

CITÉ
ARCHITECTURE & PATRIMOINE

LA SAGA DES GRANDS MAGASINS

EXPOSITION ÉVÈNEMENT

06.11.2024 — 06.04.2025

CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

citedelarchitecture.fr | [#ExpoGrandsMagasins](https://twitter.com/ExpoGrandsMagasins)

Livret en français simplifié

C'EST QUOI UN GRAND MAGASIN ?

Autrefois, les petites boutiques étaient spécialisées. Les boutiques ne vendaient qu'un seul type de produits. Au contraire, les grands magasins vendaient **des produits variés** dans un même lieu :

des vêtements

des chaussures

des parfums

des meubles

des jouets

des aliments

Dans les grands magasins, il y a de **nombreuses personnes qui travaillent** :

- des vendeurs et des vendeuses
- des magasiniers, qui rangent les produits dans les rayons
- des caissiers, qui font payer les clients
- des porteurs, qui portent les achats des clients

Dans les petites boutiques, les clients ne touchent à rien. Ils se font servir.

Au contraire, dans les grands magasins, les clients peuvent **toucher les produits et se servir eux-mêmes**. Les vendeurs sont présents pour aider les clients.

Dans les grands magasins, **les prix des produits sont fixes**, écrits sur une étiquette.

Il n'est pas possible de marchander.

Marchander, cela signifie que l'on discute avec le vendeur pour essayer de baisser le prix du produit.

C'EST QUAND LES GRANDS MAGASINS ?

Les grands magasins existent depuis longtemps, depuis **1852** en France.

C'est monsieur **Aristide Boucicaut** qui ouvre le 1er grand magasin. Ce grand magasin s'appelle **Au Bon Marché**. Il se trouve à Paris, dans le 7ème arrondissement.

Aujourd'hui, les grands magasins existent toujours. Cette exposition raconte leur histoire, de leur naissance jusqu'à aujourd'hui.

Voici les dates d'ouverture des premiers grands magasins à Paris :

1852 Au Bon Marché

1855 Les Grands magasins du Louvre

1856 le Bazar de l'Hôtel de Ville

1865 le Printemps

1869 la Samaritaine

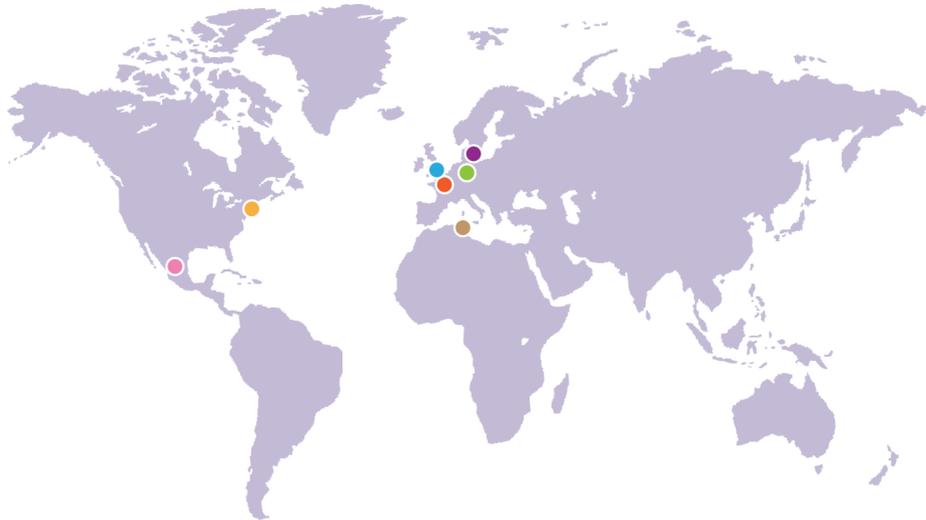
1894 les Galeries Lafayette

C'EST OÙ LES GRANDS MAGASINS ?

Les grands magasins se trouvent **en centre-ville**.

