

SONIA DELAUNAY . TERK

Une vie dans la couleur *

Exposition SONIA DELAUNAY
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. ParisMusées

Commissariat : Anne Montfort . Cécile Godefroy

Projet Yves Kneusé avec Charlotte Vaillant . Fabrice Blanc Lumière . Museo Consult Audiovisuel

Décembre 2013

** ce sous-titre est là pour qualifier les choix scénographiques du projet proposé et à ce titre lui appartient.*

1

1 LES DÉBUTS

2 SIMULTANÉ

3 SEJOUR IBERIQUE

4 LES ANNÉES 20

4.1

**STAND SIMULTANÉ
APPT MALESHERBES
FABRIQUE (1)**

4.2

FABRIQUE (2)

4.3

DADA THÉÂTRE

4

**2 La prose
du Transibérien**

LE DÉROULÉ DE L'EXPOSITION

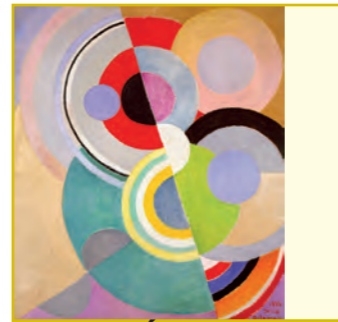
partie à développer

5

**5 . L'EXPO U 1937
LA GUERRE**

6

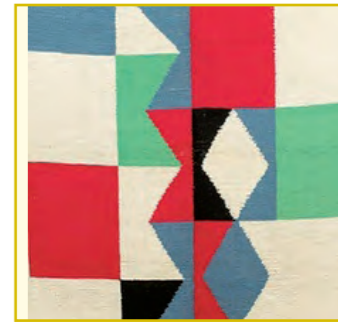
**6. LA RÉINVENTION
DE L'ABSTRACTION**

7

**7. LES GOUACHES
LA GALERIE DR**

8

**8. LES GRANDS
FORMATS**

Sonia Delaunay -Terk

Une vie dans la couleur : une exposition originale et rare

« *Je vis dans la couleur, c'est tout ce que je sais faire* » Sonia Delaunay -Terk . Interview P. Dumayet . 1972

Sonia Delaunay -Terk est une artiste à part qui parle autant de la vie que de son art et qui trouve autant de force et de plaisir à l'exprimer dans un morceau de tissu, une nouvelle reliure , le dessin d'un manteau que sur une toile accrochée dans les plus grandes galeries ou musées du monde.

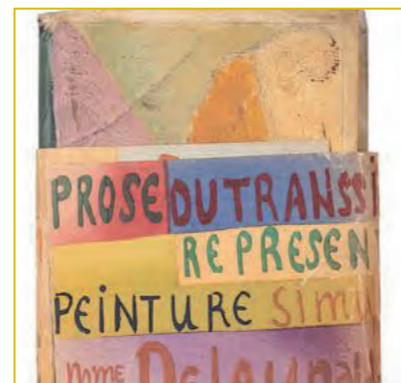
Présenter pour la première fois l'ensemble de son oeuvre par une exposition qui montre ce travail polymorphe au milieu d'une vie riche et pleine qui traverse le XXème siècle , est une occasion unique pour **mener un travail de scénographie et de muséographie en totale complicité avec les commissaires de l'exposition** de façon à pouvoir matérialiser et formaliser ces relations particulières entre une vie et un art , mais aussi entre toutes les formes d'expression que Sonia D a su lui donner.

Le projet proposé ici pose **les premiers éléments d'une règle scénographique à partager** et à faire évoluer avec les commissaires. Il reprends spatialement le découpage proposé par le programme et tente de faire correspondre la qualité des espaces du musée d'Art Moderne avec les différents thèmes et chronologies développés . Cette prise en compte des espaces et de leur résonance avec l'exposition prends toute sa force quand il devient lui-même le grand témoin de l'épopée artistique de Sonia D. en 1937.

C'est ainsi que l'on trouvera successivement :

1. Les Débuts
2. Simultané
3. Le séjour ibérique
4. Les Années 20 : Boulevard Malesherbes , la fabrique et Dada
5. L'exposition Universelle 1937 et la Guerre
6. La réinvention de l'abstraction et l'architecture
- 7 . Les Grandes gouaches avec la Galerie Denise René
8. Les Grands formats

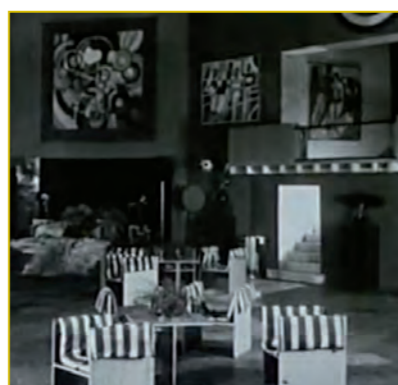
UN ART « SIMULTANÉ »

UNE VIE D'ARTISTE

DES LIEUX

appartement

atelier . stand

théâtre

pavillon expo U

musée

LES PRINCIPES DE L'EXPOSITION

LES RÈGLES DU JEU SCÉNOGRAPHIQUE :

une scénographie fidèle aux grands principes artistiques de Sonia D.T

Une règle du jeu pour dire un ensemble de principes formels qui permettent d'installer des modalités de sens et de travail à partager avec l'équipe en charge du contenu et des oeuvres .

Pour mener à bien ce projet 2 types de propositions :

- **une boîte à outils d'éléments formels récurrents et indentifiables** , sur mesure , à adapter et à implanter avec le commissariat pour l'établissement du projet définitif
- **un parcours «ARCHITECTURAL»** qui utilise les qualités spatiales des différentes salles pour créer des univers particuliers en résonance avec les différentes sections du récit.

Et une règle transversale et générale : **la scénographie de l'exposition se doit d'être fidèle à Sonia D.T et à ses grands principes artistiques.**

LA DÉFINITION DES PRINCIPES

A la lecture du projet scientifique des commissaires et de leur sélection des oeuvres, des différents documents consultés (livres , films repérés à l'Ina) et donc à partir d'une meilleure connaissance de Sonia nous vous proposons de mettre en place

- **une exposition «SIMULTANÉ»** , c'est à dire qui associe dans un même regard, par un même dispositif scénographique , des oeuvres majeures avec des oeuvres d'arts appliqués ou des oeuvres issues du travail de préparation et de recherche.
- **une exposition qui met en scène une vie d'artiste** indiscociable de sa production artistique et qui traverse l'ensemble un siècle : chronologie, famille, amis, photographies, films, contexte sociétal et culturel, ville .
- **une exposition qui traverse des lieux caractéristiques, emblématiques et forts** de la vie d'une artiste du XXème siècle : maison d'origine, atelier, appartement, boutique , pavillon, galerie , musée.

