

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LINES AND TRACKS

Affiches ferroviaires
& design graphique en Belgique

27.11.21 au 27.02.22

Chers enseignant.es et animateur.trices,

L'exposition *Lines & Tracks* invite le visiteur à découvrir l'histoire des affiches ferroviaires belges à travers le développement des techniques de l'art graphique.

Les premières affiches principalement informatives deviennent de plus en plus colorées, attractives et séduisantes avec l'évolution des techniques d'impression, et en particulier l'essor de la lithographie.

À l'époque les créateurs sont des artistes peintres et illustrateurs tels qu'Henri Cassiers, Henri Evenepoel, Jules de Bruycker, Léon de Smet et Magdeleine Cassiers. Leurs images sont de véritables tableaux réalisés à l'aquarelle, à l'huile ou dessinés.

Par la suite et pour continuer à promouvoir ses services, la SNCB sollicite des artistes/graphistes comme Cassandre, Armand Massonet, Gaston Bogaert (Capouillart), André Pasture, Paul Funken mais aussi Constant, Alechinsky, Jacques Richez, Josse Goffin, ... Leurs affiches s'inspirent du cubisme, futurisme, minimalisme, ...

Lines & Tracks fait partie du programme multidisciplinaire Europalia Trains & Tracks. L'année 2021 marque de nombreux anniversaires en matière ferroviaire, l'occasion pour Europalia de consacrer son festival à celui du train.

En parallèle de cet événement, l'équipe éducative vous propose des visites guidées, parcours-jeux, ateliers contes, dimanche en famille, des stages,...

Rendez-vous au Centre de la Gravure !

L'équipe éducative,
Clémence Godier, Martine Meyer, Charlotte Le Garrec.

SOMMAIRE

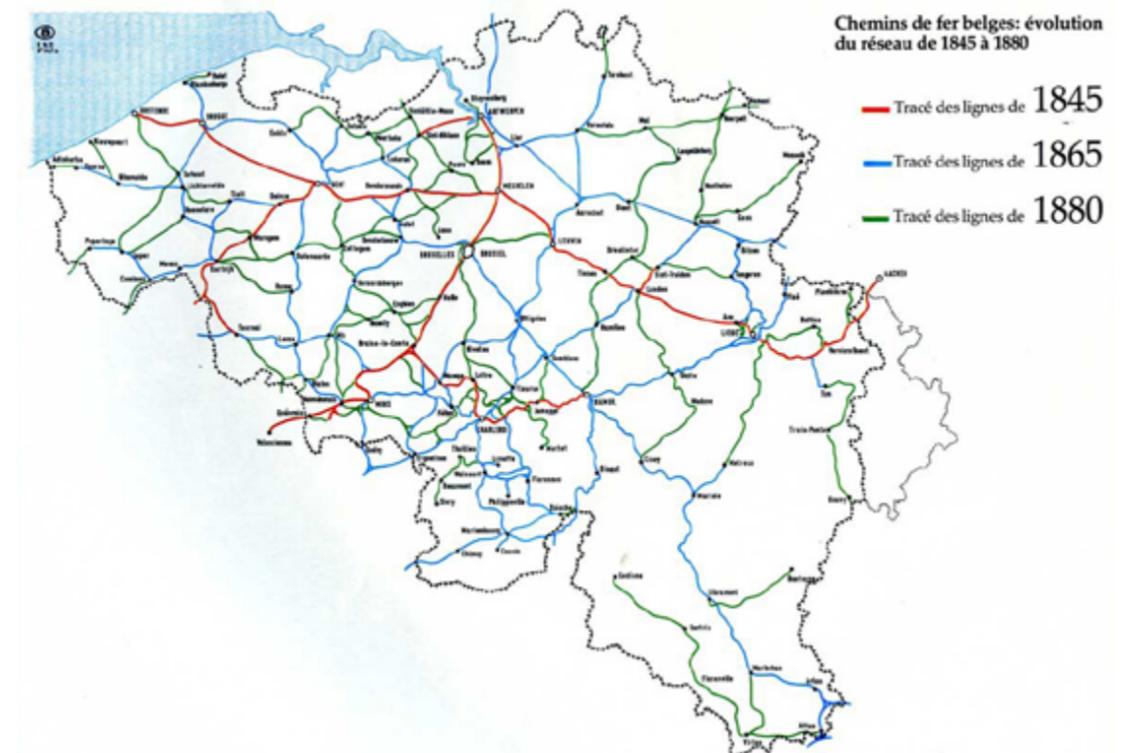
Introduction	5
L'histoire de l'affiche ferroviaire	6
La place de la femme	10
L'histoire du train	14
Des artistes peintres... ..	18
... aux graphistes	19
Écologie et passé industriel	22
Bibliographie	24
Activités	25
Informations pratiques.....	28

La révolution de l'automne 1830 n'est pas sans conséquences pour les transports. Les Pays-Bas bloquent l'Escaut et la Meuse, ce qui handicape lourdement la toute nouvelle industrie belge.

La Belgique prend exemple sur l'Angleterre et investit à son tour dans un réseau de voies ferrées. C'est ainsi qu'en 1835, elle devient le premier pays du continent à inaugurer sa première ligne ferroviaire reliant Bruxelles à Malines, prouvant son indépendance aux yeux des pays voisins.

Julian Key
150 jaar spoorwegen in België, 100 x 62 cm, offset, 1985.

L'histoire de l'affiche ferroviaire

L'histoire de l'affiche ferroviaire raconte aussi l'histoire de l'affiche et de l'évolution des techniques d'impression.

Les premières affiches dans les gares

Les premières affiches ferroviaires belges sont purement typographiques et n'ont qu'un caractère informatif. Elles concernent les adjudications publiques, les inaugurations de nouvelles lignes et les avis destinés à garantir la sécurité du trafic. L'élément graphique de ces communications est souvent limité à la couleur de l'encre et aux différents lettrages utilisés par l'imprimerie.

(de haut en bas)
Imprimerie de P.M. de Vroom
Adjudication publique pour des terrassements et ouvrages d'art, 46,5 x 56 cm, typographie.

Anonyme,
Grotte de Han, 105 x 75 cm,
lithographie, 1910.

Les débuts de l'affiche illustrée

Dans un premier temps, l'image est intégrée à l'affiche sous forme de vignettes mises les unes à côté des autres. Le texte est surajouté par la suite. Avec le perfectionnement des techniques d'impression, l'affiche se transforme de manière radicale. La lithographie permet de réunir textes et images sur la même planche et offre une plus grande liberté de création.

L'image occupe alors de plus en plus de place. Les artistes de l'époque réalisent au préalable des tableaux à l'aquarelle ou à l'huile et collaborent ensuite avec un imprimeur lithographe pour créer l'affiche. Le texte, quant à lui, est là pour indiquer les lieux touristiques à visiter mais il ne fait que très peu mention des lignes ferroviaires.

J. Macau
Nouvelles Grottes de Dinant, 109,3 x 66,5 cm, lithographie, 1908.

En quelques dates

. 1454 : Invention de la typographie
début de l'imprimerie - Gutenberg

. 1797 : Invention de la lithographie - Aloïs Senefelder
Selon la légende, ce procédé a été découvert accidentellement. Le jeune auteur Aloïs Senefelder griffonne rapidement avec un corps gras sur une pierre calcaire poreuse la liste de la blanchisserie. En nettoyant la pierre, il réalise que l'eau est absorbée par le calcaire et qu'elle se retire des surfaces grasses. Cette technique d'impression dite « à plat » est basée sur la répulsion de l'eau par la graisse.

