L'EXPOSITION « CORTO MALTESE, UNE VIE ROMANESQUE » À LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'INFORMATION (CENTRE POMPIDOU, PARIS)

Emmanuèle Payen

Directrice du département développement culturel et cinéma, Bibliothèque publique d'information (Bpi), Centre Pompidou, Paris

Monika Próchniewicz

Programmatrice, service du développement culturel et actualités, Bibliothèque publique d'information (Bpi), Centre Pompidou, Paris

Cet article singulier, qui prend, dans sa deuxième partie la forme d'un photo reportage, illustre de façon didactique les différentes phases de la préparation d'une exposition en bibliothèque. Il s'appuie sur l'exemple de la plus récente production de la Bibliothèque publique d'information: l'exposition « Corto Maltese, une vie romanesque », du 29 mai au 4 novembre 2024.

action culturelle à la Bibliothèque publique d'information (Bpi) se donne pour missions de proposer au public une offre de manifestations dont le contenu participe, au même titre que les collections, à la mise en œuvre de la mission générale de la Bpi, bibliothèque nationale de lecture publique; mais aussi d'instaurer au sein de l'espace public un débat démocratique et civique et d'organiser la transmission des œuvres et des idées en créant du lien entre les domaines du savoir, les différents modes d'expression et les publics. Portée par la Bpi depuis sa création, en 1977, la politique culturelle se déploie de multiples façons: cinéma documentaire – par le biais du développement de la Cinémathèque du documentaire et du festival international Cinéma du réel -, paroles (rencontres, débats, conférences), ateliers, performances et expositions. En tant que département associé du Centre Pompidou, la Bpi participe par décret à la programmation de l'institution, et s'efforce de coordonner son action culturelle avec celle du Centre Pompidou.

La politique d'exposition s'est orientée ces dernières années vers deux axes de programmation principaux, déclinés en alternance dans la Galerie d'exposition, située au niveau 2 de la bibliothèque, à l'entrée de l'établissement:

 la littérature exposée, autour d'hommages aux écrivains et à leurs œuvres, par le biais de rétrospectives bio-bibliographiques (les

- expositions consacrées à Claude Simon [« Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde », 2013], Marguerite Duras [« Duras song », 2014], Jean Echenoz [« Roman, rotor, stator », 2017]), voire l'écriture musicale (« Serge Gainsbourg, le mot exact », 2023);
- la création graphique et la bande dessinée: les expositions consacrées à Art Spiegelman (« Art Spiegelman, co-mix », 2012), Bretécher (2015), Franquin (« Gaston, au-delà de Lagaffe », 2016), Riad Sattouf (« Riad Sattouf, l'écriture dessinée », 2018) Catherine Meurisse (2020), Chris Ware (2022), Posy Simmonds (« Posy Simmonds, dessiner la littérature », 2023).

La Bpi propose, autour de ces deux « arts du livre », une réflexion sur la matérialité de l'œuvre, le lisible et le visible, la relation entre le texte et le dessin, et l'articulation entre réel et fiction. « Corto Maltese, une vie romanesque » est la plus récente de ces manifestations.

Cet article se propose d'illustrer les différentes phases de la préparation d'une exposition en bibliothèque en prenant pour exemple cette dernière production de la Bpi. Il est organisé selon le schéma présenté dans l'ouvrage *Exposer en bibliothèque : enjeux, méthodes, diffusion,* sous la direction d'Emmanuèle Payen (Presses de l'Enssib, 2022, collection « La Boîte à outils », n° 51).

Conception de l'exposition

Choix du sujet

L'exposition « Corto Maltese, une vie romanesque » 1 prend place dans une vaste programmation du Centre Pompidou « La BD à tous les étages », prévue du 29 mai au 4 novembre 2024 : la bande dessinée y est mise à l'honneur dans tous les départements de l'établissement à travers trois expositions, un parcours thématique dans les collections permanentes, une installation à la galerie des enfants et une programmation parole.

La Bpi a fait le choix de participer à ce projet avec une exposition autour du personnage culte de la bande dessinée, Corto Maltese, créé par Hugo Pratt en 1967. Ce choix s'inscrit dans la politique culturelle de l'établissement décrite ci-dessus, qui organise depuis de nombreuses années des expositions consacrées aux auteurs de la bande dessinée.

Définition du projet: choix de l'angle thématique

Corto Maltese est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de la bande dessinée. Gentilhomme de fortune, aventurier romantique, ce marin anarchiste et solitaire parcourt le monde en traversant les bouleversements politiques et historiques du premier quart du XXº siècle. Le récit de ses pérégrinations, riches en intrigues et rebondissements, est aussi parsemé de références et de citations littéraires. Elles viennent donner une dimension sensible à cette odyssée et construire une poétique singulière, où la valeur fictionnelle est nourrie et troublée par des « effets de réel » qui participent à l'ambiguïté du héros.

Appuyée sur une sélection de documents originaux (photographies, notes, storyboards, croquis, études, planches et aquarelles), l'exposition proposée par la Bpi explorera tout particulièrement cette dimension «littéraire» des albums de la série et interrogera la notion même du personnage.