LES OEUVRES SUR LES MURS DU MUSÉE

LES CADRES EN BOIS ATELIER
LES GRANDES IMAGES DE SONIA

LES BOITES À IMAGES

LES PROJECTIONS DU CONTEXTE

LES VITRINES VERTICALES

LES TABLES VITRINES

LES IMAGES LUMINEUSES

LES PRINCIPES SCÉNOGRAPHIQUES DE L'EXPOSITION

LES RÈGLES DU JEU SCÉNOGRAPHIQUE : la boîte à outils scénographique

- LES GRANDS CADRES « SIMULTANÉ » : LA RENCONTRE D'UN ATELIER ET D'UN MUSÉE

- . Pour matérialiser cette superposition des genres artistiques développés par SD ,
- . pour garder au maximum la continuité visuelle avec l'ensemble du parcours et jouer sur un espace ouvert plutôt que cloisonné
- . pour jouer une relation avec les murs du musée qui doivent rester l'espace de l'Oeuvre , c'est à dire ceux des toiles peintes et des grands formats,

nous proposons d'installer **de GRANDS CADRES EN BOIS** (H 3,50M x L3,50m ou 1,75M) , comme de grands châssis d'ateliers évidés qui s'installent devant les murs du musée ou au milieu des espaces pour organiser les circulations, de façon libre et ouverte et s'équipent de différents **«appareillages muséographiques»** : tables vitrines , vitrines verticales double face, cimaises pour petit format, mais aussi cadre pour grandes toiles perforées photographiques montrant Sonia dans son travail qui nous accompagne tout au long de l'exposition .

Ces cadres, qui permettent d'associer non seulement le travail et l'oeuvre mais aussi les déclinaisons picturales dans les différents domaines artistiques, donneront à l'espace muséal, une fonction supplémentaire et rapportée pour cette exposition : **celle de l'atelier**. Jouer **cette relation entre le musée et l'atelier** permettra de vivre et comprendre l'évolution d'un travail qui pour les dernières sections laissera toute sa place à l'espace muséal avec les grands formats.

Terminer l'exposition dans un espace blanc et baigné d'une lumière naturelle (le modèle muséal) nous paraissait obligatoire. (cf parcours)

- LES BOITES À IMAGES : FAIRE ENTRER LA VIE DANS LE MUSÉE

Pour matérialiser la vie qui passe, les lieux , les villes, les amis artistiques, les enfants qui naissent, les guerres et le monde qui bouge , **chaque séquence est introduite par une boîte à images,**

une boîte documentaire qui nous accueille par un titre avec une typographie spécifique, une photographie lumineuse de Sonia D , un texte et une chronologie. Elle projette sur le mur du musée un montage d'images muettes qui nous renseignent sur le contexte géographique , politique , familiale et culturelle du moment traversé. A certain moment , elle contient une oeuvre emblématique que l'on découvre par une ouverture ménagée dans une des faces et donne à l'oeuvre une dimension magique qui met en valeur tout le travail sur la couleur de SD.

Ces cadres bois de l'atelier et ces boites à images vont nous accompagner tout le long du parcours et jouer des registres très différents suivant les séquences. Petit à petit l'atelier va laisser la place au musée après avoir pris toute la place dans la salle de la fabrique des tissus.

Il en sera de même pour les boîtes noires qui pourront occuper toute la place comme dans la salle des spectacles Dada où ils joueront une partition automatique