. 1866 : Début de l'affiche illustrée moderne - Jules Chéret
Jules Chéret, peintre et lithographe, ouvre son imprimerie rue Brunel à Paris. Il est considéré comme l'inventeur de l'affiche illustrée « moderne ». Jules Chéret détermine les grands principes de l'affiche illustrative : il réduit le texte au minimum et place au centre une figure unique, pratiquement toujours une jeune femme à l'allure vive.

Joseph Van den Bergh
Die Belgische See Küste, 105 x 74,5 cm, lithographie, 1926.

Zoom sur la technique

Typographie

La typographie désigne les procédés de composition et d'impression de textes à partir de caractères en bois ou en plomb. Les lettres sont disposées dans un châssis avant d'être fixées dans la presse typographique et imprimées sur papier.

Lithographie (du grec lithos, pierre)

La lithographie est un procédé d'impression « à plat » qui repose sur le principe de la répulsion de l'eau par la graisse. L'artiste dessine à l'aide d'un crayon ou d'une encre grasse sur une pierre calcaire poreuse. Pendant le tirage, la pierre est constamment mouillée, si bien qu'au moment de l'encrage, les parties dessinées (zones grasses) retiennent l'encre alors que les parties blanches, non dessinées, dites hydrophiles, absorbent l'eau.

Impression offset

Créée dans le courant du 20ème siècle, l'offset a été mise au point pour remplacer la lithographie. Les images (dessins, photos, ...) sont gravées sur des plaques métalliques puis transférées sur des rouleaux en caoutchouc et ensuite imprimées sur des supports d'impression (papier, carton, ...). Le nombre de plaques dépend du nombre de couleurs. Une impression en quadrichromie est composée de 4 couleurs cyan (bleu), magenta, jaune, noir soit le CMJN, utilisé dans le langage graphique.

Victor T'Sas
Plages Belges, 100 x 62 cm,
lithographie, 1922.

La Type 12 est une locomotive belge fabriquée en six exemplaires en 1939 par John Cockerill en Belgique. François Schuiten l'a surnommée *La Douce* dans sa bande dessinée éponyme parue en 2012. L'auteur nous raconte l'histoire du mécanicien-chauffeur Léon Van Bel et de sa fascination pour cette locomotive dont il tombe amoureux.

L'amour pour la machine, la vitesse, le progrès, nous le retrouvons avec les affiches du graphiste Cassandre. Véritable précurseur, il associe travail du texte et de l'image qui ne font plus qu'un pour livrer un message clair et percutant.

Avec Cassandre, on commence à parler de design graphique.

André Pasture, le signe universel

Qu'il fasse référence à l'emblème d'un pays ou à un symbole universel, Pasture utilise l'image comme signe. Il explore ainsi de nouvelles formes texte-image.

André Pasture (de gauche à droite)
Trans/Europ/Express au coeur de 90 villes d'Europe, 100 x 62 cm, offset, 1964.
1000 km in één nacht Brussel-Milaan, 100 x 62 cm, offset, 1966.

Julian Key, aller à l'essentiel

Julian Key isole les éléments de son image sous une forme très simplifiée et les place sur un fond uni. Ici l'image fonctionne par association d'idées (rail=train, cygne=pureté, eau=environnement).

Julian Key
De trein... milieuvriendelijk, 161 x 118 cm, offset, 1979.

La photographie dans l'affiche

L'arrivée de la photographie a modifié le rapport à l'image et à la composition graphique. Au départ, elle était utilisée comme document sur lequel s'appuyer pour créer une affiche. Il faudra attendre les années soixante pour voir la photographie utilisée directement pour des affiches à des fins touristiques.

Dix ans plus tard, pour tenter de faire face à la forte concurrence de la voiture, l'affichage ne reste plus limité aux gares mais prend place dans la rue, en grand format !

La SNCB continue de faire appel à des artistes free-lance pour la conception des affiches mais confie la réalisation à de grandes entreprises de publicité.

Les échelles de production vont elles aussi être augmentées et bientôt la concurrence naît entre les artistes free-lance et les agences de publicité.

André Pasture

Voiture couchettes 2e classe Le confort de nuit à la portée de tous, 100 x 62 cm, offset, 1965

Vers le numérique

Aujourd'hui, les affiches se dirigent de plus en plus vers le numérique, avec les hashtags et les codes QR qui permettent entre autres, d'être redirigés vers les applications de la SNCB.

Notre rapport à l'image a évolué. Nous sommes de plus en plus sollicités dans la rue et dans notre espace privé (la publicité s'immisce dans nos gsm et ordinateurs). L'affiche aujourd'hui doit susciter la curiosité du public en un coup d'œil pour être vue.

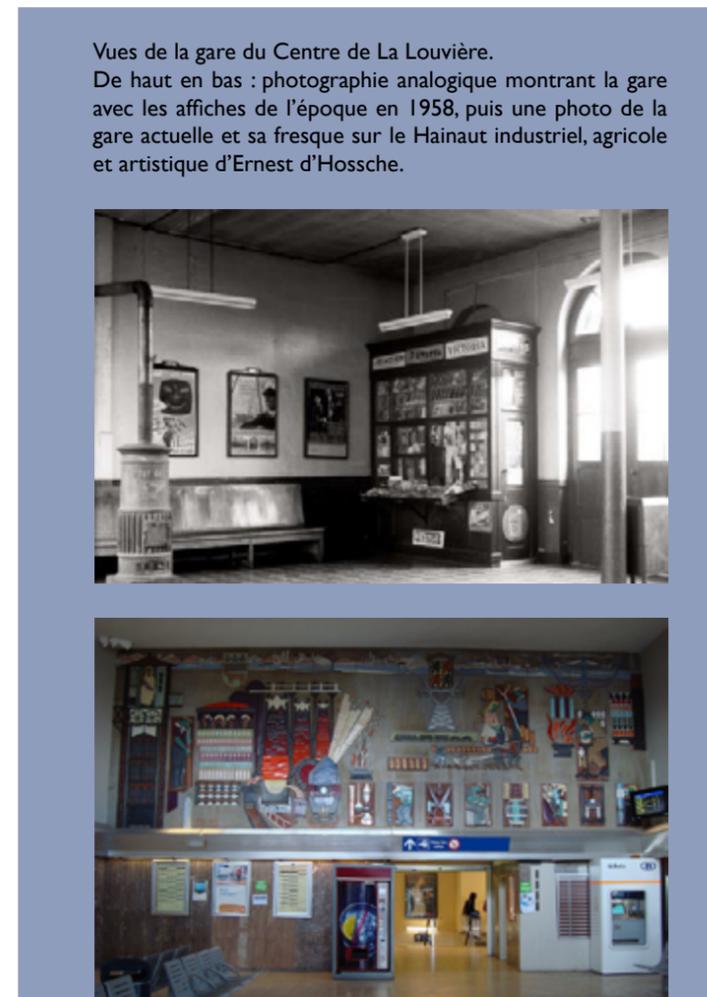
En quelques dates

. 1960 : Essor de la photographie

L'utilisation de la photographie dans la conception d'affiche deviendra fréquente à cette époque, en particulier pour les affiches liées au tourisme.

