

1ER OCTOBRE
2020

21 FÉVRIER
2021

VINYLES MANIA

musée de l'imprimerie

et de la communication

graphique

NOSTALGIE

VinylesMania

Le tour du monde en images
et en sons d'une passion circulaire

DOSSIER

PRESSÉ

VinylesMania dédiée à Vaughan Oliver (1957-2019)

En dédiant cette exposition à Vaughan Oliver, nous souhaitons rendre hommage à un créateur discret mais essentiel du monde musical contemporain. Designer, concepteur de pochettes et de visuels pour le label anglais 4AD à partir de 1983, il travaille d'abord en collaboration avec le photographe Nigel Grierson avant de s'installer seul sous le nom de V23. Influencé par Peter Saville (Factory Records) ou encore Roger Dean, il réalise des pochettes marquantes pour les Pixies, les Breeders, Cocteau Twins, Dead Can Dance, Lush ou This Mortal Coil. « Les pochettes de disques sont éphémères », disait-il. « Et moi, j'ai toujours voulu les faire durer plus longtemps ».

FABRIQUER UN

Face A, face B, comme si vous y étiez

Alastair Philip Wiper, photographe britannique né en 1980, est entré à la Records Industry de Harlem, Pays-Bas, qui presse entre 40 000 et 50 000 vinyles jour. Nous exposons quelques-unes de ses photos, qui nous font mieux comprendre le processus de fabrication d'un vinyle à partir du *mastering* tout juste sorti des studios d'enregistrements. Gravée sur un disque de cuivre ou d'acétate (*cutting*), cette matrice sera ensuite plongée dans un bain électrique (*galvanisation* ou *metalwork*) pour réaliser deux matrices, Face A et Face B. Ces moules sont obtenus par un procédé chimique : un dépôt de nickel se solidifie sur le disque dans le bain électrique, on le détache à la fin du processus. Les matrices, qui contiennent l'empreinte du sillon audio gravé, seront ensuite déposées dans une presse et emplies de polychlorure de vinyle chauffé. La dernière étape du *pressage* est suivie d'une écoute attentive du résultat pour valider le processus.

La Manufacture de Vinyles,

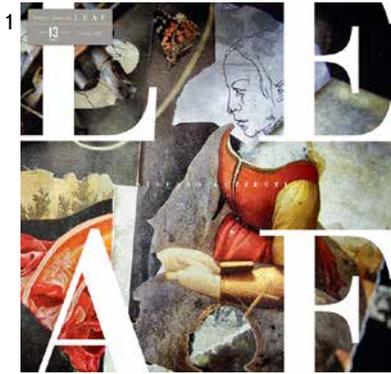
une empreinte régionale

Ouverte en octobre 2017, La Manufacture de vinyles est un atelier de pressage de 300 m² situé à Lathuile, près d'Annecy. Il est spécialisé dans la conception de disques vinyles 33 tours de 140 grammes et de « Maxi 45 », et produit aussi de manière plus artisanale des petites séries de disques, entre 150 et 2 000 exemplaires. Philippe Margueron, Lionel Daviet et Emmanuelle Margueron sont les trois associés haut-savoyards à l'origine de cette manufacture. Ils s'adressent en priorité aux labels musicaux indépendants français, qui sont près de 3 000. Dans une démarche écologique, ils sont liés à un imprimeur écoresponsable pour faire réaliser les pochettes des disques et recyclent dans le circuit de production les chutes de PVC servant à les fabriquer.

Magma Studio : le vinyle expérimental

Ce studio lyonnais développe des projets collaboratifs sur mesure, à la croisée de modes de fabrication traditionnels et de la conception numérique. Créé par Magalie Rastello et Marcelo Valente, il rassemble les pratiques des deux designers et fait suite à Atelier Optique, collectif avec lequel ils ont amorcé en 2015 un travail de recherche autour du disque vinyle. À l'heure de la dématérialisation et de l'omniprésence des données, du big data, de « l'Internet of Everything » (IoE), quel est le sens d'inscrire des informations sur un objet physique ? Le travail présenté par Magma pour *VinylesMania* explore la matérialisation de données audios et visuelles sur des supports tangibles, interroge l'obsolescence des formats et des modes de lecture, et invente des disques hybrides comme possibilités d'évolution.