LES CADRES ATELIERS avec les différents équipements muséographiques

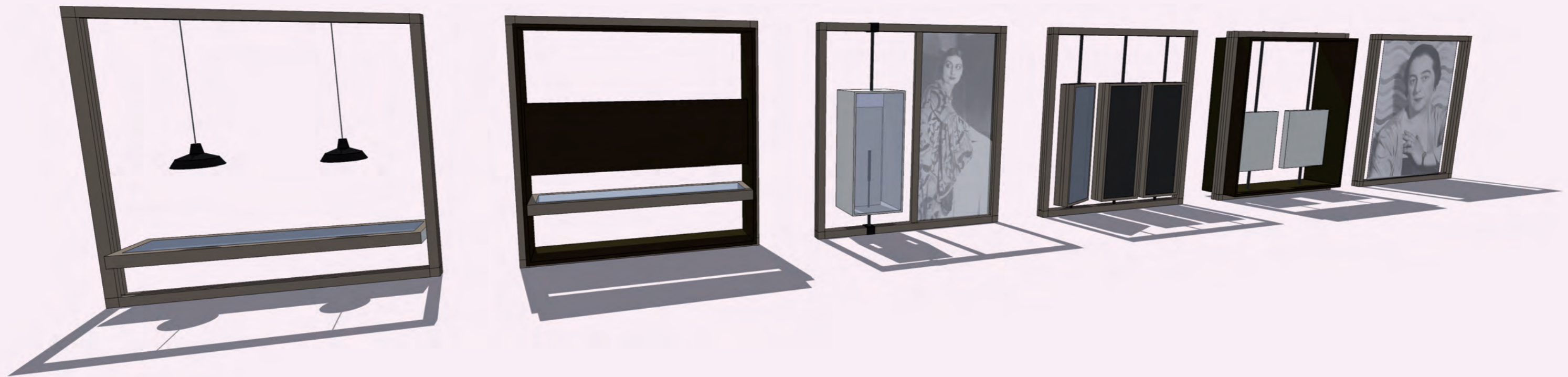

TABLE VITRINE

TABLE VITRINE + CIMAISE FILANTE

BOITE MANNEQUIN

VITRINE DOUBLE FACE VERTICALE
TOURNANTE

PETITE CIMAISES DOUBLE FACE

TOILE IMPRIMÉE

LES BOITES DOCUMENTAIRE avec les différents équipement smuséographiques

SIGNALETIQUE PROJECTION

ENTRÉE SECTION CAISSON LUMINEUX SONIA TITRE SECTION

OEUVRE DANS NICHE INTÉRIEURE

TEXTE SECTION CHRONOLOGIE

BOITE OPTIQUE SUR OEUVRE

3 SEJOUR IBERIQUE

2 SIMULTANÉ

1 LES DÉBUTS

4 LES ANNÉES 20
4.1 STAND SIMULTANÉ
APPT MALESHERBES

4.3

4.2
FABRIQUE (2) : l'atelier
des tissus

5 . L'EXPO U 1937
LA GUERRE

8. LES GRANDS
FORMATS

4.3
DADA THÉÂTRE

La passerelle :
entrée dans l'expo 37

6. LA RÉINVENTION DE
L'ABSTRACTION

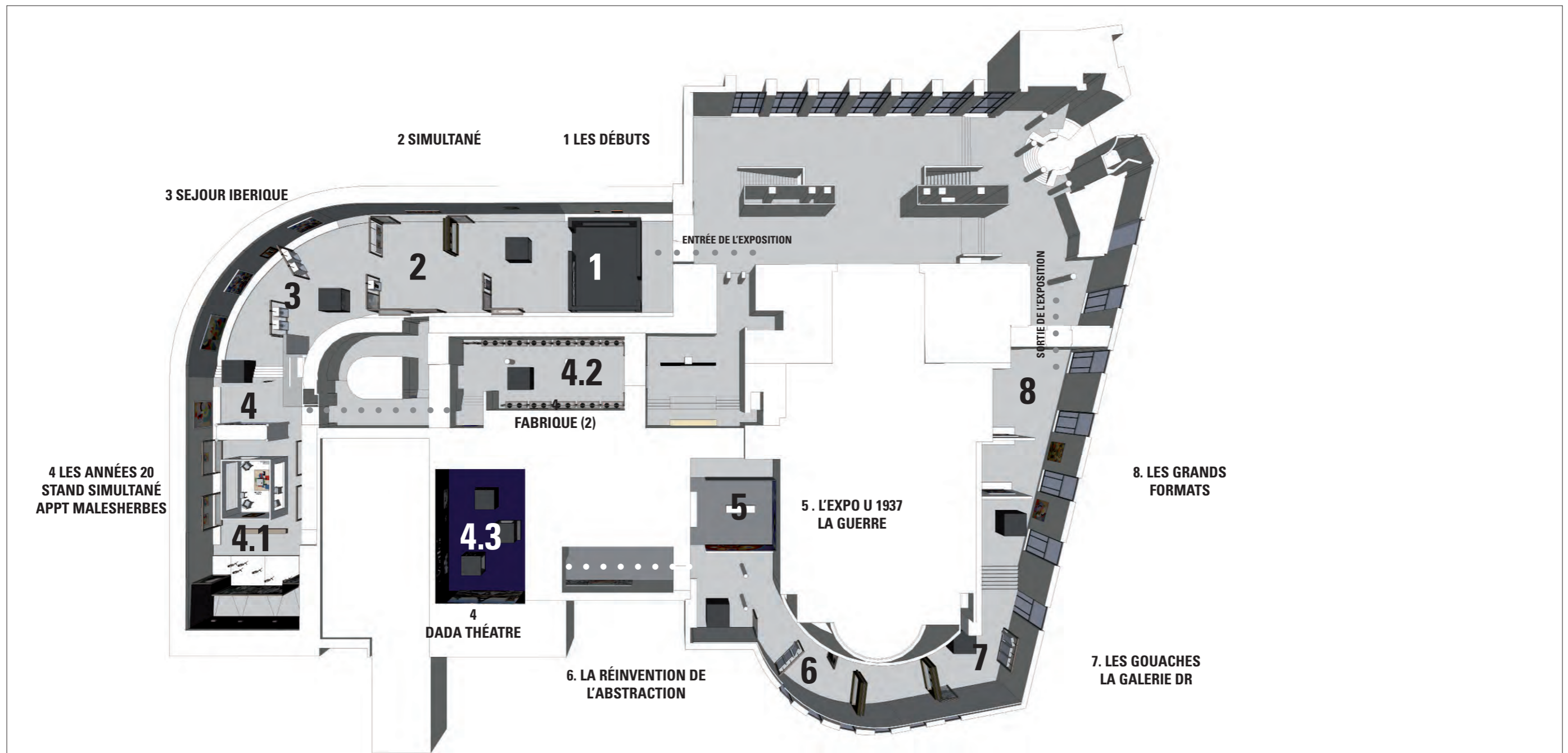
7. LES GOUACHES
LA GALERIE DR

ENTRÉE DE L'EXPOSITION

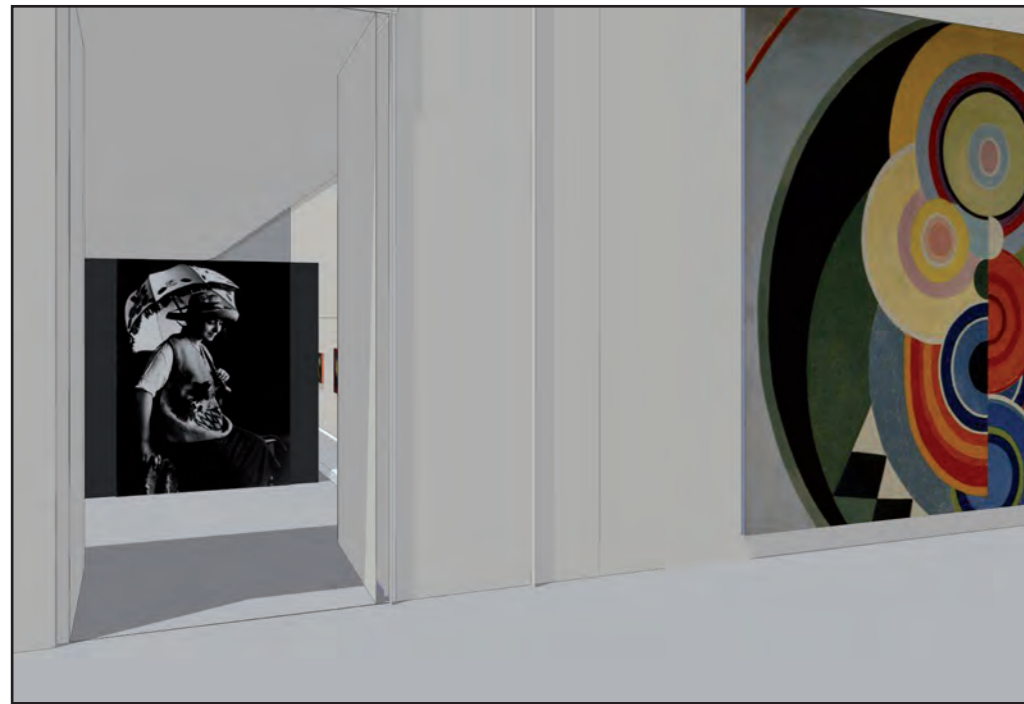
LE PARCOURS DE L'EXPOSITION

LES RÈGLES DU JEU SCÉNOGRAPHIQUE : un parcours qui trouve une résonance entre les qualités spatiales des salles et l'histoire artistique de Sonia D .