. 1994 : Invention du QR Code - Masahiro Hara

Le code QR a été créé par Masahiro Hara, ingénieur de l'entreprise japonaise Denso-Wave en 1994 pour suivre l'itinéraire des pièces détachées dans les usines Toyota. Ce code est rendu public en 1999 et prendra un réel essor avec l'avènement des smartphones.

Vues de la gare du Centre de La Louvière.
De haut en bas : photographie analogique montrant la gare avec les affiches de l'époque en 1958, puis une photo de la gare actuelle et sa fresque sur le Hainaut industriel, agricole et artistique d'Ernest d'Hossche.

La place de la femme

Au début du 20ème siècle, la figure de la femme est mise en scène et apparaît dans les affiches Art Nouveau. Bourgeoise, elle participe à la diffusion d'une image idéalisée. Elle joue un rôle de promotion de lieux touristiques et de mise en valeur de différents produits.

Elle devient à cette époque, un véritable argument de vente !

La femme véhicule l'image d'une dame douce, sensuelle et élégante. Son image est utilisée pour présenter différentes destinations de voyage comme "les Plages Belges", "l'Exposition Universelle de Liège", les Ardennes... De manière plus osée, elle présente, vêtue d'un maillot de bain, les stations balnéaires comme Knokke, Blankenberghe, Ostende...

La SNCB comme agence de pub

À cette époque, la SNCB est sollicitée pour faire la promotion de certaines villes. La femme se doit d'être une présentatrice de choix pour toutes ces destinations. L'affiche *Les Plages Belges* met à l'honneur plusieurs villes du pays. La taille des illustrations est proportionnelle aux rémunérations versées.

Tito Corbella
Belgian Watering Places, 100 x 60 cm, lithographie, 1924.

L'Art Nouveau

Fin 19ème - début 20ème apparaît l'Art Nouveau. Ce mouvement artistique se caractérise par son inspiration puisée dans la nature. On retrouve ainsi beaucoup de formes et de lignes rappelant celles des arbres, des fleurs, des insectes, des animaux, ... sur le mobilier, les façades de maison, la décoration intérieure, ... L'Art Nouveau est partout, il est un art total qui abolit les frontières entre architecture et décoration, entre art et artisanat. L'image de la femme est extrêmement présente au sein de la production artistique de l'Art Nouveau.

Anonyme
Les Plages belges, 105 x 75 cm, lithographie, 1906.

Fernand Toussaint, Exposition Universelle Liège-Spa, 104 x 75 cm, lithographie, 1905.

Vue d'atelier d'Armand Massonet.

L'Entre-deux-guerres

Après la Grande Guerre, bien que les réflexes conservateurs voient en la femme la « fée du logis », l'autonomie qu'elle acquiert durant la guerre va progressivement porter ses fruits pour la future génération.

Les femmes voient peu à peu le travail comme un moyen de s'émanciper... Le mariage n'apparaît alors plus comme l'unique modèle de vie, de nouvelles voies s'ouvrent et se traduisent également dans l'affiche ferroviaire.

Armand Massonet

Esquisses préparatoires et affiche finale (à droite)
Chaufontaine Belgian National Railways, 100 x 62 cm, lithographie, 1948.

Cette affiche est dessinée par Armand Massonet. Entre 1948 et 1951, il réalise une série de 10 affiches pour la SNCB.

Quelques esquisses reflétant l'évolution de cette œuvre ont été conservées dans les archives de la famille.

Les premiers projets dévoilent une baigneuse portant une serviette. La jeune dame est assistée par une deuxième personne.

Au fil des remaniements, la baigneuse abandonne la serviette et la personne disparaît. La version définitive présente une jeune dame nue entourée de jets d'eau de source.

La référence aux chemins de fer est limitée au bord inférieur où le nom complet de la Société est inscrit.

Cette affiche n'est pas passée inaperçue aux chemins de fer. Le service publicité de la SNCB reçoit même une lettre d'un curé de Chaudfontaine qui se plaint de la manière immorale dont est faite la publicité de la ville. Il est vraisemblable que la station thermale et la direction du Casino de Chaudfontaine en soient les commanditaires.

Après 1918, les mentalités évoluent.

Douceur et volupté

Dans l'affiche de René Miessen, la femme semble appartenir à une peinture de la Renaissance. Devant ce visage, ne sommes-nous pas face à la Vénus de Botticelli ?

Botticelli

La naissance de Vénus, 172 x 278 cm, tempera maigre (pigments liés à du gras), 1484-1485.

René Miessen

L'appel aux voyages Ostende - Douvres, 100 x 62 cm, offset, 1961.

De gauche à droite

Erik Sclep

Quelque chose de suspect ?, 118,5 x 175 cm, offset, 2008.

Anonyme

Prenez le train et une copine plus dépensière, 100 x 62 cm, offset, 2008.

Et aujourd'hui ?

L'image de la femme est très souvent l'élément central dans les affiches publicitaires. Elle est couramment présentée à travers l'image stéréotypée de la mère de famille ou de la « copine dépensière ».

Malgré l'évolution des mœurs, des mentalités, et des prises de conscience, nous nous trouvons souvent face à une image de la femme qui n'est pas en phase avec la réalité.

L'histoire du train

La première locomotive à vapeur initiée par la révolution industrielle est construite par l'ingénieur britannique Richard Trevithick. Elle est mise en circulation le 21 février 1804 au Pays de Galles. La généralisation de ce système de traction sera ensuite substitué dès le 20ème siècle par la traction électrique encore employée actuellement.

Les débuts du train en Belgique

Premier pays du continent européen à se doter d'un réseau de chemin de fer, la Belgique inaugure sa première ligne le 5 mai 1835. Elle relie Bruxelles à Malines et est exploitée par la compagnie du Chemin de fer de l'État belge. Le réseau se construit et s'élargit ensuite vers d'autres villes belges (Anvers, 1836 ; Termonde, 1837 ; Liège, 1842) puis rapidement vers les frontières grâce à l'initiative de nombreuses sociétés privées indépendantes.

Locomotive Éléphant
À l'origine, l'Éléphant remorquait des trains de marchandises.

Les premières locomotives mises en service sont importées d'Angleterre. *la Flèche*, *l'Éléphant* et *le Stephenson* sont baptisées d'après le nom de leur concepteur. Ces locomotives à vapeur fonctionnent par combustion de charbon, elles tractent des wagons à banquettes et des diligences. La locomotive *le Belge* est la première machine construite en Belgique (Seraing), inaugurée le 30 décembre 1835.

Locomotive le Belge
La locomotive à vapeur *le Belge* fut construite par John Cockerill pour assurer la remorque des trains de voyageurs des Chemins de fer de l'État Belge.

La SNCB

La Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) est créée par la loi du 23 juillet 1926. Elle est responsable du transport ferroviaire des voyageurs en Belgique. Le monogramme, neutre du point de vue linguistique, représente un B dans un ovale et serait l'œuvre d'Henry Van de Velde. Il apparaît en 1930.

'Expédié aujourd'hui, livré demain.'

De gauche à droite
Roméo Dumoulin
Container, 100 x 61,6 cm, lithographie, 1936.
Anonyme
Colis Postaux, Postcolli, 99,7 x 61,4 cm, lithographie, 1936-1938.