<https://www.magmastudio.co/>
Instagram : magmastudiodesign
Facebook : Magma studio

VINYLE

- 1 Stefano Guzzetti, Leaf, Stella Recordings, 2016.
- 2 Tarnation, Mirador, 1997.
- 3 Lush, Pale Saints, The comforts of Madness, 1990.
- 4 Alastair Philip Wiper, Record Industry, Harlem, 2016.
- 5 Vinyle fabriqué par Magma Studio pour l'évènement HiSeoul en 2015.

LE VINYLE SE FAIT

La voix de son maître

L'ingénieur allemand **Emil Berliner**, installé aux États-Unis depuis 1870, révolutionne la technologie musicale en créant des galettes en caoutchouc rigide qui permettent de lire le son. Il invente donc le disque et la version la plus aboutie du gramophone avec sa société, la Gramophone Company. Il demande au peintre français Francis Barraud de lui créer une image pour représenter sa marque. Barraud propose à Berliner en 1909 une peinture de Nipper, son fox-terrier, écoutant le son émanant d'un phonographe à cylindres (créé par Edison en 1877). En 1925, l'entreprise ajoute l'image du chien et la marque écrite « His Master's voice » / « La voix de son maître » sur ses disques. Le groupe EMI puis RCA Records à partir de 2003 détiennent aujourd'hui les droits de ce logo.

Ces animaux qui font voir les marques

Fidèle à nos passions graphiques, nous emmenons le visiteur du côté des logos « à animaux », du renard de Firefox au panda du Fonds mondial pour la nature (WWF) et au cheval de Ferrari, sans oublier le crocodile de Lacoste. L'image et la métaphore animalière dans une communication rappellent aussi la mascotte sportive et l'incarnation idéale de valeurs (écologiques, familiales) à travers une seule figure. Reste à savoir si la représentation de l'animal sera fidèle (le lion de la MGM), ou évocatrice (la vache rouge de *La Vache qui Rit*) pour donner un style singulier à la marque et au logo qui en découle.

Alex Steinweiss :

il a fait « voir » la musique

Après plusieurs refus, le label de musique **Columbia Records** accepte en 1939 de rémunérer son jeune directeur artistique Alex Steinweiss afin qu'il réalise les premiers dessins originaux pour une couverture de disque. Steinweiss, né à Brooklyn, ancien étudiant en design, ne supporte plus les papiers et les cartons enveloppant les 78 tours. Il lance la création d'une quinzaine de projets de dessins en même temps, qui paraîtront entre 1940 et 1943, et œuvrera au total sur près de 2 500 pochettes de disques sur la période 1940-1973.

Il influencera de nombreux graphistes et designers par la suite, notamment le collectif *Hipgnosis* qui réalisera en 1973 la fameuse pochette de l'album des Pink Floyd, *The Dark Side Of The Moon*.

Paula Scher :

un œuf sur le vinyle

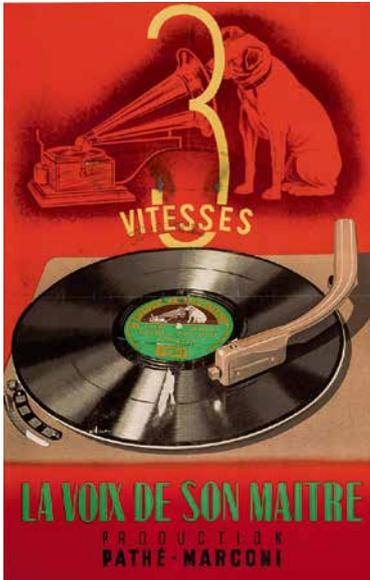
Paula Scher (Washington, 1948) est l'une des rares femmes créatrices de pochettes de disques dans les années soixante-dix. Elle devient la figure de proue du style « Rétro » à partir duquel elle réinterprète de manière audacieuse le travail du courant constructiviste, du Bauhaus à De Stijl. Ses pochettes à l'image de l'œuf pour l'album *Sunny Side Up* de Wilbert Longmire en 1978 donnent un exemple concret de sa manière de jouer avec les images tout en critiquant la marchandisation des relations humaines. Le MoMA de New-York en conserve d'ailleurs une copie dans ses collections.