On trouve des grands magasins dans **toutes les grandes villes**, dans le **monde entier**.

Par exemple, il y en a à **Paris** en France, à **Londres** en Angleterre, à **Copenhague** au Danemark, à **Berlin** en Allemagne, à **Mexico** au Mexique, à **New-York** aux États-Unis, au **Caire** en Egypte...

Pour commencer la visite, entrez dans la 1ère salle. Cette salle est ronde et sombre. Il y a des films et des photographies qui montrent à quoi ressemble un grand magasin. Vous pouvez regarder les films et les photographies puis aller dans la salle suivante.

À QUOI RESSEMBLE UN GRAND MAGASIN ?

L'architecture d'un grand magasin

Les grands magasins sont dans des **bâtiments gigantesques**, c'est-à-dire très très grands.

Il y a **plusieurs étages**.

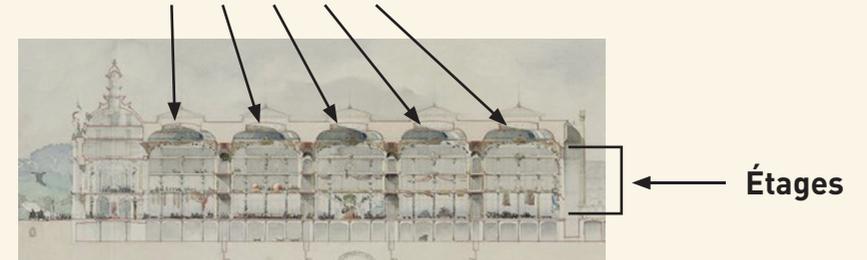
Ils sont construits avec des nouveaux matériaux très utilisés à partir des années 1850 : **le métal et le verre**.

Il y a beaucoup de lumière grâce aux **grandes fenêtres**.

Observez ce dessin représentant un grand magasin coupé.

Coupoles : toit en forme arrondie

Restez dans cette salle et retournez-vous. Allez regarder le dessin de la façade de la Samaritaine.

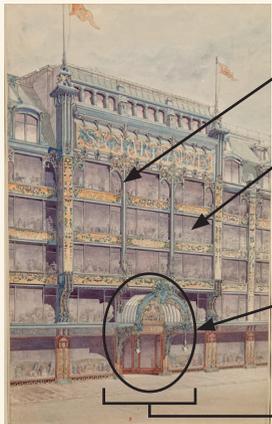
La façade d'un grand magasin

La façade est imposante avec beaucoup de décorations.
Il y a une **porte d'entrée monumentale**,
c'est-à-dire très grande et qui se voit de loin.
La porte d'entrée est parfois protégée par une **marquise**.
Une marquise est un abri en verre,
placé au-dessus de l'entrée.

Observez la façade du grand magasin la Samaritaine vers 1905.

On voit que le bâtiment est construit
avec du métal et du verre.

Structure en métal

Baies vitrées :
Grandes fenêtres en verre

Porte avec marquise
au-dessus

Porte d'entrée monumentale

Allez dans la salle suivante.
Arrêtez-vous devant cette grande image
de l'intérieur des Galeries Lafayette.

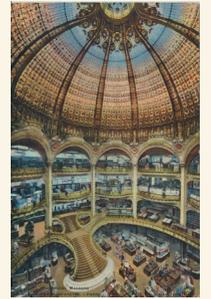
L'intérieur d'un grand magasin

L'intérieur d'un grand magasin est un espace immense.
On peut donc montrer et ranger beaucoup de produits.
On peut aussi accueillir beaucoup de clients en même temps.

Observez cette image montrant l'intérieur des Galeries Lafayette :

Il y a un grand espace vide au centre.
Tout autour, on voit les étages
qui s'ouvrent sur le **grand vide central**.
Cela fait comme des balcons.

Il y a aussi un **grand escalier** au centre.
Les produits sont organisés en **rayon**.
Un rayon correspond à plusieurs **comptoirs**
où l'on vend le même genre de produits.