Colis postaux et conteneurs

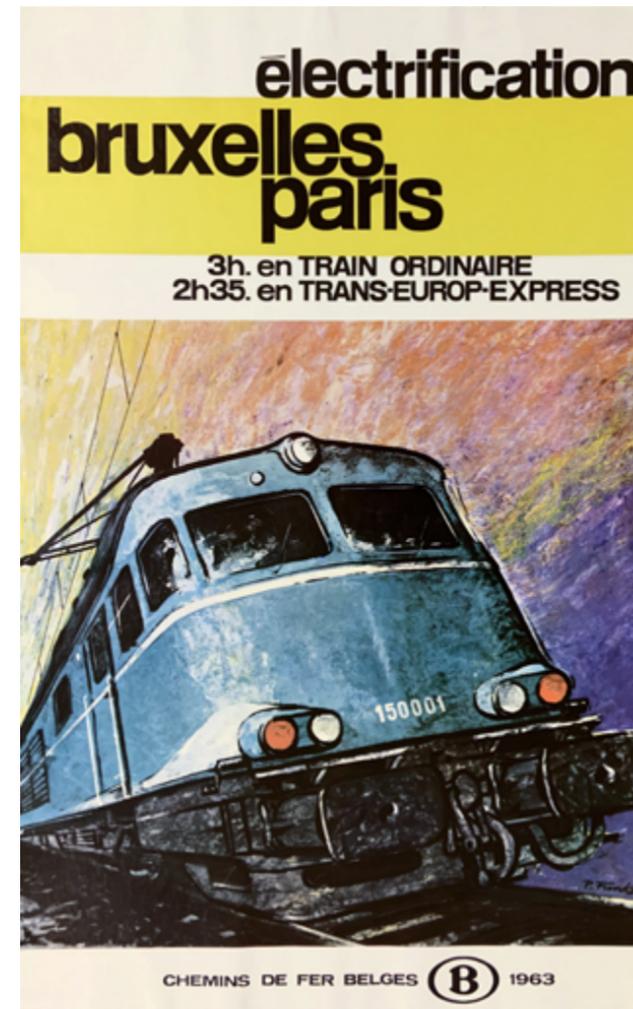
Dès avril 1926, un service d'enlèvement de marchandises à domicile est créé. En 1934, le service des colis de la SNCB annonce « Expédié aujourd'hui, livré demain. » Les Chemins de fer collaborent avec les Postes et les Chemins de fer vicinaux. Trente-deux bureaux de collecte et de distribution sont reliés par des trains de marchandises express. Le tri a lieu pendant le voyage. Un employé des Chemins de fer ou un facteur est ensuite chargé de la distribution à domicile. Le service conteneur porte-à-porte et le service colis postaux sont automatisés (outre les colis postaux, de petits conteneurs sont également livrés par la SNCB).

L'électrification du réseau accélère la cadence.

Image du train

Le 5 mai 1935, la SNCB entreprend l'électrification du réseau en commençant par la ligne reliant Bruxelles-Nord à Anvers-Central, soit 44 km. Le train devient beaucoup plus rapide !

Les affiches ferroviaires représentent l'image d'un train moderne. L'électrification renforce la sécurité avec l'installation de systèmes de signalisation automatique aux passages à niveau. L'accent est également mis sur les avantages du train par rapport à la voiture. La SNCB se profile comme le maillon incontournable d'une économie saine.

Paul Funken
Électrification Bruxelles Paris, 100 x 62 cm, offset, 1963.

Rodrigo
Trans Europ Express tussen 70 Europese steden, 100 x 62 cm, offset, 1958.

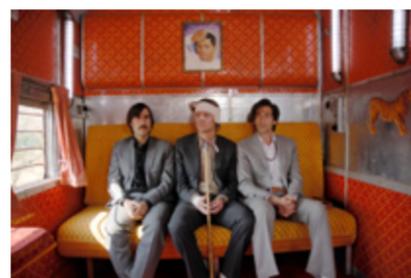
Le train fascine le cinéma.

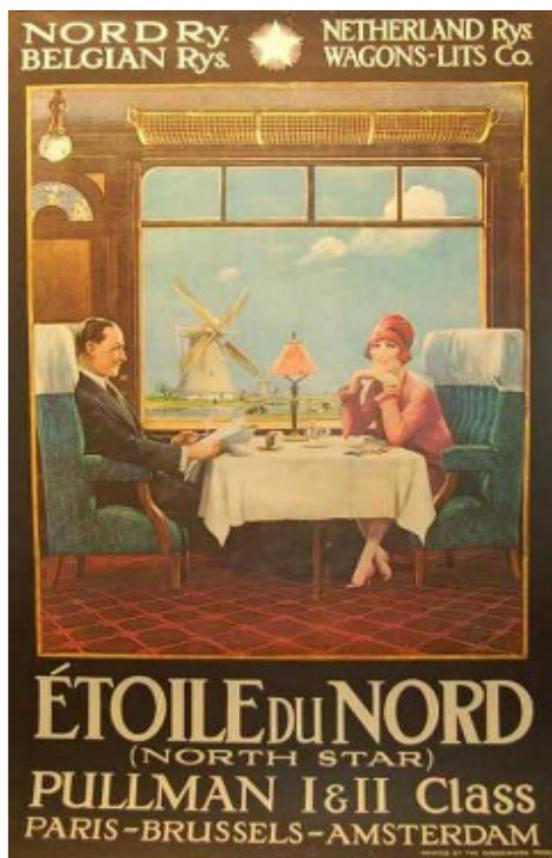
Louis Lumière
L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, extrait, 1896.

Alfred Hitchcock
L'Inconnu du Nord-Express, extrait, 1951.

Wes Anderson
Darjeeling limited, extrait, 2007.

William Spencer Bagdatopoulos
Etoile du Nord, 100 x 62 cm, lithographie, 1927.

L'Orient-Express

« Mythique et luxueux, l'Orient-Express fascine. Ce train fabuleux est synonyme de voyages de luxe, d'aventures et de découvertes exotiques. L'Orient-Express, premier train transcontinental européen, reliant Paris à Constantinople, naît en 1883 et reste depuis sa création dans toutes les mémoires. Ce train mythique, créé en 1872 par Georges Nagelmackers, jeune ingénieur belge, offre aux voyageurs un confort inédit pour l'époque (voitures lits, voitures restaurant, boudoir, ...) tout en leur faisant gagner un temps précieux. »

« La CIWL, (Compagnie Internationale des Wagons-Lits), a conçu un réseau de trains de luxe qui ont parcouru l'ensemble du continent européen et au-delà, le Maghreb, le Moyen-Orient ou encore l'Asie. *Nord-Express*, *Sud-Express*, *Flèche d'Or*, *Transsibérien* ou encore *Train Bleu*, autant de trains de luxe qui évoquent à eux seuls l'évasion et l'expérience singulière du voyage. Le wagon restaurant n°2419 de la CIWL sera également le théâtre d'un des événements politiques les plus importants de l'histoire moderne : la signature de l'Armistice de la Guerre 14-18, le 11 novembre 1918. »

Extraits du dossier de presse *Orient-Express, Mythique, Luxueux. Belge !* TrainWorld Bruxelles

B.M. Wirtz
Confort sur le rail Wagons-lits, 100 x 62 cm, offset, 1961.

Un symbole de liberté et de progrès ...

Le tunnel sous la Manche est imaginé dès 1856 par l'ingénieur Aimé de Gamond mais le projet ne se concrétise que plus d'un siècle plus tard. Dans les années 80, les travaux sont lancés. Trois tunnels, d'une longueur de 50 km chacun, sont construits sous la mer.