DÉFINITION DU PARCOURS

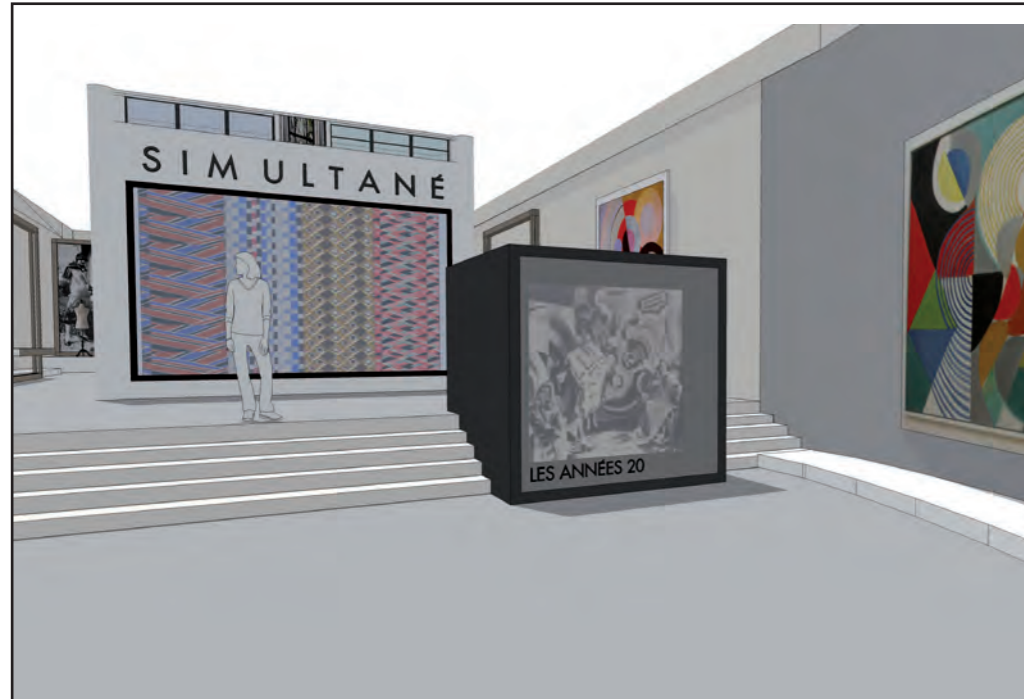
1. L'ENTRÉE DE L'EXPOSITION

2. LA MAISON DES ORIGINES

3. SIMULTANÉ / SEJOUR IBÉRIQUE

4. LE STAND SIMULTANÉ

5. BOULEVARD MALESHERBES

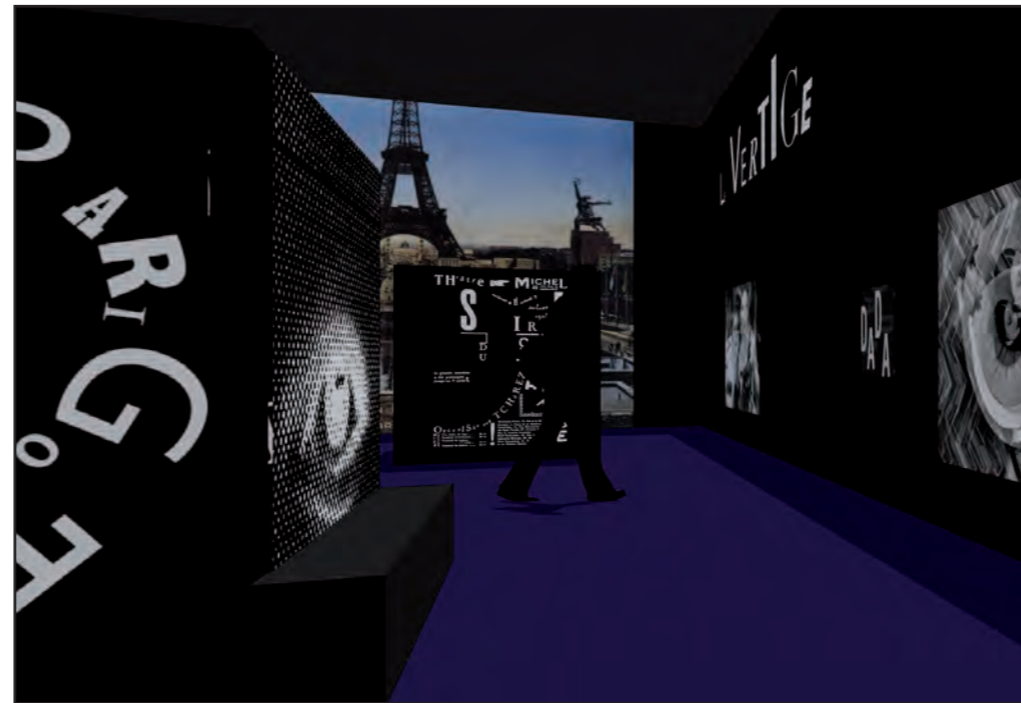
6. LA FABRIQUE 1 . Le défilé

LE FILM DE L'EXPOSITION

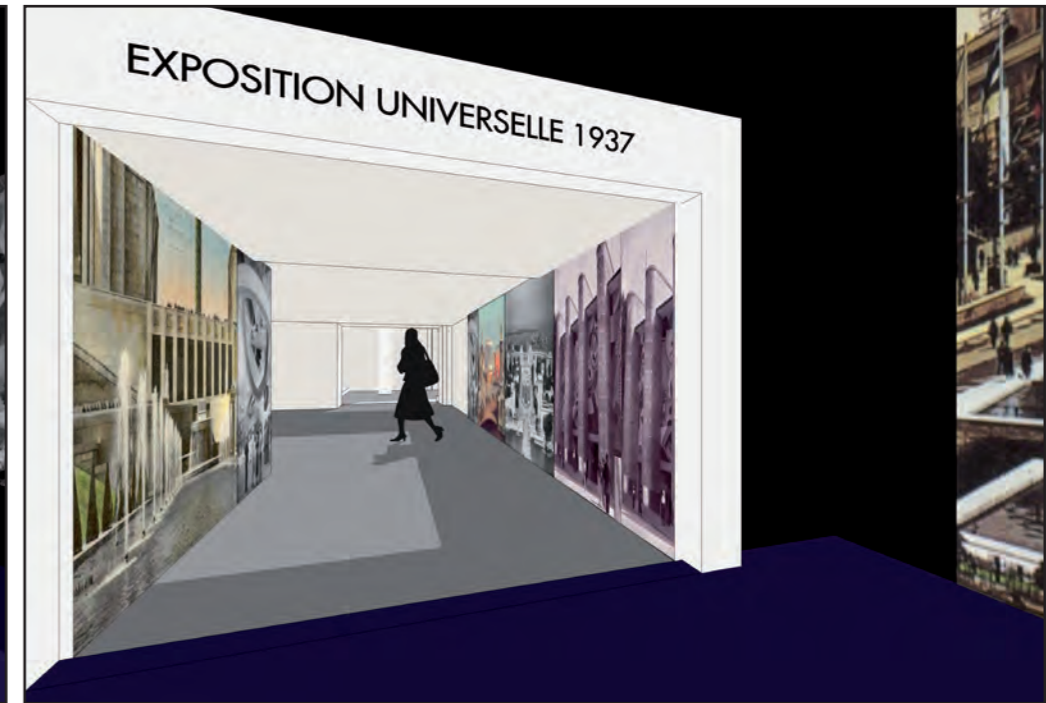
7. LA FABRIQUE 2

8. DADA THÉÂTRE CINÉMA

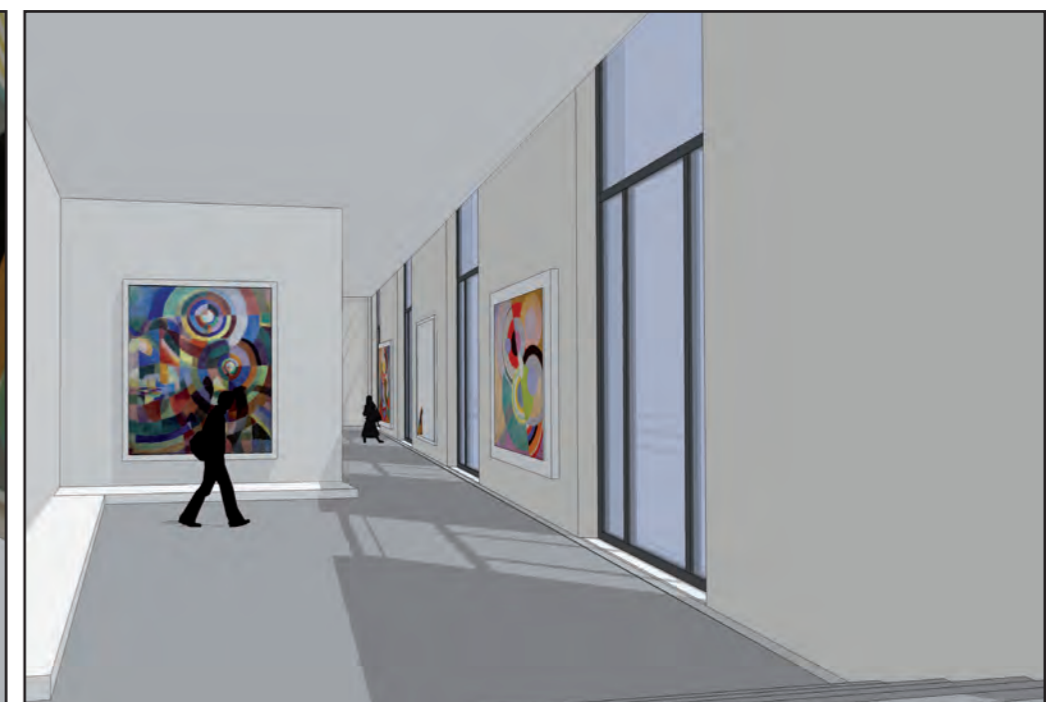
9. L'ENTRÉE DANS L'EXPO 37

