

MUCHA ET L'ART NOUVEAU : UN IDEAL DE BEAUTE

INTRODUCTION= Alfonso MUCHA qui a son musée à Prague / designer graphique au niveau des affiches publicitaires / né le 24 Octobre 1860 de père huissier / élève médiocre / a occupé le poste de greffier mais passe son temps à dessiner en marge des textes législatifs / en fait il a connu la célébrité grâce à toutes ses affiches qu'il a réalisées pour les œuvres de Sarah Bernhardt et également pour de nombreuses marques de biscuits, de chocolat, de champagne, de cycles / il est également l'auteur de remarquables panneaux décoratifs et de bijoux. Au cœur de son œuvre, la célébration de la femme est omniprésente car elle représente la beauté idéale, inaccessible et élégante : on parle alors de « la femme Mucha » incarnant l'art nouveau. Eprouvant très vite une sorte d'obsession pour le dessin, il rencontre son mécène ce qui lui donne l'opportunité de faire des études et, grâce à la rente mensuelle que lui octroie son bienfaiteur, il pourra fréquenter les académies de Paris, de Munich et bien évidemment en France, c'est là qu'il aura l'occasion de travailler pour Sarah Bernhardt.

L'ŒUVRE DU MAITRE TCHEQUE

- a. Il va commencer par les panneaux décoratifs pour des particuliers ou pour des commerces. Les thèmes qu'on retrouvera tout au long de sa brillante carrière seront invariables : La femme / les fleurs / le végétalet on constate que si plusieurs dames sont présentes sur un tableau, alors une 1ère sera blonde, une autre brune et enfin la dernière sera rousse.
- b. 1894 Un tournant pour le grand affichiste : Sarah Bernhardt qui joue une pièce GISMONDA souhaite que tous les murs de Paris soient tapissés d'affiches et, comme ses producteurs habituels sont absents, l'imprimeur va contacter MUCHA. Sur une affiche qui nous est diffusée, on voit que l'auteur n'a rien oublié : le nom de la pièce, le lieu de la représentation et au final la grande actrice est enchantée. La pièce connaîtra un vif succès et Mucha sera félicité, il va signer un contrat avec Sarah Bernhardt où elle lui versera 130.000 Francs par an ! La comédienne, qui fut également peintre, sculptrice et aussi directrice de théâtre et qui a vécu de 1844 à 1923, appréciait globalement l'originalité du travail du maître tchèque : la mosaïque sur le titre de l'œuvre GISMONDA / les détails multiples / Le nom du théâtre Renaissance mentionné Ainsi Mucha quasi inconnu va rapidement goûter à la renommée et l'actrice fera faire des tirages de l'affiche et...elle les revendra.
- c. Analysons les images : Sarah Bernhardt, soucieuse de son image et de sa personne, fut donc enthousiasmée. Au centre de l'affiche, la tragédienne apparaît, divine, vêtue du costume de Gismonda et sa pose est tirée du dernier acte du drame, lorsqu'elle participe, palme à la main, à la procession des Rameaux. La femme idéalisée et magnifiée tient ici une place de choix. De format étroit, l'affiche innove de par la douceur des tons pastel ainsi que les dorés, les bronzes et les argentés qui contrastent avec les couleurs dont usent habituellement les grands affichistes de l'époque. Mucha réalisera d'autres affiches pour des pièces jouées par la grande actrice : on peut citer sans souci de l'exhaustif LORENZACCIO, HAMLET et la très populaire DAME AUX CAMELIAS.
- d. L'affichiste se distinguera ensuite pour des œuvres à caractère CULTUREL : des affiches pour des salons de peinture. On nous projette une production « Femme Mucha » avec une grande chevelure et une élégance remarquable. On peut noter le travail relationnel texte-image. Mucha crée des formes de lettres inédites comme par exemple les affiches pour le Salon des Cent.
- e. Le maître est aussi sollicité pour des réalisations vantant des produits de consommation courante. EXEMPLE : L'affiche JOB 1893 pour le papier à cigarette, la marque JOB est en

partie dissimulée par la chevelure abondante et on retrouve à nouveau un aspect mosaïqué. Ce qui surprend sur cette affiche, c'est qu'une femme loue ici un produit typiquement masculin. Deux après, une nouvelle affiche JOB va rencontrer un succès phénoménal et de nombreux industriels vont manifester le désir de s'attacher les services de MUCHA.