Le Shuttle reliant la France à l'Angleterre est inauguré le 6 mai 1994 par le président François Mitterrand et la Reine Elisabeth II.

L'Eurotunnel permet la traversée des véhicules routiers et de leur passager sur des trains adaptés en 35 minutes environ. La traversée des voyageurs sans véhicule est assurée par des trains Eurostar, de type TGV et conçus spécialement pour cette ligne.

Anonyme
Eurostar, 70 x 50 cm, offset, 1996.

Zones d'ombres et de lumières.

William Turner
Pluie, Vapeur et Vitesse - Le Grand Chemin de fer de l'Ouest, 91 x 121,8 cm, huile sur toile, 1844.

... mais aussi un monstre de fer

Malheureusement, le train véhicule aussi des images de catastrophes. Le premier accident en France a lieu le 8 mai 1842 et fait 57 morts et plus d'une cinquantaine de blessés.

Certains artistes voient le train comme la source de tous les dangers. William Turner le dépeint comme un « monstre de fer » dans *Pluie, vapeur et vitesse*.

Son histoire contient des zones sombres si l'on pense aux « trains de la mort » qui ont servi à la déportation de millions de Juifs vers les camps d'extermination.

Entre le rêve et le cauchemard

Les peintures de Giorgio de Chirico jouent de la capacité du rêve à générer des mondes à partir d'un élément connu. Son père, ingénieur à Palerme, était chargé de la construction de lignes de chemin de fer. Dans ses deux oeuvres appartenant à sa période « métaphysique », l'artiste associe le voyage aux sentiments d'angoisse et de mélancolie.

Giorgio de Chirico
Gare Montparnasse, (La Mélancolie du départ), 140 x 184,5 cm, huile sur toile, 1914.
La matinée angoissante, 65 x 81 cm, huile sur toile, 1912.

Des artistes peintres...

Les premières affiches illustrées sont le fruit d'une collaboration entre un artiste, peintre ou aquarelliste, et un imprimeur lithographe. L'artiste propose son illustration à l'imprimeur qui le guide à partir de ses connaissances des aspects techniques et graphiques.

Magdeleine Cassiers

Peintre gantoise, Magdeleine Cassiers est l'une des deux femmes artistes représentées dans l'exposition.

Magdeleine Cassiers

Le Palais des Fêtes et des Floralies de l'Exposition universelle de 1913 à Gand, 23,5 x 37,5 cm, photogravure, 1913.

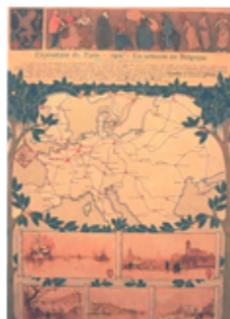
Au début du 20ème siècle, les affiches publicitaires sont introduites à l'intérieur des voitures sous la devise 'Utile dulci', les chemins de fer de l'Etat ne pouvant avoir une propagande trop commerciale. Il est alors imposé que les panneaux aient un caractère artistique.

Magdeleine Cassiers choisit de figurer le Palais des Fêtes et des Floralies de l'Exposition universelle de 1913 à Gand.

Henri Cassiers

Architecte de formation, il est surtout connu pour ses affiches commerciales, créées pour des compagnies maritimes et des stations balnéaires de la mer du Nord comme celle réalisée en 1898 pour Le Coq où il a habité.

De gauche à droite Henri Cassiers

Exposition de Paris 1900, 47 x 35 cm, lithographie, 1900.

D'après Henri Cassiers

Exposition de Paris 1900, 124,5 x 89,5 cm, lithographie, 1900.

Il est intéressant de comparer ces deux affiches, toutes deux réalisées pour l'Exposition universelle de Paris. Elles sont produites la même année, à l'imprimerie Goossens.

La première (de gauche) est signée Henri Cassiers. Les couleurs dominantes sont celles de la terre, elle nous donnent une image de la Belgique laborieuse mais un peu triste.

La deuxième affiche est composée à partir de reproductions d'œuvres de l'artiste (la mention d'après H.Cassiers est indiquée en bas de chaque carte postale). La palette de couleurs est plus vive, les deux grands arbres fruitiers ont été remplacés par des ornements plus fins. Les images d'Henri Cassiers furent réagencées, l'ensemble paraît plus joyeux et dynamique. La deuxième affiche paraît plus coûteuse à produire.

On peut se demander quel est le rôle de l'imprimerie Goossens dans la création et production de cette affiche ?

... aux graphistes

Progressivement, l'image va prendre de plus en plus de place dans l'affiche. Plus tard, c'est le travail du texte et de l'image qui fera de l'affiche illustrée d'hier, le design graphique.

Cassandre révolutionne l'affiche ferroviaire. Pour la première fois, elle devient un média de communication.

Graphiste, typographe, affichiste, décorateur de théâtre, lithographe et peintre français de l'entre-deux-guerres

Cassandre brise le côté statique de l'art de l'affiche. Le graphiste parvient, en un instant, à faire passer un message puissant en utilisant des symboles et des métaphores.

Il définit sa manière comme « géométrique et monumentale ».

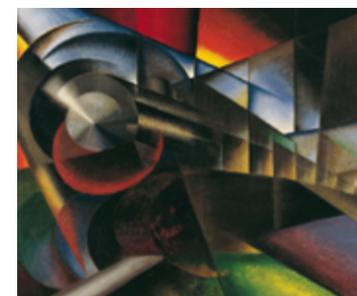
Son style est identifiable, il repose sur une simplification des formes. Le graphiste accentue les perspectives pour souligner l'aspect très géométrique de ses sujets.

La typographie occupe une place décisive et fait partie intégrante de la composition.

Il est l'un des premiers à utiliser les lettres comme des éléments graphiques essentiels à la composition.

Le Futurisme

Le futurisme est un mouvement littéraire et artistique européen du début du 20ème siècle (de 1909 à 1920), qui rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les machines et la vitesse.

Ivo Pannaggi

Speeding Train, 100 x 120 cm, huile sur toile, 1922.

Son style est influencé par le cubisme et le futurisme.

L'une de ses œuvres les plus connues est l'affiche réalisée pour le Nord-Express (lithographie en couleurs, 1927, voir expo).

Elle représente un train disproportionné, gigantesque, comme prêt à tout écraser.

Cassandre joue sur un effet de contre-plongée, dessinant une locomotive tout en puissance, immense et cubiste.

Cette affiche est probablement l'une des plus représentatives du travail de l'artiste.

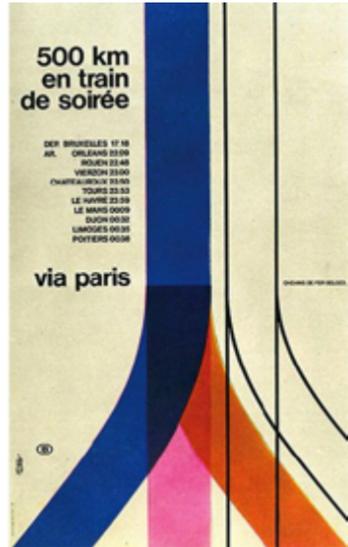
L'Oiseau Bleu est un train reliant Paris Gare du Nord à la Belgique qui circula à partir de 1929 jusqu'au milieu des années 80. Il tient son nom de la pièce de théâtre écrite par l'écrivain belge Maurice Maeterlinck.