Par exemple :

- le rayon parfumerie
- le rayon chaussures
- le rayon ganterie pour les gants...

Comptoir
de la ganterie

Au-dessus, le plafond est une **coupole**.
La coupole est un plafond arrondi.
Elle est construite en métal rempli de verres colorés.

Ces verres colorés s'appellent des **vitraux**.
Ces vitraux forment des jolis dessins.

Il y a beaucoup de lumière qui entre par le toit.

Restez dans cette salle et retournez-vous.
Allez observer le décor
montrant un grand escalier de grand magasin.

Dans les grands magasins, les étages sont desservis par des escaliers.

Il y a le **grand escalier** au centre qui monte au 1er étage. C'est l'escalier le plus important avec de très beaux décors. Il est majestueux.

Observez la reconstitution de l'escalier du Bon Marché :

L'escalier est composé de marches et de **garde-corps**. Le garde-corps est la barrière qui permet de ne pas tomber et de se tenir pour monter. Ce garde-corps est en fer forgé avec des décors de fleurs. Cela donne un aspect très luxueux.

Puis, pour les autres étages, on monte par des petits escaliers ou des ascenseurs.

L'ascenseur est une nouvelle invention. Le 1er ascenseur dans un grand magasin est installé en France, en 1869.

Avancez dans la salle. Arrêtez-vous devant la vitrine en-dessous du parapluie en tissu.

LE GRAND MAGASIN : UN LIEU DE VIE

Dans un grand magasin, on peut y passer toute la journée !

En plus d'acheter des produits, on peut y faire d'autres activités :

- se faire couper les cheveux au salon de coiffure
- prendre le goûter au salon de thé
- faire du sport
- voir un film au cinéma...

Observez quelques affiches dans la vitrine

Salon de coiffure des Magasins du Louvre

Menu du restaurant du grand magasin Aux trois quartiers

Cours d'escrime au Bon Marché

Programme de cinéma des magasins Dufayel

Avancez dans la salle. Arrêtez-vous devant les éventails.

COMMENT ATTIRER LES CLIENTS ?

Les produits changent tout le temps pour attirer les clients.

La **publicité** est très importante pour les grands magasins. Grâce à la publicité, les grands magasins se font connaître. Faire la publicité, c'est annoncer un nouveau produit ou un événement comme les soldes.

La publicité se fait toute l'année. C'est pour donner envie aux clients de venir le plus souvent possible.

La publicité se fait grâce à :

- des **affiches**
- des **cartes postales**
- des **objets** comme les éventails présentés devant vous
- des **catalogues** comme ceux présentés dans une vitrine derrière vous

Observez les éventails promotionnels :

Les grands magasins offrent des objets pour faire leur publicité. Le nom du grand magasin est écrit dessus. Parfois, il y a aussi une inscription pour mettre en avant un produit.

Retournez-vous.
Observez les catalogues dans la vitrine.

Les grands magasins créent des **catalogues** pour mettre en avant des produits.

Les produits sont présentés avec de belles images et leurs prix.

Il y a des catalogues pour parler des soldes.

Ce sont les grands magasins qui ont inventé les soldes.

Les produits sont souvent en promotion, c'est-à-dire que les prix sont plus bas que d'habitude pour donner envie d'acheter.

Observez les catalogues dans la vitrine :

Les catalogues montrent qu'il y a beaucoup de choix. Ici pour le catalogue des meubles du Palais de la Nouveauté, le slogan nous dit « mobiliers par milliers ». Il y a donc beaucoup de meubles.

Avant de continuer, faites une pause au comptoir d'un grand magasin imaginaire : client/cliente ou vendeur/vendeuse ? À vous de choisir votre rôle !

Avancez dans la salle suivante.
Sur la table au centre, observez cette maquette.

CHANGEMENTS DANS LES GRANDS MAGASINS entre 1930 et 1980

À partir des années 1920, il y a beaucoup de grands magasins. Cela devient difficile de gagner de l'argent et d'attirer les clients, même avec la publicité.