- f. L'artiste fait aussi une ébauche de calendrier avec les signes zodiacaux...une affiche nous révèle une zone vierge pour caser le nom d'un commerce et d'un produit vendu, sur une autre une œuvre zodiacale également. En réalité, on trouve Mucha un peu partout : sur des boîtes de gâteaux.....
- g. Affiche pour les biscuits Champagne Lefèvre-Utile : Lefèvre s'installe à Nantes, va épouser Melle Utile et on fait donc appel à des artistes pour faire connaître les produits et donc au fil du temps Mucha va imposer son style...en 1897 sur une affiche la femme Mucha prend le dessus et elle tient une assiette avec un biscuit. Un autre document vantant le chocolat Idéal en poudre soluble et là c'est une mère de famille qui est représentée (1897). Le maître tchèque qu'il éprouve des difficultés à sortir de ce style féminin et donc à se renouveler.
- h. AFFICHE Bières de La Meuse : on distingue l'usine de fabrication à Bar-Le-Duc / L'imprimeur est champenois, il a donc remplacé Lemercier / une femme apparaît un tant soit peu nonchalante / La chevelure est longue et distinguée / l'affiche polychromée déploie aussi des fleurs des champs et des épis.
- i. IMAGE ETONNANTE « La Sainte » La représentation de l'absinthe : La peinture sombre évoque les dégâts de cet alcool redoutable, ceux-ci nous sont montrés de manière brutale à l'intérieur d'un appartement. Mucha va travailler ce sujet pour L'Exposition Universelle de 1900 : il souhaitait un travail sur L'Homme mais l'opération échoua. Des affiches furent aussi réalisées pour le Champagne Moët et Chandon: une 1ère aux tons pastel, des courbes, des fleurs, des feuillages couleur automne...c'est le Champagne White Star ET la 2ème fait l'éloge du grand crémant impérial : la femme tient des incrustations de pierres / elle a une attitude un peu dominante / elle se pare de bijoux orientaux / les soieries et les broderies sont également largement valorisées.
- j. SERIES THEMATIQUES sur les fleurs, les saisons et les mois de l'année. EXEMPLE 1 : « Eveil du matin » / un arc en ogive / des motifs floraux encore / des fleurs de pavot pour symboliser le rêve et la nuit. EXEMPLES 2-3-4 : « Eclat du jour » / « Rêveries du soir » / « Repos de la nuit » ...bref on fait défiler un ensemble de panneaux ou de représentations soignées avec un souci permanent de l'ornementation. Petite parenthèse : Mucha est en réalité devenu affichiste par hasard, son vœu était de devenir peintre (il a d'ailleurs réalisé un autoportrait et donc il aurait pu faire une carrière de portraitiste car il avait un talent certain pour mettre en valeur les traits du visage).
- k. EXPO UNIVERSELLE 1900 : Exposant, il travaille pour des joailliers et des parfumeurs. Ainsi, il a conçu de toute pièce la vitrine du magasin FOUQUET joaillier en 1923 : il s'agissait d'un magasin luxueux / on voit des médaillons au centre / un haut-relief représente une femme aux parures transparentes...On nous montre ensuite une photo intérieure du magasin, Mucha a également dessiné le sol et aussi du mobilier, ce dernier très sobre est avant tout destiné à la présentation des bijoux. Nous sommes bien là dans le style ART NOUVEAU. Il a dessiné aussi des bijoux de Georges Fouquet. EXEMPLES : en 1899, un bracelet-bague sous forme de bijou d'apparat avec le motif du serpent où l'émail et l'or sont présents. Dans un autre cas, on admire une broche en or, ivoire et perles, avec la femme Mucha en pendentif et pour ce bijou on est fasciné par la polychromie sensible et riche.
- l. LES SERIES SUR LES PIERRES PRECIEUSES : il innove sur les postures des modèles, laisse les modèles libres de prendre les poses, il prend les photos et enfin il compose son œuvre.