10. LE PAVILLON DE L'AIR

11. L'ABSTRACTION . L'ARCHITECTURE

12. LES GRANDS FORMATS . LE MUSEE

4

4.3
DADA THÉÂTRE

4.2
FABRIQUE (2)

4 LES ANNÉES 20
4.1
STAND SIMULTANÉ
APPT MALESHERBES
FABRIQUE (1)

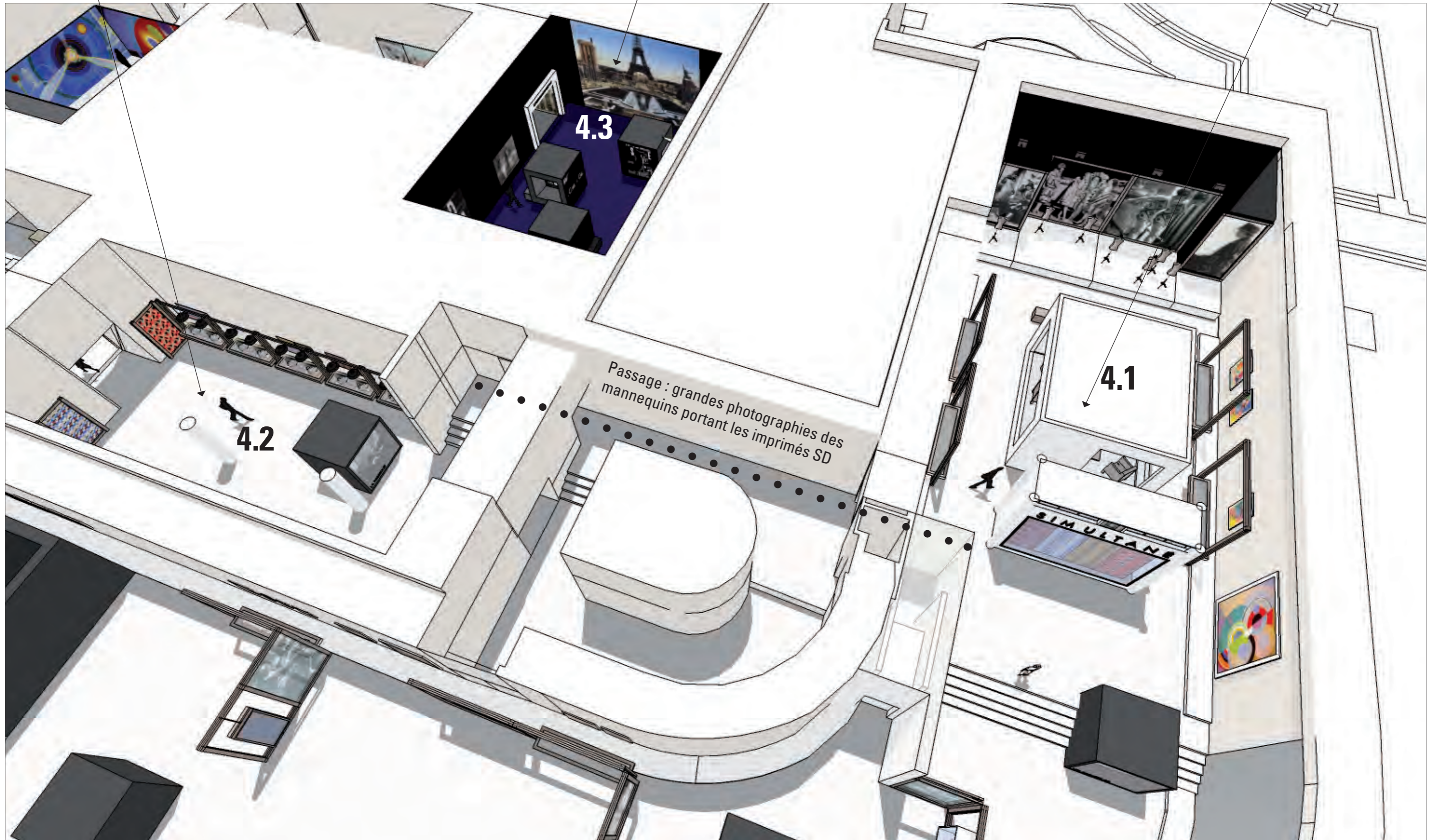
LES ANNÉES 20 : 3 salles, 3 univers emblématiques de l'ensemble de l'exposition , 3 scénographies

- Salle 1 : Malesherbes : le stand Simultané , l'appartement et le défilé de mode (Fabrique 1) : **UN ESPACE TOTAL ENTRE MUSÉE ATELIER SPECTACLE ARCHITECTURE**