Kesa :

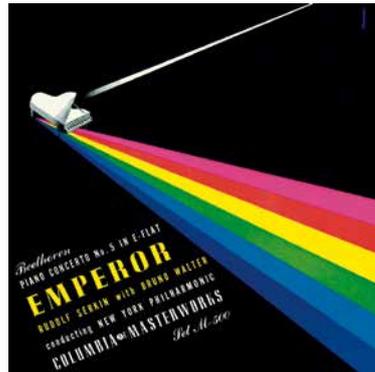
il fait chauffer les vinyles

Kesa commence à graffer à Grenoble en 1996. Il est influencé par les grands noms du street-art comme Mode 2, Bando, Boxer, 93NTM ou PCP. Principalement actif à Lyon, Genève et Grenoble, il arrête le graff au début des années 2000 avant d'y revenir quelques années plus tard grâce à sa passion des vinyles et après un voyage au Brésil. Il se met à chauffer les disques vinyles pour les tordre, les découper, les modeler et mettre au point des figures, souvent animales. Des figures qui s'envolent, s'échappent du support, comme une métaphore du mouvement sonore, et que l'on peut retrouver sur de nombreux murs des pentes de la Croix-Rousse, à Lyon.

6

7

8

9

SON IMAGE

6 Affiche *La voix de son maître*, production Pathé-Marconi, 1952, prêt Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

7 Alex Steinweiss devant certaines des pochettes qu'il a créées, 1947, photo. W. P. Gottlieb.

8 Alex Steinweiss, *Emperor Concerto* (Beethoven), Columbia Masterworks, 1948.

9 Compilation *Mono No Aware*, PAN, 2017.

LES AVENTURIERS

Portraits de Diggers

Les collectionneurs de vinyles sont partout, à fouiller dans les bacs et les greniers pour compléter leurs trésors. Ces aventuriers des vinyles perdus sont indépendants, ils sillonnent les territoires français et numériques pour montrer des disques inconnus, rares, inestimables. Nous avons demandé à plusieurs de ces collectionneurs, plusieurs diggers complémentaires dans leur manière de penser la collection, de nous présenter leurs projets du moment, leurs pièces maîtresses ou inédites.

Christian Biral

Il a fondé un groupe actif de collectionneurs, dans lequel on trouve des journalistes, disquaires, musicologues, bibliothécaires, musiciens, éditeurs, producteurs... Christian Biral est aussi le chanteur du groupe « Les Chics Types » (cinq albums) et coauteur de divers ouvrages : « Alabama Blues » avec Maryvonne Rippert et Cédric Vernet (Oskar) ; « QSO » avec Pierre-François Tareau et « Pop Hits » (en cours d'élaboration) avec Christophe Drot (Popcards Factory).

www.facebook.com/groups/labels/macarons
www.chicstypes.fr
www.popcards-factory.blogspot.com

Fabien Vandamme-Schlimpert

Fabien Vandamme-Schlimpert est conservateur en charge des collections et des bibliothèques de proximité pour les Bibliothèques de Nancy. Nous lui avons proposé de raconter l'histoire de l'apparition/disparition du vinyle. À travers sa collection personnelle, Fabien Vandamme-Schlimpert nous donne une autre image des vinyles et modifie notre regard sur ce symbole souvent célébré dans les expositions contemporaines, mais qui mérite ici d'être redécouvert de manière plus spectrale et fantomatique, ou simplement inédite...

Bibliothèque Municipale de Lyon

La BmL conserve une importante collection de vinyles et 78 tours qui représentent aujourd'hui environ 100 000 disques consultables sur place. Depuis le 8 janvier 2019, le département Musique de la Bibliothèque de la Part-Dieu est riche d'une collection de 1 000 vinyles à emprunter avec une douzaine de platines pour les écouter à la maison. Cyrille Michaud, responsable du département Musique, et Benoît Galichet, bibliothécaire, spécialiste du fonds vinyles de la BmL, ont sélectionné pour l'exposition une dizaine de disques représentant les collections de l'établissement, des disques de bruitages aux productions lyonnaises.