Sur son affiche portant le même nom, Cassandre représente l'Oiseau Bleu par la fumée qui se dégage du train lancé à pleine vitesse.

Un oiseau surgit à l'avant plan.

André Pasture

André Pasture, artiste français, s'installe en Belgique en 1947 et s'inscrit aux cours de publicité de l'Académie de Bruxelles. Il collabore au montage de l'expo 58 et expose aux côtés de Luc Van Malderen. André Pasture réalise presque exclusivement des affiches pour la SNCB et pour le Commissariat Général au Tourisme.

André Pasture
500 km per avond-trein, 100 x 62 cm, offset, 1965.

La Bande dessinée influence certains graphistes, comme Capouillard et Julian Key.

Capouillard

Après avoir travaillé comme graphiste pour la Sabena (Compagnie aérienne nationale belge), Gaston Bogaert, artiste français, s'installe en 1955 comme créateur publicitaire indépendant sous le pseudonyme de Capouillard. Il réalise pour la SNCB, l'un de ses principaux clients, des affiches promotionnelles sur les abonnements touristiques et lance, à la demande de la société belge, le projet des auto-couchettes.

En 1961, Capouillard réalise l'affiche Autos-Couchettes illustrée par un homme en pyjama endormi au volant de sa voiture. On retrouvera ce petit personnage cartoonique dans une série d'affiche.

Le Style International

Le Style International ou Style Suisse est un courant graphique des années 50 basé sur les principes révolutionnaires des années 1920. Il se caractérise par l'utilisation de grilles, de principes mathématiques, de caractères typographiques sans empattements et par un style épuré. Ses inventeurs conçoivent la typographie comme l'art de gérer les espaces plus que celui d'utiliser les caractères. Les mises en page qu'ils proposent sont dynamiques et fonctionnelles.

Dans les années 60, la SNCB fait la promotion des trains de soirée, des trains rapides qui relient deux destinations en une nuit. La clientèle visée est principalement un public d'affaires. L'affiche *500 km en train de soirée, via Paris* représente une bande verticale bleue qui se scinde vers le bas en bleu, rose et rouge comme un aiguillage qui symbolise la Tour Eiffel. Pasture a utilisé des bandes adhésives transparentes pour jouer sur la superposition des couleurs.

Julian Key ou Keymolen Julien

Il est né en 1930 à Zaventem, et mort en 1999. Formé au Hogeschool Sint-Lukas de Bruxelles, Julian Key est l'un des principaux affichistes belges de la deuxième moitié du 20ème siècle. Son œuvre est conséquente et maintes fois primée. Son style se caractérise par l'art de se débarrasser du superflu, en ne conservant que l'essence auto-suffisante du message.

Il a créé pour une marque de café belge, l'affiche *Chat noir*. C'est la première affiche sans texte, où l'image à la fois esthétique et empreinte d'un message univoque se suffit à elle-même.

Julian Key
Chat noir, 155,5 x 115,5 cm, lithographie, 1966.
Train autos-couchettes reposé bien disposé, 100 x 62 cm, offset, 1978, détail de l'affiche.

Paul Funken

Né en 1932 à Seraing, Paul Funken est graphiste et créateur d'affiche, son style est très varié. Il travaille un temps pour la Gazette de Liège (Rapid Presse), pour différents grands magasins et aussi pour l'industrie lourde liégeoise. Entre 1960 et 1985, il conçoit une grande partie de la publicité des Chemins de fer belges.

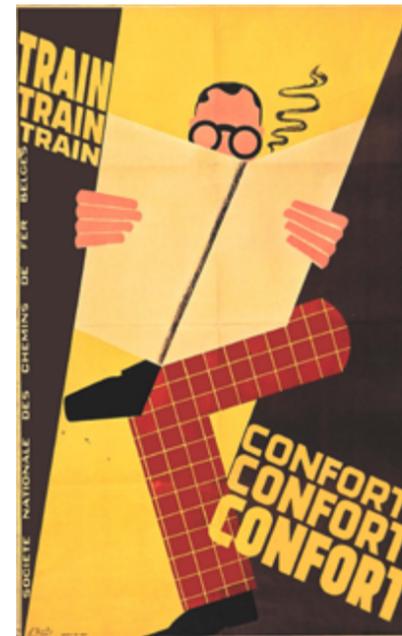
Paul Funken
Vakantie zomer 1970, 100 x 62 cm, offset, 1970.

Le groupe CoBrA et les wagons-lits, entre affiche et œuvre d'art.

Emy ou Emilia Decock

Elle est peintre, dessinatrice et décoratrice. Ses affiches sont stylisées, le travail des couleurs est intéressant, il crée une atmosphère particulière à chaque affiche. Les travaux des formes rappelle celui du cubisme et de certains collagistes.

E. Decock
Train, train, train, Confort Confort Confort, 100 x 61,5 cm, lithographie, 1949.

Railtour, ancienne agence de voyages de la SNCB, assurait les vacances internationales d'été et d'hiver en train de 1960 à la fin des années 80. L'affiche montre un visage bronzé à chevelure orange et portant de grandes lunettes de soleil blanches dans lesquelles la mer se reflète. A cette époque, l'utilisation de la photographie commence à apparaître dans les affiches.

Corneille
Wagons-lits, 86 x 56 cm, offset, 1989.

Quelques affiches « œuvre d'art » furent réalisées par des artistes appartenant au groupe CoBrA. La série créée pour les wagons-lit ne fait mention des trains de nuit qu'en petit caractère en bas de l'affiche.

Corneille est peintre, graveur, sculpteur et céramiste néerlandais. Il est l'un des initiateurs du groupe CoBrA. Après avoir découvert le surréalisme et l'abstraction, il revient, dans les années 1960, à la figuration pour ensuite retrouver le vocabulaire expressionniste et passionné de la période CoBrA. Dans ses œuvres, la femme (qui représenterait la terre dans le langage de l'artiste), l'oiseau (l'élément masculin et l'artiste lui-même), le soleil et le serpent (symboles du sexe féminin et masculin) ainsi que le chat sont omniprésents.

Le Cubisme

Développé à l'initiative des peintres Pablo Picasso et Georges Braque, le cubisme est un mouvement artistique du début du 20ème siècle. Il constitue une révolution dans la peinture et la sculpture et influence également l'architecture, la littérature et la musique. Les œuvres cubistes représentent des objets analysés, décomposés et réassemblés en une composition, comme si l'artiste multipliait les différents points de vue. Elles partagent également une récurrence des formes géométriques et du thème de la modernité.

Pablo Picasso
Jeune fille à la mandoline, 100 x 74 cm, peinture à l'huile 1912.

Écologie et passé industriel

Pour la SNCB, La voiture est et reste un adversaire.

La société belge profite de la crise énergétique de 1973 pour sensibiliser les automobilistes.

L'affichage jusqu'alors limité aux gares envahit les rues. Les affiches mettent en avant les avantages des voyages en train en misant sur le respect de l'environnement.