- Salle 2 : la fabrique des tissus (Fabrique 2) : **UN ATELIER**
- Salle 3 : la salle magique Dada (Théâtre et Cinéma) : **UNE SALLE DE SPECTACLE MAGIQUE et «AUTOMATIQUE»**

SALLE 2 : FABRIQUE 2
L'atelier des tissus

SALLE 3 : DADA THÉÂTRE CINÉMA

SALLE 1 : MALESHERBES
le stand Simultané,
l'appartement et le défilé de mode (Fabrique 1)

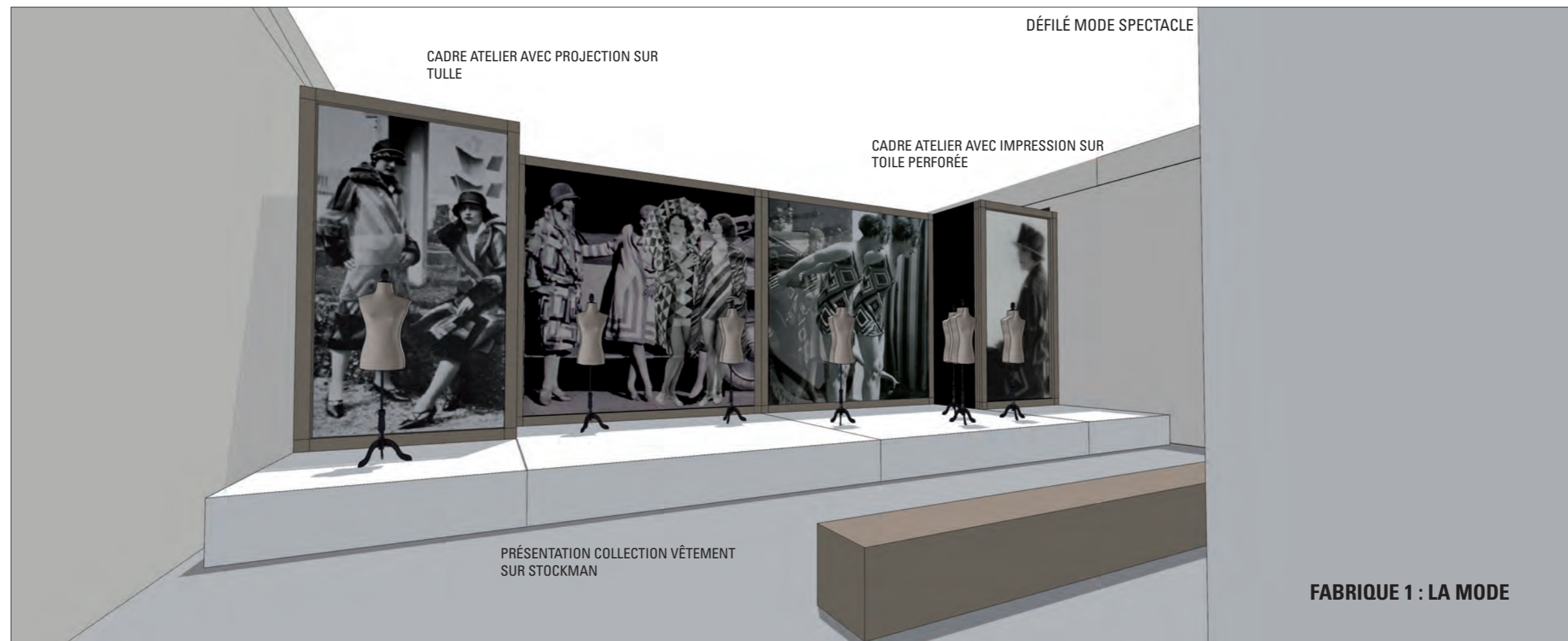
LES ANNÉES 20 . PLAN GÉNÉRAL . AXONOMÉTRIE