Puis, dans les années 1950-1960, c'est encore plus difficile avec la création des supermarchés et des centres commerciaux.

Les grands magasins doivent trouver de nouvelles idées pour attirer les clients.

Nouvelle architecture : un grand magasin comme une boîte

Les grands magasins vont faire des **travaux** pour se transformer ou pour s'agrandir.

Les **fenêtres sont désormais bouchées**, c'est-à-dire que les clients ne voient plus dehors.

L'intérieur des grands magasins est éclairé uniquement par des **lampes électriques**.

La **climatisation** est aussi installée.

Les grands magasins ressemblent à des **boîtes fermées**.

Pour venir dans les grands magasins en centre-ville, cela doit être simple de circuler.

On peut venir à pied en empruntant de **grands trottoirs** où l'on profite des belles vitrines qui donnent envie d'entrer. Mais il faut aussi penser aux clients qui viennent en voiture. On construit donc des **parkings** pas loin.

Observez la maquette du Printemps en 1960 :

Le Printemps s'est agrandi.

Un nouveau bâtiment a été ajouté, séparé par une rue.

Pour passer du bâtiment ancien au nouveau, une **passerelle** a été construite en hauteur.

Cette passerelle s'appelle le **pont de cristal**

car elle est en verre et elle passe au-dessus de la rue.

On peut voir aussi que les fenêtres sont bouchées.

Une autre nouveauté, c'est la disparition du grand hall ouvert et du grand escalier, à l'intérieur.

À la place, on construit des **escalators**.

C'est plus pratique pour aller d'un étage à un autre.

Les clients peuvent découvrir tous les rayons sans trop se fatiguer.

Chaque étage est un grand espace où l'on passe de rayons en rayons.

Les clients restent ainsi plus longtemps dans le magasin.

Regardez la vidéo présentée sur la même table :

Elle montre l'inauguration du plus haut escalator d'Europe en 1951, aux Galeries Lafayette.

Allez dans la salle suivante.

Observez les vêtements présentés à droite.

NOUVELLES IDÉES POUR RETENIR LES CLIENTS

Pour retenir les clients, les grands magasins proposent des nouveaux événements tout le temps : expositions, animations, défilés de mode...

À chaque fois, c'est l'occasion de créer de beaux décors.

Pour créer ces décors, les grands magasins invitent des personnes connues :

des architectes

des artistes

des designers

Cela donne donc envie de venir à chaque fois pour découvrir des nouveautés.

Des vêtements de grands couturiers

Les grands magasins s'associent avec les maisons de haute couture, c'est-à-dire les ateliers de **grands couturiers**.

Normalement, ces couturiers créent des vêtements sur mesure, c'est-à-dire des vêtements spécialement cousus pour le client, en fonction de son corps.

Désormais, les grands couturiers vont aussi créer des vêtements « prêt-à-porter », vendus dans les grands magasins. Ils créent ensemble des collections de vêtements de luxe.

Observez les robes et les pulls présentés devant vous.

Les vêtements de « **prêt-à-porter** » sont réalisés dans de belles matières comme la soie ou la laine. Ils sont fabriqués en **série limitée**, c'est-à-dire fabriqués en petites quantités.

Ces vêtements de luxe sont vendus dans des espaces spécialement créés pour les mettre en valeur et faire connaître leur créateur : les **corners**.

À chaque nouvelle saison, des jeunes couturiers sont mis en avant dans des corners comme ici avec l'exemple de Sonia Rykiel.

Sonia Rykiel est la 1ère créatrice de mode présentée aux Galeries Lafayette en 1962.

Il y en aura beaucoup d'autres : Pierre Cardin, Christian Dior, Yves Saint-Laurent...

Restez dans cette salle et retournez-vous. Regardez la vaisselle dans l'étagère.

Les ateliers d'art des grands magasins

Les grands magasins proposent beaucoup de produits variés.

Il y a notamment des objets de décoration comme des assiettes, des vases...

Ces objets sont de grande qualité car ils sont créés par des **artisans d'art**.