- m. Mucha s'est aussi essayé à la sculpture, il fait les modelages, réalise des créations pour des grands parfumeurs. EXEMPLE 1 : une sculpture représentant une grande chevelure, les paupières closes d'une femme plus statique/ La matière principale est le bronze qui a été retravaillé avec or et argent. EXEMPLE 2 : Une sculpture de 1901 nous montre un buste féminin. En réalité, pour le maître tchèque, la sculpture est une simple parenthèse.
- n. LES AFFICHES SPORTIVES= 1898 Cycles Waverley / le vélo est peu représenté / les outils pour le fabriquer prennent le dessus. En 1902, sur une affiche pour les cycles Perfecta , on remarque une femme avec une coiffure plus exubérante et le vélo n'est matérialisé que par sa marque et on ne dispose pas d'informations complémentaires.
- o. L'ARTISTE EN TERRE BRETONNE= Du côté de Trégastel, Mucha conçut en 1902 des panneaux décoratifs : il vint en Bretagne car il était lié à Sarah Bernhardt qui avait une propriété à Belle-Ile-En-Mer et il porte également un intérêt à Gauguin, promoteur de l'école dite de Pont-Aven. Sur ces panneaux, des costumes sobres, des coiffes soignées et des plumes de paon ornent tout l'ensemble. Durant ces années 1902-1903, il réalisa aussi un dessin de 16cm de haut sur les côtes bretonnes.
- p. SERIES SUR LA LUNE ET LES ETOILES (par exemple « Etoile du matin ») une femme dans sa nuditémais Champenois lui demande de l'habiller un peu. En 1901, il va également publier un ouvrage, un répertoire pour L'Ecole d'Arts Décoratifs.
- q. EVOLUTION DU STYLE= En 1904, il va se tourner vers un genre plus photographique, plus réaliste pour, au final, aller vers du pictural. UNE AFFICHE nous dévoile Sarah Bernhardt faisant de la publicité pour des gâteaux, elle nous apparaît avec une robe riche, très ornementale. On lui fera même des propositions de portraits venant des USA et plus spécialement suggérées par Les Rotschild . Il fera ensuite un portrait de Maruska qui vient en France pour étudier la peinture : ils vont se fiancer mais Mucha va partir pour Les Etats-Unis pour réaliser des affiches publicitaires : on peut mentionner entre autre une réclame de 2.64m de hauteur pour vanter des corsets mais l'expérience s'avérera peu concluante. Le maître va ensuite regagner sa terre natale. Il va mener un projet ambitieux de 17 peintures. Parmi ces œuvres, on peut citer un tableau « L'Apothéose » / une grande fresque de 6 à 8m qui reçut un accueil mitigé car on l'a perçue comme une peinture passéiste dans une période dominée par le cubisme. On peut également évoquer une affiche où figure LA PRINCESSE IACENTA et on y voit des formes de cœur, des pendentifs, un diadème...en fait Mucha revient au clair- obscur. On peut aussi penser à UN PORTRAIT de ses enfants : sa fille qui sera peintre et restauratrice d'œuvres d'art alors que son fils deviendra écrivain et publiera d'ailleurs une monographie sur son père. MUCHA meurt le 14 Juillet 1939 à l'âge de 79 ans.
- r. POUR INFO EN GUISE DE CONCLUSION = Mme Duroc nous invite à aller sur son site web pour informations complémentaires, il suffit de cliquer sur la partie textes sur la droite pour accéder aux contenus. Elle nous précise également qu'un musée consacré à l'artiste devrait voir le jour dans trois ans.

Compte-rendu : Michel Lambert, secrétaire UTL Guichen