LES ANNÉES 20 . ATELIER SIMULTANÉ . APPARTEMENT MALESHERBES . FABRIQUE 1 : Le spectacle de la mode

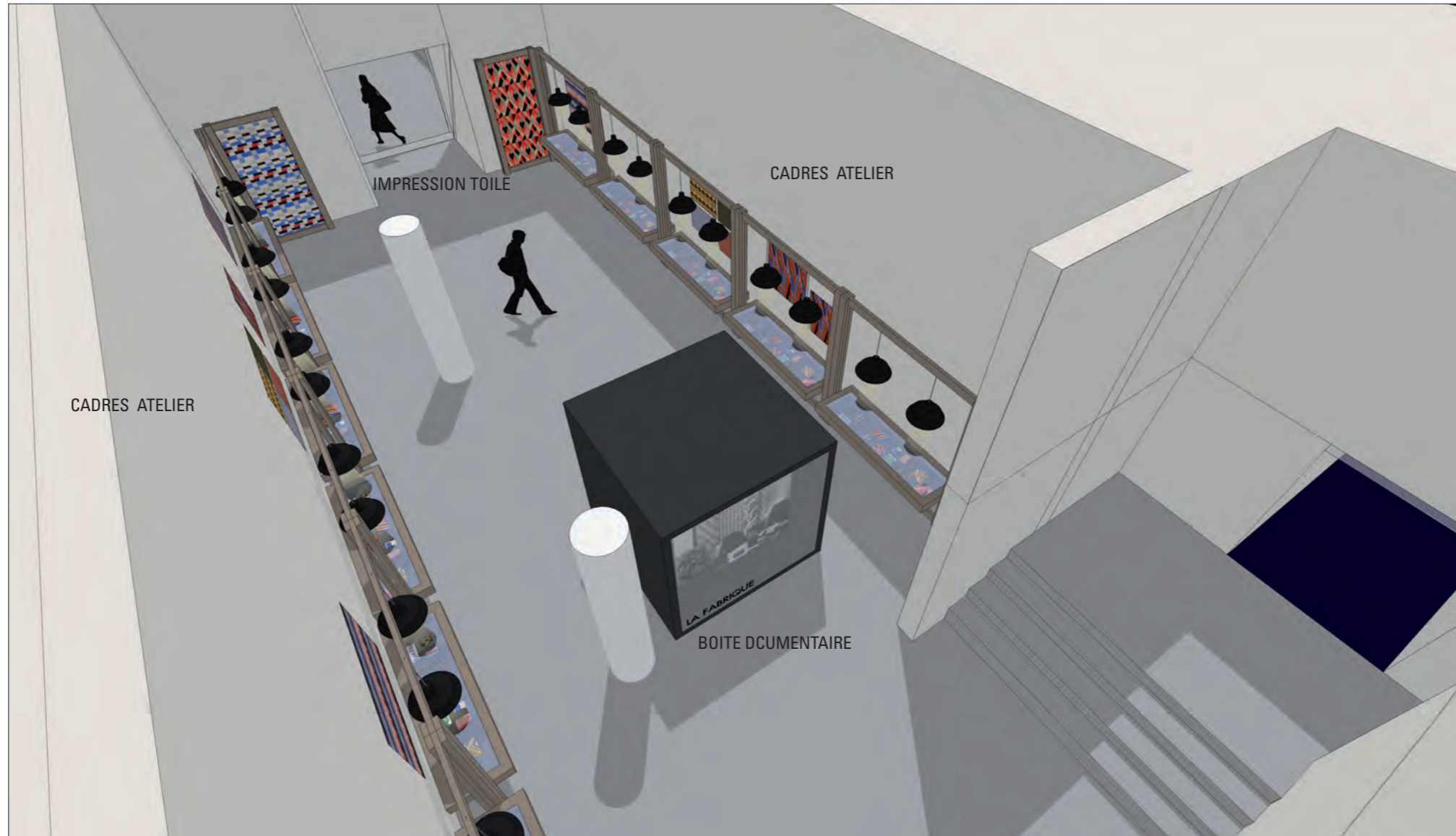
DÉFILÉ MODE SPECTACLE

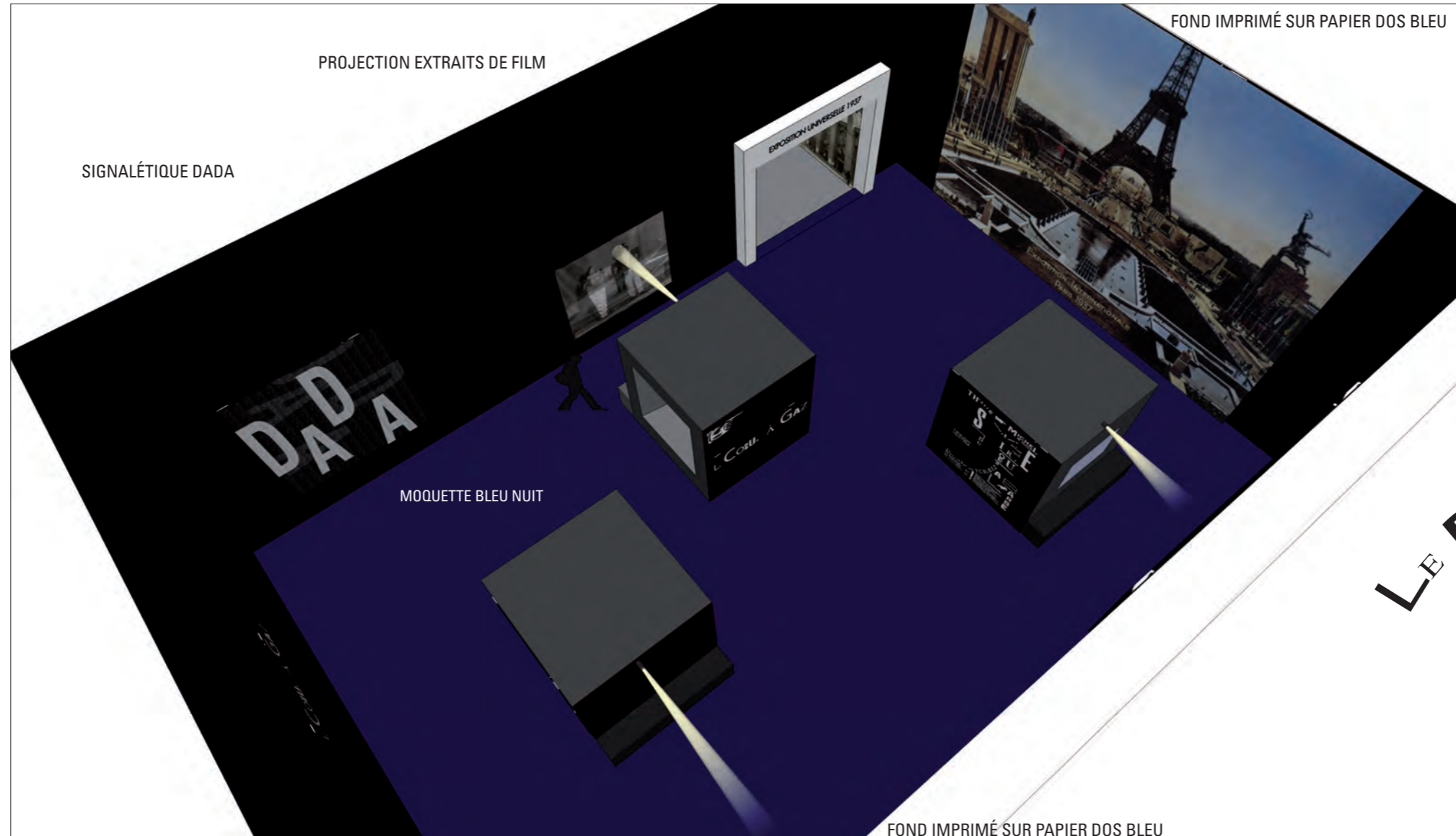

ENTRÉE ANNÉES 20 . RECONSTITUTION STAND INSTANTANÉ

LES ANNÉES 20 . LA FABRIQUE 2 : La salle des échantillons

LE COEUR À GAZ

DADA

LE PETIT PARIS

MATÉRIAUX . GRAPHISME

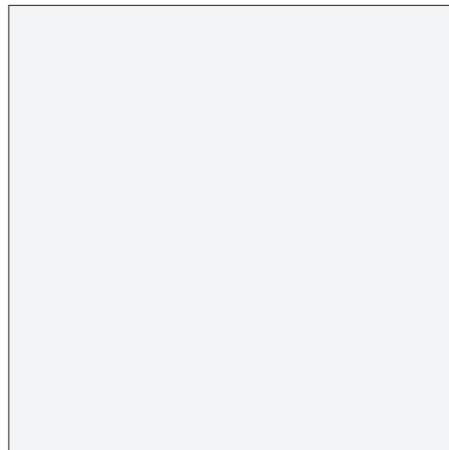
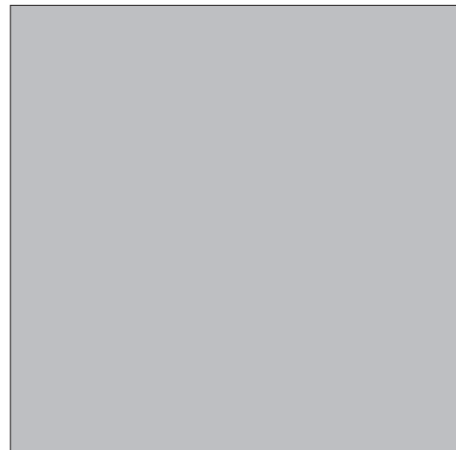
CADRE ATELIER : BOIS NATUREL MASSIF + ASSEMBLAGES ACIER NATUREL VERNI MAT

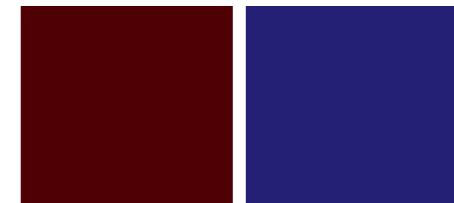
COULEUR DES MURS

Maison des Origines
Salle DADA
Boite documentaire

Mur du musée en alternance d'une section à l'autre pour que «vivent» les couleurs

Moquettes Maison des origines et salle Dada

MAGIE DES IMAGES : Projection sur mur ou tulle. Impression sur toile perforée

NATUREL ET SIMPLICITÉ DES MATÉRIAUX POUR EXALTER LES COULEURS

PRODUCTION . ESTIMATION TRAVAUX

EXPOSITION SONIA MAM								