Les filles aussi :

Black Girls Love Vinyl

Alexandria Sadé passe une grande partie de sa vie à collectionner des disques et à faire découvrir les vinyles préférés d'autres femmes noires rencontrées sur sa route ou dans les villes qu'elle traverse. Elle a créé le blog *Glow of Sunrise* pour montrer d'autres visages de collectionneuses et renouveler ainsi le stéréotype de l'acheteur, homme, blanc et approchant la cinquantaine. www.glowofsunrise.com
#blackgirlslovevinyl

Sofa Records :

la caverne aux merveilles

Sofa Records, disquaire (7, rue d'Algérie à Lyon) est une boutique spécialisée dans les musiques du monde et le jazz, avec près de 10 000 disques neufs et d'occasion disponibles. Pierre-Olivier Leclercq, responsable de Sofa Records, nous a aidés à sélectionner des disques vinyles « graphiques » représentatifs de toute l'Afrique et de la production actuelle de musique africaine.

Vinyle et patrimoine immatériel

Créé en 1991, le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (Villeurbanne) est une association qui œuvre à la valorisation des traditions musicales et des patrimoines culturels immatériels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Structure pionnière dans la reconnaissance des musiques de l'immigration, le CMTRA est à l'écoute de la diversité culturelle des territoires ruraux et urbains et participe à la mise en œuvre des droits culturels. Il anime un réseau régional qui réunit amateurs et professionnels autour de la pratique, la transmission, l'étude et la découverte des musiques traditionnelles, des musiques du monde et des cultures de l'oralité.

21

22

23

24

DU VINYLE PERDU

- 21 TM 28, Library Music, Fonds vinyles de la Bibliothèque Municipale de Lyon, Crédit Département Musique
22 Félicia Atkinson & Jefe Cantu-Ledesma - *Limpid As The Solitudes*, Shelter Press, 2018.
23 Christian Biral, 2020, © Claire Mormina.
24 L'artiste Mack, posant avec le disque de Diana Ross, Silk Electric, 1982.

CE JOUR QUI A MARQUÉ LE VINYLE

CE PAYS QUI PERDU SES VINYLES

DES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L'EXPO

La Disco Demolition Night

À l'été 1979, Steve Dahl, animateur de la radio rock WLUP-FM (Chicago) lance un défi à ses auditeurs. Il s'agit de se rendre le 12 juillet dans le stade de baseball local de Comiskey Park pour détruire avec des explosifs le maximum de vinyles de musique disco, qui fait désormais concurrence au rock et irrite une grande partie de l'Amérique blanche, raciste et homophobe. Le stade de baseball sera ainsi dévasté par les milliers de personnes souhaitant assister à

la soirée, et à partir du lendemain les radios du pays cesseront de diffuser le disco sur leurs ondes au profit du rock. Le disco reprendra de l'ampleur grâce au talent de certains DJ (Larry Levan ou Frankie Knuckles) avant de devenir la *House music* au milieu des années quatre-vingt.

Dans les années soixante et soixante-dix, les chanteuses et chanteurs populaires de Corée du Sud, comme les Kim Sisters, Cho Yong Pil ou Lee Mi Ja, ont

permis au pays de célébrer son identité nationale, mais aussi de commencer à diffuser sa culture à l'extérieur de ses frontières. Le disque vinyle a constitué un support important de cette émancipation culturelle, avant de disparaître avec l'arrivée du CD à partir de 1982. La Corée du Sud n'est jamais revenue à ses premières amours imprimées. Le vinyle est quasiment absent des boutiques coréennes. Pour évoquer cette absence, nous vous proposons de découvrir de nombreuses pochettes réalisées pour la K-Pop depuis le début des années deux mille et qui n'ont pas connu pour la plupart d'édition vinyle (pour l'instant).

Pochettes-surprises, avec Lyon BD Festival

2020 a été déclarée « Année de la Bande Dessinée » par le Ministère de la Culture. Comme le festival Lyon BD fête cette année ses quinze ans, nous avons décidé ensemble de demander à quinze auteurs et autrices de réaliser leur pochette rêvée de vinyle. Vous pourrez découvrir dans l'exposition le résultat de cette « photo de famille » de la création contemporaine en bande dessinée. L'exposition de ces pochettes sera ensuite présentée à la Fnac Lyon/Bellecour.

La Fnac Lyon Bellecour et ses amoureux du vinyle

Les vendeurs de la Fnac Lyon Bellecour présenteront leur coups de cœur Vinyles à travers une exposition des plus belles Cover, les trésors préférés de l'équipe. Qu'est-ce qui a motivé leur choix ? Le travail visuel et graphique, les artistes, l'époque. Ils vous feront découvrir leurs plus belles sélections dans un espace dédié, pendant notre exposition. 85, rue de la République, Lyon 2e.

