douter les bases d'une politique culturelle qui fait de Chaumont une des

places internationalement reconnues du graphisme contemporain.

En effet, moins d'un siècle plus tard, en 1990, la ville lançait la 1re édition du Festival d'affiches de Chaumont, dont l'idée phare consiste en l'organisation d'un concours international ouvert à 7 000 graphistes répartis sur 40 pays du monde entier; chaque graphiste est invité à envoyer une affiche sur un thème précis; les affiches ainsi collectées entrent dans les collections de la Maison du livre et de l'affiche, formant à ce jour une collection unique au monde de 27 000 affiches représentatives des divers courants de la création graphique contemporaine. Par ailleurs, une clause du règlement obligeait les artistes à adresser une affiche créée lors des cinq années précédant l'année du concours; ainsi la collection court-elle sur la période de 1985 à nos jours.

La Maison du livre et de l'affiche

Dans l'attente de la création d'un lieu permanent pour le graphisme à Chaumont (Centre international du graphisme), devenu nécessaire pour assurer de meilleures conditions de conservation, remédier à l'exiguïté

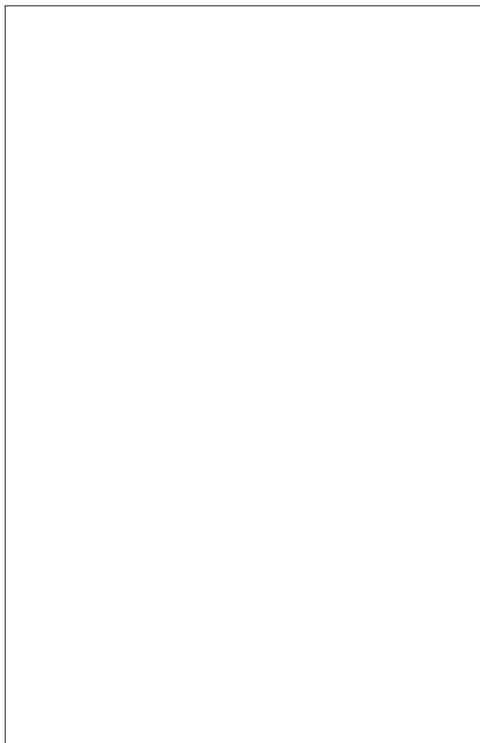
Joël Moris dirige la médiathèque de Chaumont, où il est conservateur en chef et responsable de la conservation des fonds patrimoniaux. Il a auparavant dirigé la médiathèque de Sedan puis celle de Lunéville. Il est l'auteur de plusieurs articles, notamment sur Gustave Dutailly et sa collection, dont « Gustave Dutailly, pur esprit des Lumières » paru dans l'ouvrage qu'il a dirigé : Gustave Dutailly, les plaisirs d'un collectionneur d'affiches (Le Pythagore, 2006).

des réserves et ouvrir de nouvelles perspectives de diffusion, c'est la Maison du livre et de l'affiche qui abrite l'ensemble des collections d'affiches, affiches Dutailly (5 000 pièces) et affiches dites du « concours international » (27 000 affiches), ainsi que les affiches créées par les étudiants en écoles de graphisme et les dons volontaires de graphistes exposés.

En 1990, l'équipe municipale de Chaumont, nouvellement élue, désireuse tout à la fois de donner une image de marque à la cité qu'elle venait de conquérir et d'impulser une dynamique culturelle, économique et touristique, décide de faire de Chaumont la ville de l'affiche et du graphisme international. Elle utilise les silos désaffectés de l'ancienne coopérative agricole de la Haute-Marne pour y abriter une Maison du livre et de l'affiche, émanation de l'ancienne bibliothèque municipale à l'étroit dans l'ancien couvent des carmélites. En novembre 1994, ce nouveau lieu ouvre ses portes au public.

Le public local y bénéficie des services de la médiathèque municipale. Un plus vaste public, national et international, expert en graphisme mais aussi ouvert aux disciplines du regard, a accès aux opérations de mise en valeur des collections d'affiches, expositions et ateliers de pratique artistique notamment.