Les artisans d'art sont des spécialistes qui fabriquent de beaux objets.

Ces artisans travaillent dans des ateliers d'art.

Chaque grand magasin a son propre atelier d'art et de création.

Par exemple, le 1er atelier est créé par le Printemps, en 1912.

Cet atelier d'art s'appelle « Primavera ».

Le but est de mettre en avant le travail des artisans d'art et de proposer leur création originale à tout le monde. Grâce aux ateliers des grands magasins, beaucoup de gens peuvent s'offrir ces objets de créateurs.

Tous ces objets de décoration doivent être beaux et fabriqués avec de belles matières, tout en restant utiles et pas chers.

Observez cette assiette.

C'est une création de madame **Colette Gueden**.

Madame Colette Gueden travaille à l'atelier « Primavera » à partir de 1927. Au début, elle travaille comme créatrice d'objets décoratifs et de meubles. Puis, comme elle est très douée, elle devient directrice de l'atelier.

Les objets qu'elle a créés sont connus dans le monde entier.

Cette assiette appartient à la série qui s'appelle « pique-nique ».

Au centre de l'assiette, les dessins représentent un pique-nique. On retrouve des fruits et des légumes crus et un verre, posés sur une nappe blanche.

Avancez dans cette salle.

Sur la droite, découvrez le jeu « recherche et trouve » sur le grand magasin imaginaire « Au Trocadéro ».

Avant de continuer, faites une pause.

Découvrez le grand magasin imaginaire « Au Trocadéro » !

À la manière du jeu « recherche et trouve »,
observez les 2 dessins de ce grand magasin.

C'est le même magasin mais présenté à 2 périodes.

À vous de chercher les différences
et trouver les transformations !

Allez dans la salle suivante.
Observez la photographie
des Galeries Lafayette de Metz.

LE RENOUVEAU DES GRANDS MAGASINS à partir de 1980

Dans les années 1980, **c'est la crise**
pour les grands magasins.

Ils ont beaucoup de concurrence,
c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes clients que d'autres magasins.
Ils doivent donner envie de venir chez eux
plutôt que chez les autres.
Ils doivent encore trouver de nouvelles idées
pour attirer les clients.

L'originalité des grands magasins,
c'est notamment leur architecture.

On y va pour regarder ou acheter des jolis objets
mais aussi pour profiter d'un magnifique bâtiment.

**Faire du shopping dans un grand magasin,
c'est une expérience !**

Certains grands magasins vont refaire des travaux.
Les architectes mettent à nouveau en valeur
les éléments architecturaux traditionnels
des 1ers grands magasins :
coupole, escalier monumental, marquise...
Les architectes s'amuse à recréer ces éléments
mais de façon plus moderne.

La marquise réinventée

Observez la nouvelle façade des Galeries Lafayette de Metz

L'architecte madame Manuelle Gautrand rénove
les Galeries Lafayette de Metz.
Pour la façade, elle décide de créer une entrée
avec une **marquise** à l'ancienne.
Mais cette marquise est ici très moderne.
Elle a une forme qui ressemble à un tissu plissé.
Elle est rouge et un peu transparente.
On la voit donc de très loin dans la rue.

Les escaliers monumentaux réinventés

Un autre élément architectural typique du grand magasin,
c'est l'**escalier monumental**.

Lui aussi est repensé ou réinventé par :

des architectes

des artistes

Observez les 4 photographies de l'escalator du Bon marché :

Le Bon Marché invite des artistes à imaginer des œuvres
sur les escalators.

Ces œuvres changent souvent.
Les clients découvrent donc des nouveautés à chaque visite.
En plus des nouveaux objets ou vêtements,
il y a toujours des nouvelles décorations pour le magasin.

Il y a par exemple le nœud imaginé
par l'artiste monsieur Léandro Erlich.
On a l'impression qu'on ne pourra jamais
sortir de cet escalator.