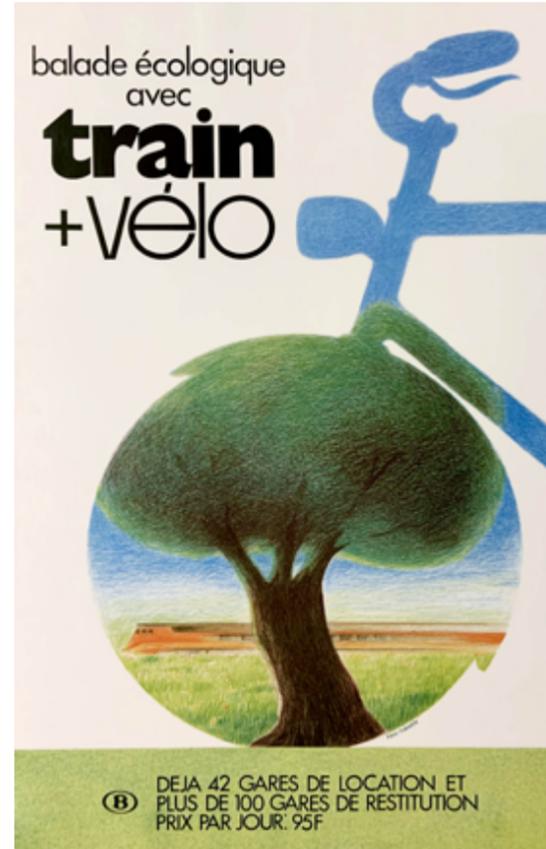
Voyager en transports en commun est non seulement plus économique, plus confortable et reposant mais aussi plus écologique.

Le train s'associe à l'image du vélo comme moyen de transport vert et non-polluant.

Des offres spéciales sont développées (carte « Ozone », « Jours verts moins chers ») et répondent aux attentes des discours écologiques de l'époque.

Exit la voiture !

Jacques Richez (1918-1994), Julien Keymolen (1930-1999) dit Julian Key, Josse Goffin (1938), Roland Busselen et Paul Funken ont exploré ce thème à travers des jeux sémantiques, soit en opposition à la voiture jugée polluante et énergivore, soit en symbiose avec l'idée d'une nature verte et fertile, l'industrie ferroviaire agissant comme un engrenage écologique bien huilé.

Paul Funken
Balade écologique avec train + vélo, 100 x 62 cm, offset, 1982.

Jacques Richez
Sporen = energie sparen, 100 x 62 cm, offset, 1980.

Josse Goffin
Groene dagen beterkoop, 100 x 62 cm, offset, 1981.

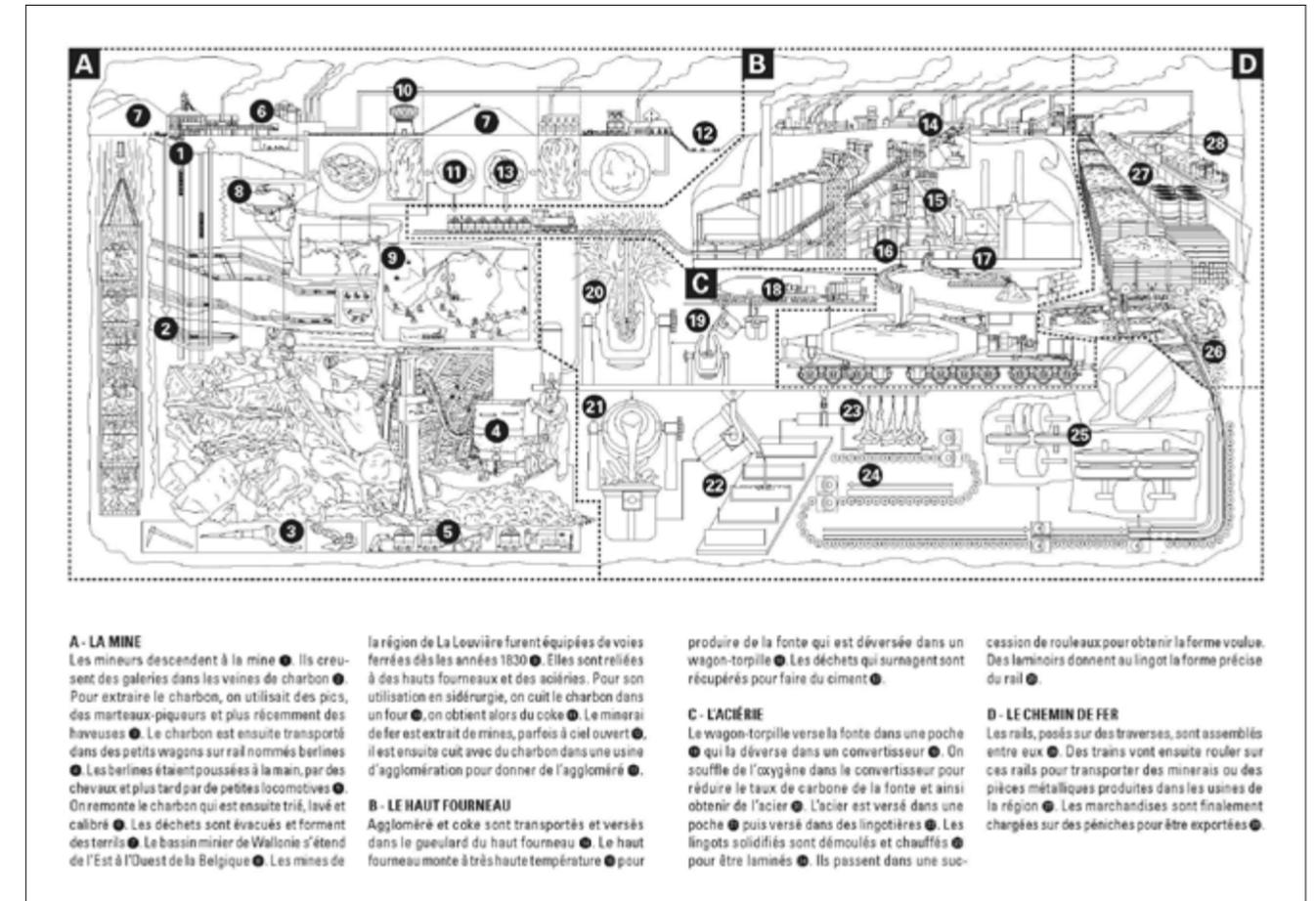
Nayel Zeaiter

Formé aux Arts décoratifs de Paris, Nayel Zeaiter conjugue la petite et la grande histoire. Son travail peut prendre la forme de grands formats ou celle d'une édition. Il est lui-même le fondateur des éditions Comprendre.

L'artiste, également auteur de bandes dessinées, s'intéresse à la manière dont l'Histoire est écrite et racontée. « Il tente de perpétuer et d'entretenir le genre de la peinture d'histoire. » nous dit Arnaud Labelle-Rojoux.

Les Procédés de fabrication du rail, détail.

Nayel Zeaiter

Les Procédés de fabrication du rail, 2021.

Dans son œuvre *Les Procédés de fabrication du rail*, Nayel Zeaiter représente les différentes étapes de fabrication des voies de chemins de fer. Proche d'une esthétique des manuels didactiques, il nous livre une partie de l'histoire industrielle du Hainaut. Cette œuvre résonne avec la fresque monumentale en ciment et en céramique d'Ernest d'Hossche, *Les richesses du Hainaut* qui raconte le passé industriel de La Louvière. Elle fut réalisée en 1956-57 pour la gare de La Louvière-Centre.

En juin 2021, Nayel Zeaiter réalise cette œuvre lors de sa résidence au musée Keramis qui est situé sur l'ancien site de la faïencerie Boch et dont Ernest d'Hossche fut l'un des directeurs.