Africa2020

L'Afrique est à l'honneur cette année en France, à travers le projet Africa 2020 porté par l'Institut français. L'enjeu de cette dynamique est de renouveler les représentations stéréotypées qui accompagnent les discours médiatiques sur le continent. Cette balade africaine en vinyles est complétée d'une rencontre avec Jimmy, propriétaire d'une boutique de disque inclassable au beau milieu du marché de Kenyatta, à Nairobi. Rachel Clara Reed, vidéaste et photojournaliste indépendante, a passé de nombreux après-midis chez Jimmy et nous en a ramenés des photos pleines de couleurs et de sons. @rachelclarareed

VinylAfrica, Place de l'art

Pour la 3e fois partenaire du musée, LPA présente jusqu'à l'automne, Place de l'art, au parc République, un coup de projecteur sur la révolution musicale qui a traversé le continent africain depuis 1970. Une atmosphère haute en couleurs habite l'exposition, avec une évocation des imprimés wax. Douze albums ont ainsi été sélectionnés avec Sofa Records pour illustrer cette variété musicale soit une playlist de quarante morceaux diffusés au cœur de VinylAfrica. Parc République, place de la République, Lyon 2e.

Fêtons le Disquaire Day

Événement annuel, la journée des disquaires indépendants revient le 24 octobre. Nous la fêtons samedi 24 octobre après-midi, avec un atelier encadré par Magma Studio pour créer un phonotrope, ou disque animé, suivi d'une petite visite de l'exposition. Sur inscription : resa-mil@mairie-lyon.fr

25

26

25 Paradise Garage Dance Floor, Bill Bernstein, 1979.

26 Chez Jimmy, Nairobi, Rachel Clara Green, 2016

27 Steve Dahl in Action, Paul Natkin, 1979.

28 Jonghyun, She is, 2016.

27

LES MOMENTS EMOTIONS,

À VOIR OU À ÉCOUTER

29

30

Contact presse
Demande d'images
Bernadette Moglia
T. 04 37 23 65 33
bernadette.moglia
@mairie-lyon.fr

Musée de l'imprimerie
et de la Communication graphique
13, rue de la Poulallerie
69002 Lyon
T. 04 78 37 65 98
www.imprimerie.lyon.fr

31

VinylesMania
15 avril - 20 sept. 2020
Du mercredi
au dimanche inclus

Bastien Dreyer : la nostalgie de la Voix de son maître

Bastien Dreyer est réalisateur et chef-opérateur à Strasbourg. Avec la société « La vie est un film » qu'il a créée en 2014, il réalise des films de communication pour entreprises et des vidéos publicitaires pour différentes agences. Un projet personnel le pousse à commencer une série appelée « Mémoires » consistant à filmer des objets anciens sous tous les angles. Le numéro 2 de la série est consacré au Gramophone *La voix de son maître*. Vous pouvez retrouver son travail sur son portfolio en ligne : www.lavieestunfilm.com

Les vinyles de son père

Zoe Timmers est photographe et décide en 2013 de réaliser un portait filmé de son père atteint d'un cancer afin de témoigner de sa passion des vinyles. Elle demande à son père de choisir ses vinyles préférés parmi sa collection de 12 000 disques, puis réalise des montages photographiques de celui-ci en mélangeant sa silhouette et les pochettes de disques tant aimées. Ce travail est présenté sur un compte Instagram dédié : @dadsdiscdelights avec une courte vidéo présentée pour la première fois au festival de photographie Look3 de Philadelphie en 2015. Nous la diffusons pour nos visiteurs. @zobolondon @dadsdiscdelights

Sahel Sounds :

les voix du désert

Le label Sahel Sounds a été fondé par l'ethnomusicologue Christopher Kirkley, qui a passé deux ans en Mauritanie, au Mali et au Niger pour rencontrer les groupes locaux. À son retour, chez lui, à Portland (USA), il lance son label indépendant sous lequel il produit de manière régulière des disques qu'il enregistre aussi parfois. Depuis sa création, Sahel Sounds concentre son travail principalement sur la découverte de groupes musicaux de Mauritanie, Niger. Grâce à lui, des artistes comme Abba Gargando, Mdou Moctar, Mai Dawayya, Mariam Ahmed et Fatou Seidi Ghali ont connu une diffusion internationale.