Élevée sur six niveaux, la Maison du livre et de l'affiche abrite les bureaux et services de la médiathèque, la direction du graphisme, les bureaux du festival d'affiches de Chaumont, un espace graphique multi-média, un atelier de sérigraphie, une salle d'exposition et cinq niveaux de service public regroupant un service

d'accueil et de prêt et retour centralisé des documents, quatre services d'accueil et de conseil au public jeunesse et adultes, à l'audiovisuel et aux arts graphiques.

Parallèlement, la médiathèque accueille un écrivain en résidence, organise chaque année un salon du livre sur le thème des littératures de la Méditerranée, des rencontres d'écrivains en partenariat avec une librairie locale, des heures du conte et de musique et participe aux journées nationales de mise en valeur du patrimoine écrit (Journées du patrimoine) ou de la création vivante (Lire en fête et Printemps des poètes).

Deux collections majeures de l'histoire de l'affiche et du graphisme

Les maîtres de l'affiche de la fin du XIXe siècle sont au cœur de cette inestimable collection. Par maîtres, il faut entendre ceux qui étaient les plus re-

cherchés dans la perspective marchande de constitution d'une collection. C'est au tournant du XXe siècle que naquit en effet l'affichomanie, qui vit de manière spontanée une multiplication des ventes d'affiches par le biais de nombreux éditeurs-libraires étendant leur commerce à celui des affiches et dessins publicitaires illustrés.

Les maîtres de l'affiche au cœur de la collection Dutailly

Parmi ces maîtres figurait Jules Chéret, considéré comme le père de l'affiche illustrée. Dutailly acquit plusieurs centaines de ses œuvres; il correspondait avec lui, allant jusqu'à lui remettre de l'argent pour les ouvriers de l'imprimerie Chaix dont il était le directeur artistique et Chéret, en échange, promettait de lui fournir des affiches.

Les plus grands noms, en nombre inégal, mais comme preuve incontestée des goûts et des moyens financiers du collectionneur, figurent au sein de la collection Dutailly: Toulouse-Lautrec, Bonnard, Willette, Steinlen, Grasset, Pal, les frères Choubrac, Cappiello, pour ne citer que les plus importants. En écho à cette collection d'affiches, Dutailly a constitué une collection de documents publicitaires et de journaux illustrés, artistiques, politiques et littéraires faisant appel à ces mêmes artistes.

Cette impressionnante banque d'images composée d'affiches, dessins, esquisses, gravures de mode, chromolithographies, publicités d'éditeurs ou de grands magasins, boîtes d'allumettes, almanachs, programmes de spectacles, menus illustrés, feuilles satiriques et caricaturales forme un ensemble hétéroclite d'où émergent les idées politiques et sociales du collectionneur, ses plaisirs

esthétiques et sa foi dans le progrès et le rationalisme. Étonnant musée dédié au rire et à l’humour, à la satire et à la parodie, à l’élégance et à la fantaisie.

Cet ensemble d’images publicitaires, de toutes formes et de tous formats, imprimées sur tous supports, reflète le XIXe siècle finissant, l’époque d’une IIIe République trouvant enfin ses repères, d’une révolution industrielle en marche et d’une nouvelle liberté d’expression, accordée aux artistes, imprimeurs et journalistes¹.

La collection contemporaine, reflet de la création graphique internationale

Constituée d’environ 27 000 affiches², augmentée de plus de 2 000 pièces par an, la collection contemporaine est une des collections d’affiches contemporaines internationales majeures en Europe. Près de 7 000 graphistes venant de 40 pays du monde entier ont déposé au moins une œuvre ; à celles-ci il convient d’ajouter les œuvres créées ou commanditées par le Festival d’affiches de Chaumont ou les dons spontanés de graphistes. Durant onze ans, les graphistes ont répondu à un appel à concours thématique. Les thèmes suivants, choisis pour les festivals de 1990 à 2002, sont ainsi les mieux représentés dans la collection : théâtre, danse, opéra ; cinéma ; envi-

ronnement ; jazz, pop, rock ; affiches d’expositions ; affiches politiques et sociales ; arts de la scène ; jeux de lettres, jeux d’images ; photographie ; musiques.