CO TRAVAUX	225 000,00 €							
Maitrise d'oeuvre scénographique	18,50 %							
Montant forfaitaire HT	€ 41 625,00							
				YK		FB		MC (hors production et réalisation)
APS	20,00 %	8 325,00 €	82 %	6 826,50 €	10 %	832,50 €	8 %	666 €
APD	20,00 %	8 325,00 €	82 %	6 826,50 €	10 %	832,50 €	8 %	666 €
DCE	20,00 %	8 325,00 €	82 %	6 826,50 €	10 %	832,50 €	8 %	666 €
DET AOR	40,00 %	16 650,00 €	82 %	13 653,00 €	10 %	1 665 €	8 %	1 332 €
Total HT	100,00 %	41 625,00 €		34 132,50 €		4 162,50 €		3 330,00 €
TOTAL TTC		49 783,50 €		40 822,47 €		4 978,35 €		3 982,68 €
REPARTITION PAR LOTS								
AGENCEMENT	125 000,00 €							
RECONSTITUTION	20 000,00 €							
PEINTURE	35 000,00 €							
ECLAIRAGE	10 000,00 €							
AUDIOVISUEL SCENO (hors droit)	24 000,00 €							
Boites vie	8 000,00 €							
Spectacle mode	8 000,00 €							
Spectacle Dada	8 000,00 €							
SIGNALETIQUE	15 000,00 €							
TOTAL HT TRAVAUX	229 000,00 €							

« Je vis dans la couleur, c'est tout ce que je sais faire »