Emahoy

Tségué-Maryam

Le 12 décembre 1923, Yèwèbdar Guèbrou naît à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, dans une famille de lettrés. À vingt ans, elle étudie la musique au Caire avec le violoniste polonais Alexander Kontorowicz. Elle entre à vingt-cinq ans dans un monastère pour y devenir nonne sous le nom d'Emahoy Tsegué-Maryam. Quelques années plus tard, elle enregistre en Allemagne un premier disque, vendu au profit d'œuvres charitables, comme le seront les (rares) suivants. Elle vit retirée dans un monastère de Jérusalem depuis 1986. En 2006, une compilation de la collection Éthiopiennes supervisée par Francis Falseto lui est consacrée. La pianiste et compositrice a fêté en 2019 ses 96 ans et continue de jouer de la musique comme le montre le court et beau témoignage filmé d'Omar Gefen (2015).

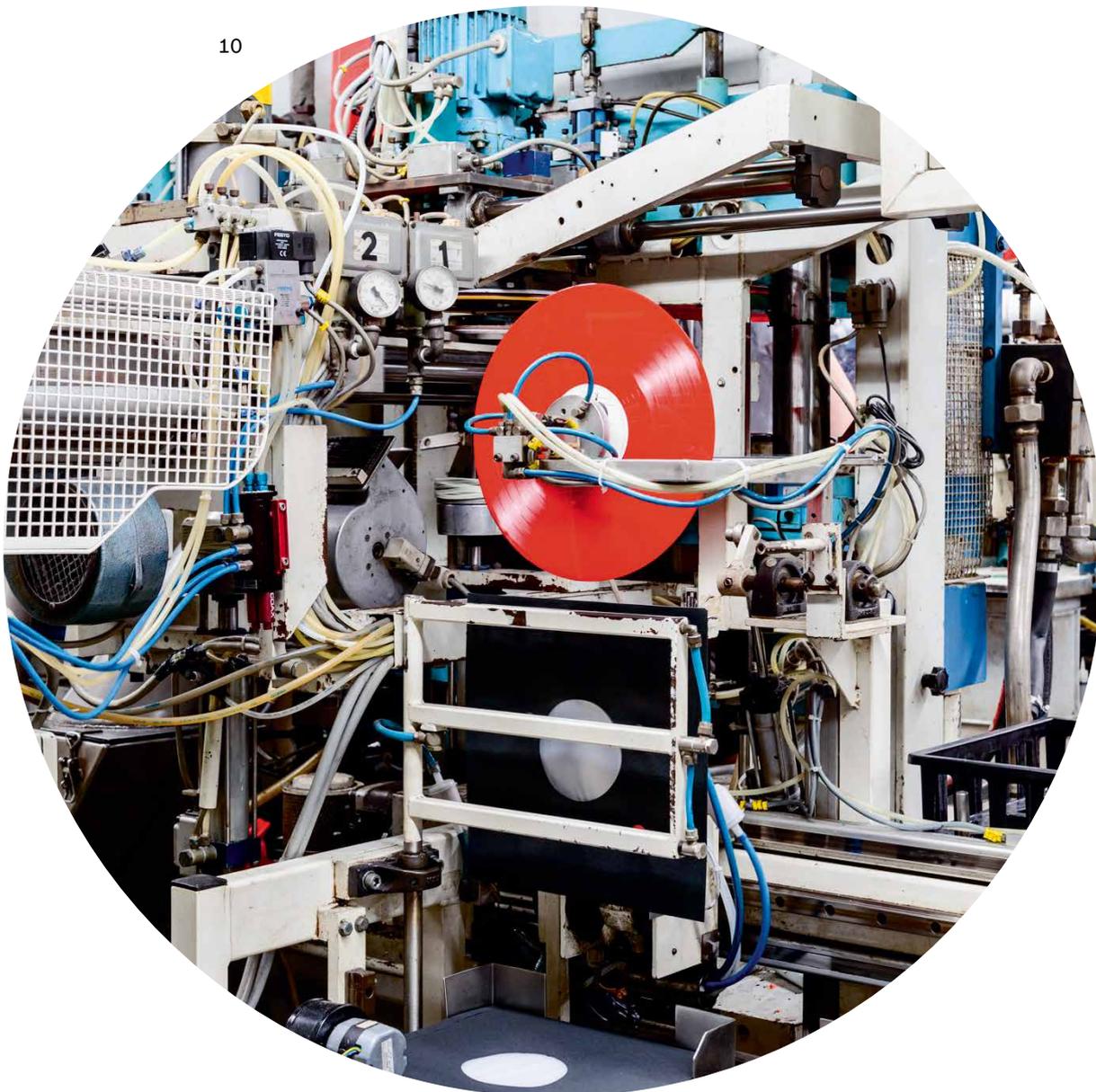

32

33

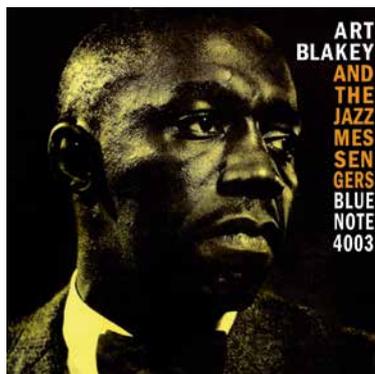
- 29 Beenzino, 12, 2016.
- 30 Emahoy Tsege Mariam Music Foundation, 2015.
- 31 Le projet *Dad's Disc Delight* par Zoe Timmers, 2015.
- 32 Hama, Houmeissa, Sahel Sounds, 2018, Niger.
- 33 Kokoko, Fongola, 2019.

**AUTOUR
DE
L'EXPOSITION**

**VINYLES
MANIA**

11 **BILLIE HOLIDAY**

12

- 10 Alastair Philip Wiper, Record Industry, Harlem, 2016.
- 11 Billie Holliday, All or nothing at all, Verve Records 1958 David Stone Martin