Aujourd’hui, le concours est plus ouvert puisque les artistes peuvent adresser ce qu’ils considèrent comme le meilleur de leur production depuis trois ans. Les affiches sont, dans leur intégralité, des affiches d’auteur, créées par des graphistes ou studios de création, commanditées par des institutions culturelles, politiques ou sociales, publiques ou commerciales. Aujourd’hui, initiée par la direction du graphisme, une ambitieuse politique de diffusion du graphisme est mise en œuvre par des expositions en région Champagne-Ardenne (projet mille-images), sur tout le territoire national et à l’étranger, par des résidences de graphistes ou des visites guidées d’exposition et ateliers *workshops*. Le festival, qui en est aujourd’hui à sa 18e édition, est la partie émergée de ce travail de fond, son image incontestable et l’objet de toutes les interrogations et orientations.

Afin de faire de Chaumont une des places fortes majeures du graphisme, en France mais aussi à l’étranger, la ville de Chaumont a lancé des études et un concours d’architecte pour que s’ouvre prochainement le futur Centre international du graphisme, un équipement dédié principalement à la conservation et à la diffusion des collections d’affiches de Chaumont, à la monstration de la création graphique contemporaine, à la recherche et à l’accueil des chercheurs, ainsi qu’à la formation universitaire à la suite de la création d’une licence professionnelle de graphisme ouverte en 2006.

Au cœur du métier : une politique de conservation au service de la diffusion

Confrontée aux questions de la conservation et de la diffusion de ses collections, la médiathèque de Chaumont, avec l’appui et l’expertise de la

Bibliothèque nationale de France, de la Direction du livre au ministère de la Culture, de la direction régionale des affaires culturelles Champagne-Ardenne, de la Région Champagne-Ardenne et du conseil général de la Haute-Marne, a, au fur et à mesure de l’évolution des outils et méthodes, de 1990 à nos jours, réalisé l’entoilage, la prise de vue, le microfilmage et la numérisation des affiches Dutailly et achève aujourd’hui la numérisation des affiches contemporaines, dont 15 000 diapositives sont numérisées. Ce travail est géré par la section arts graphiques de la Médiathèque.

À ce jour, l’intégralité des images numérisées de la collection Dutailly est mise en ligne sur le site internet des silos³. Prochainement, lorsque sera réglée l’épineuse question de la cession des droits d’auteur, celles des affiches contemporaines seront, à leur tour, visibles sur internet.

Pour cette mise en ligne et le travail préparatoire d’inventaire, de catalogage et d’indexation des affiches, la ville de Chaumont a bénéficié à la fois du soutien de la Bibliothèque nationale de France qui en a fait un de ses pôles associés de partage documentaire et de ceux de la Drac Champagne-Ardenne et de la Région Champagne-Ardenne/Office régional culturel de Champagne-Ardenne dans le cadre du contrat de plan État/Région 2000-2006.

Le projet de création d’un centre national de graphisme pour la ville de Chaumont peut ainsi s’appuyer sur l’expertise d’une grande bibliothèque nationale et l’expérience des professionnels des bibliothèques pour qu’à terme une coopération naisse et se pérennise entre un lieu dévolu à la diffusion du graphisme et un autre à la conservation des collections.

Mai 2007

1. Pour le centième anniversaire de la disparition de Gustave Dutailly et du legs qu’il fit à la bibliothèque de Chaumont, la médiathèque de Chaumont a commandé aux éditions Le Pythagore un ouvrage de synthèse sur la personnalité de G. Dutailly et le contenu de sa collection : *Gustave Dutailly, les plaisirs d’un collectionneur d’affiches*, collectif, coord. Joël Moris, Le Pythagore, 2006, 184 p.

Par ailleurs, le centre régional de documentation pédagogique de Champagne-Ardenne et la ville de Chaumont ont produit le cédérom *La Belle époque dans les affiches de la collection Dutailly* : une sélection de 450 affiches du fonds Dutailly.

2. La ville de Chaumont et le festival d’affiches publient chaque année un catalogue du Festival d’affiches de Chaumont. Il contient notamment la reproduction des affiches sélectionnées lors du concours international ainsi que celle des œuvres des artistes exposés au cours de ce festival en divers lieux de la ville.

3. <http://silos.ville-chaumont.fr>