C'est comme si on ne sortait plus du magasin.
On y reste le plus longtemps possible.
Cela reprend l'idée de monsieur Aristide Boucicaut,
l'inventeur de ce grand magasin,
qui cherchait par tous les moyens à faire rester le client.

Allez dans la salle suivante
vers la Samaritaine.

RENOUVEAU DU GRAND MAGASIN au cœur de la ville

Les grands magasins sont souvent construits au cœur des villes.

Contrairement aux centres commerciaux installés en dehors des villes, les grands magasins participent à la vie du quartier dans lesquels ils se trouvent.

Lorsqu'il y a des travaux dans le magasin, c'est tout le quartier qui est modifié.

Observez les œuvres qui présentent le nouveau projet de la Samaritaine :

La Samaritaine est un bon exemple pour expliquer ce renouveau d'un quartier avec la rénovation d'un grand magasin.

En plus du grand magasin, il y a désormais dans le même bâtiment :

Un hôtel

Des logements

Des bureaux

Une crèche

Allez dans la salle suivante.
Découvrez une vitrine de Noël.

LES VITRINES

Les vitrines sont un élément clé du grand magasin. Elles permettent de montrer les produits vendus à l'intérieur. Mais pour faire rêver, elles sont décorées **comme une scène de théâtre.**

Les produits sont mis en valeur et présentés comme des trésors.

Pour l'exposition, une vitrine de Noël, a été imaginée par les artistes madame Céline Devaux et madame Laure Wauters.

Avant de partir, faites une pause dans la petite salle où se trouve une table avec des tabourets. Découvrez des activités manuelles pour jouer avec l'architecture des grands magasins.

Façades, coupoles, vitrines n'auront plus de secret pour vous !

La visite de l'exposition est finie.

Retournez-vous.

Revenez vers la salle des grands couturiers. Sortez par la porte en verre à droite.

Une exposition

à la Cité de l'architecture et du patrimoine

Rédaction : Claire Munuera Ducoq
(Cité de l'architecture et du patrimoine)

Graphisme : Camille Barlerin
(Cité de l'architecture et du patrimoine)

Relecture : Andrée-Lise, Angélique,
Damien, Laure, Marie-Sophie, Siham
(ESAT les Ateliers de Jemmapes)

Crédits photographies :

Page 3 : Patrimoine Le Bon Marché Rive Gauche ;

Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Page 5 : Beaux-Arts de Paris, Dist. RMN-Grand
Palais/image Beaux-arts de Paris ; BnF

Page 6 : BnF ; Grands magasins de la Samaritaine
– Maison Ernest Cognacq/Studio Marmand ;
Archives Galeries Lafayette

Page 7 : Archives Galeries Lafayette

Page 9 : Bibliothèque historique de la Ville
de Paris

Page 10 : Patrimoine Le Bon Marché Rive Gauche

Page 11 : Bibliothèque historique de la Ville
de Paris ; Paris, collection Printemps Héritage

Page 13 : Paris, collection Printemps Héritage

Page 17 : Archives privées Primavera Paris ;
Paris, collection Printemps Héritage

Page 18 : Hélène Balcer illustratrice ; Manuelle
Gautrand/Photographie : Vincent Fillon

Page 20 : Manuelle Gautrand/Photographie :
Vincent Fillon

Page 23 : Céline Devaux et Laure Wauters artistes

Crédits pictogrammes :

Flaticon.fr : © Freepik / © Iconjam / © Eucalyp

Avec le précieux soutien
de nos Grands mécènes

*Galeries
Lafayette*

El Palacio de Hierro
SOY TOTALMENTE PALACIO

La Cité de l'architecture et du patrimoine et les commissaires
remercient tout particulièrement

IADS | INTERNATIONAL
ASSOCIATION
DEPARTMENT
STORIES

Exposition réalisée avec le concours exceptionnel
de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris

PARIS | **Bibliothèque
historique**

arte

**PARIS
MATCH**

BeauxArts
Magazine

philosophie
magazine

TROISCOULEURS

Libération

FG.DJ radio

france.tv

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*