- 12 Art Blakey and the jazz messengers blue note, design de Reid Miles, 1958, photo : Francis Wolff.

Visites guidées,
ateliers, événements
sur notre site

www. imprimerie.lyon.fr

Inscriptions sur notre billetterie
en ligne

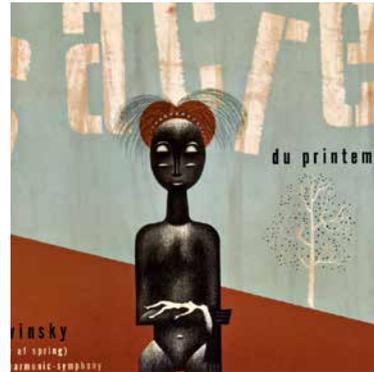
15

16

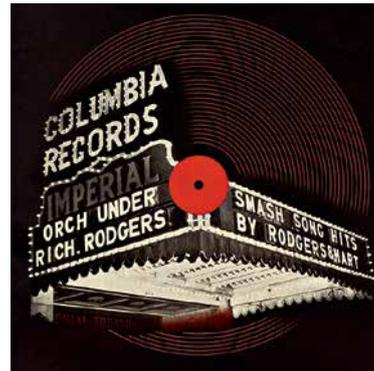
13

19

14

17, 20

18

- 13 Cheick Tidiane Seck - Timbuktu, the music of Randy Weston, Komos 2019, Mali.
- 14 Ahmoudou Madassane - Zerzura, Sahel Sounds, 2018, Niger.
- 15 Pochette de vinyle coréen, années quatre-vingt.
- 16 The Kim Sisters The first album, 1964.
- 17 SHINee - Dream Girl - The Misconceptions of You, 2013.
- 18 Crush Sometimes, 2014.
- 19 Alex Steinweiss, Sacre du printemps, 1939.
- 20 Alex Steinweiss, Imperial Orchestra Under Rich Rodgers, 1939.

Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique

13, rue de la Poulaille
69002 Lyon
T. 04 78 37 65 98
www. imprimerie.lyon.fr

**Contact presse
Demande d'images**

Bernadette Moglia
T. 04 37 23 65 33
bernadette.moglia
@mairie-lyon.fr

Design graphique
www.bureau205.fr

@MusImprim
<https://www.facebook.com/musimpcg/>
https://www.instagram.com/musee_imprimerie_lyon/?hl=fr

Retrouvez nos informations sur notre newsletter Le canard électronique, inscription sur notre site.