Il est intéressant de noter que *Les Procédés de fabrication du rail* se rapproche de certaines affiches ferroviaires, tant dans sa représentation graphique et sa composition que dans son rapport au texte, à l'image et aux thèmes abordés.

Les Procédés de fabrication du rail, détail.

BIBLIOGRAPHIE

L'histoire de l'affiche ferroviaire / L'histoire du train / Écologie et passé industriel

. Pieter Neirinckx, *Affiches sur le rail, les affiches ferroviaires en Belgique 1833-1985*, éditions Racine, 2006.

. *Orient-Express, Mythique, Luxueux, Belge !* dossier de presse, Train World Bruxelles.

La place de la femme

. *9 femmes graphistes*, Centre du Graphisme d'Échirolles, 2006.

. Eliane Gubin, *Les femmes d'une guerre à l'autre, Réalités et représentations 1918-1940*, Cahiers d'Histoire du Temps présent - n° 4 - 1998, p.249 à p.281.

. *Peintres femmes, 1780-1830, Naissance d'un combat*, Beaux-Arts magazine, Hors-série.

. *Art Nouveau*, revue Dada – n°230 – 2018.

. Revue étapes en 2019 interview Iguiniz Boggio.

Des artistes peintres aux graphistes

. Bill Fick, Beth Grabowski, *Manuel complet de Gravure*, éditions Eyrolles, 2009.

. Marcus Osterwalder, *Dictionnaire des illustrateurs 1800-1914*, 1983.

. Henri Mouron, *Cassandre. Affiches. Arts graphiques. Théâtre*. Skira éditions, Genève, 1985.

. Jacques Mercier, Karl Scheerlinck, *Made in Belgium, un siècle d'affiches belges*, éditions La Renaissance du Livre, 2003.

. Michael Palmer, *d'Alechinsky à Panamarenko. Art belge 1940-2000*, éditions Racine, 2002.

. Paul Piron, *Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles*, 2003.

. Alain Weill, *Le Design graphique*, éditions Découvertes Gallimard, 2003.

. *De l'Image au Graphisme, Aspects de l'affiche et du graphisme en Belgique des années vingt à nos jours*, catalogue d'exposition, Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1975.

ACTIVITÉS

SCOLAIRE ET ASSOCIATIF

Visites et ateliers taillés sur mesure pour tous les âges. Contactez-nous !

Pour les enseignant.es et animateurs.trices

05.12.21, 15h Visite gratuite de l'exposition et présentation des activités éducatives. Ateliers contes pour vos enfants.

Visites guidées / Visites contées / Parcours Jeux

Adaptées au public de la 1ère maternelle à l'enseignement supérieur.

Durée : 1h

Forfaits de groupes : 5-10 personnes 20€ ; 11-15 personnes 30€ ; 16-25 personnes 40€

Les ateliers au choix

Partons en voyage

Crée ta ville imaginaire avec des tampons.

Traces et routes

Trace et grave une partie du chemin/circuit à parcourir ensemble.

Imaginons différentes combinaisons en imprimant les gravures de chacun sur un même support.

Par la fenêtre du train

Inspire-toi du paysage qui défile et crée une mini séquence.

Pointe sèche sur cello. Possibilité de création de gifs avec ton gsm.

(prévoir une heure supplémentaire d'atelier pour la création de gifs).

Durée : 1h

Forfait de groupe : > 10 personnes 30€ ; > 15 personnes 45€ ; > 25 personnes 60€

Et aussi... atelier de gravure voyage

Partez à la découverte du monde de l'estampe dans votre classe grâce à nos ateliers mobiles : 7 malettes pédagogiques au choix suivies d'un atelier spécifique adapté !

Animation en classe : 1/2 journée (2h30/3h)

Forfait pour un groupe de 15 personnes : 80€ (+ 5€ par participants supplémentaire) + frais de déplacement des animatrices (0,3653/km A/R).

Nos malettes sont également disponibles à la location : 30€/semaine, 100€/mois.

TOUT PUBLIC

Visites guidées du premier dimanche du mois

05.12.21, 06.02.22 à 11h

7€ (entrée comprise). Gratuit pour les étudiants inscrits en cours du jour.

CONFÉRENCES À VENIR

Parcours commenté de l'exposition par **Pieter Neirinckx**, auteur de *Affiches sur le rail : les affiches ferroviaires en Belgique, 1833-1985*.

Conférence sur l'histoire de l'affiche vue par **Teresa Sdrlevich**.

Tarif par activité : 7€ (entrée comprise), 4€ pour les étudiants.

DIMANCHE EN FAMILLE

Atelier Contes

Petits et Grands, venez découvrir l'exposition avec des histoires d'ici et d'ailleurs (en collaboration avec HCT, Secteur, éducation permanente et Jeunesse).

05.12.21, 27.02.22 à 15h.

5€/ personne ; 3,50€/ personne pour les familles de 4 et plus.

SUR LES RAILS

Envie d'une visite insolite ? Venez découvrir l'exposition sous un autre jour.

Pour rester informé des visites surprises à venir, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ou sur notre site Web.

STAGES ENFANTS (6-12 ANS)

Départ Imminent

Plonge dans l'univers des trains et du voyage, crée ton incroyable bolide et ta lanterne magique. Découverte et initiation de différentes techniques de gravure.

05.01 > 07.01.22

50€ (35€ pour le 2e enfant d'une même famille)

Fêtons le Carnaval !

N'entends-tu pas les tambours au loin ? Et oui, les Gilles arrivent pour célébrer le printemps ! Création de costumes et d'instruments de musique.

28.02 > 04.03.22

75€ (60€ pour le 2e enfant d'une même famille)

Théâtre de nos Monstres et Merveilles

Gargouilles, dragons, géants... Inventons un monde de chimères.

11.04 > 15.04.22

75€ (60€ pour le 2e enfant d'une même famille)

STAGE ADULTES (À PARTIR DE 16 ANS)

Corps à corps

Gravure et risographie.

Initiation et confrontation de deux techniques d'images imprimées : l'une en gravant un support (métal, bois, ou linoléum) et en expérimentant l'impression manuelle, l'autre à l'aide d'un risographe, sorte de duplicateur, permettant les impressions en grande quantité.

04.04 > 07.04.22

150€

ATELIER OUVERT : ESTAMPE ET TYPOGRAPHIE

Profitez d'un bel espace de travail dans les ateliers du musée, de conseils et démonstrations techniques pour pratiquer ou vous initier à l'estampe et la typographie.

Les vendredis 08.10, 15.10, 22.10, 03.12, 10.12.21

14.01, 28.01, 04.02, 18.02.22

20€/ séance ou 80€/ 5 séances

ATELIER CHERCHE ARTISTE

Vous pratiquez la gravure de façon autonome ? Notre atelier peut être loué.

Intéressé.e ?

20€/ jour

INFORMATIONS PRATIQUES

FAIRE UNE RÉSERVATION

Contactez le service éducatif à edu@centredelagravure.be
ou par téléphone au +32 64 27 87 21 (min. 10 jours à l'avance).

MUSÉE OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 18H SAUF LE LUNDI.

HORAIRE D'OUVERTURE POUR LES GROUPES SCOLAIRES :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H.

ENTRÉE GRATUITE CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS.

ACCÈS EN TRAIN

Gare de la Louvière Centre à 500 mètres,
Gare de La Louvière Sud +/- 20 minutes à pied.