Elle évoque pour cela la genèse du personnage : son apparition dans le paysage de la bande dessinée, la biographie « imaginaire » qui fait de Corto Maltese un héros à l'existence partagée entre réel et fiction, ainsi que sa relation complexe aux événements historiques de son époque : en même temps qu'il y est toujours plus fortement impliqué, il les tient à distance par le biais de l'ironie et d'une fausse indifférence.

Pour construire son personnage et l'inscrire dans une tradition littéraire, Hugo Pratt puise une partie de son inspiration dans les grands récits qui ont fondé notre histoire littéraire: les légendes celtiques et leur

Figure 1. Affiche de l'exposition « Corto Maltese, une vie romanesque » du 29 mai au 4 novembre 2024, Bpi/Centre Pompidou

déclinaison shakespearienne, la poésie de Coleridge et de Rimbaud, les romans d'aventures de Stevenson.

Constamment présente dans l'intrigue, cette inspiration se retrouve de surcroît dans de nombreuses scènes de lecture évoquées dans la série: l'image de Corto un livre à la main est récurrente, ses lectures se mêlent souvent à ses rêves et donnent aux histoires racontées une forte dimension onirique. Corto Maltese croise dans ses périples d'illustres personnages: des écrivains, tels que Jack London, Hermann Hesse, Gabriele D'Annunzio, mais aussi des figures inscrites dans l'histoire, qui viennent ajouter une véracité trouble au récit et apporter à la trame romanesque une dimension spatio-temporelle tout à fait originale par rapport aux codes traditionnels de la bande dessinée.

Identification des ressources: documentation

L'ensemble des albums ayant été traduits en français et publiés aux éditions Casterman, le premier travail de documentation a consisté à relire en entier la série tout en repérant les planches qui illustrent de façon particulièrement pertinente les différents traits de la personnalité de Corto Maltese et les sources littéraires de ses aventures.

Nous nous sommes également plongés dans la littérature secondaire, notamment les recueils d'entretiens avec Hugo Pratt, les catalogues des précédentes

¹ Toutes les œuvres d'Hugo Pratt représentées sur les photographies du présent article sont la propriété de Cong SA, Suisse.

expositions, les albums d'aquarelles qui pourraient venir compléter les planches dans l'exposition.

Constitution de l'équipe projet

L'équipe projet s'est constituée au sein du service développement culturel et actualités de la Bpi avec Emmanuèle Payen et Monika Próchniewicz pour le commissariat, Lise Tournet-Lambert pour la responsabilité de la production, Fanny Le Corre et Zélie Perpignaa pour la programmation associée et le suivi audiovisuel. Louis Lenz a assuré la régie générale de l'exposition. Patrizia Zanotti, assistée de Nadège Vaïnas, a assuré le commissariat scientifique associé pour le compte de la société Cong qui gère le patrimoine d'Hugo Pratt.

Construction du scénario

À partir de l'angle thématique choisi et du travail de documentation, le scénario de l'exposition s'est construit au fil de plusieurs réunions du commissariat au cours desquelles différents aspects de la vie romanesque de Corto Maltese ont été étudiés en fonction des documents disponibles pour les illustrer. Leur organisation logique en plusieurs parties a donné lieu d'abord à un pré-scénario qui présentait chaque module, énumérait les principales œuvres qui allaient y être exposées et les dispositifs audiovisuels qui allaient les accompagner. Un scénario plus détaillé est venu préciser le propos de l'exposition et distribuer les œuvres en trois parties précédées d'un préambule et suivies d'un épilogue :

Préambule: la biographie imaginaire de Corto Maltese

Partie 1: La construction du personnage

- La naissance du personnage
- Un personnage au caractère ambigu

Partie 2. Un récit traversé par des références littéraires

- Roman d'aventures et roman de la mer
- Récits poétiques, oniriques et légendaires

Partie 3. Corto Maltese entre réel et fiction

- Un personnage parmi d'autres
- Les écrivains dessinés et évoqués
- Un personnage inscrit dans l'Histoire

Épilogue: Corto lecteur et Pratt bibliophile

Figure 2. Quelques couvertures des albums de Corto Maltese

Construction et déploiement

Suivi administratif (juridique, budgétaire)

Indispensables pour un bon déroulement du projet, les services support de l'institution y sont associés dès la phase initiale. Les questions juridiques sont nombreuses: il faut établir des contrats pour le commissariat scientifique associé, les prêts des œuvres, la scénographie ainsi que des conventions pour les différents partenariats et la gestion des droits d'auteur pour divers usages des reproductions dans la communication.

La construction du budget débute également très tôt pour réserver des enveloppes précises pour différents postes de dépenses.

Établissement d'une liste des œuvres à partir du scénario

Après avoir fait un large choix de documents que nous aurions aimé exposer, une première liste d'œuvres a été constituée en fonction de la disponibilité des planches demandées. Cette liste a ensuite évolué afin de prendre en compte la cohérence intellectuelle, l'espace disponible et les exigences de la scénographie: pour permettre une présentation fluide et aérée, un quart des œuvres initialement choisies ont finalement été écartées.

Suivent les rubriques à renseigner dans la liste des œuvres: numéro d'œuvre, partie de l'exposition dans laquelle elle figure, vignette, titre, date, première publication, technique, prêteur, valeur d'assurance, dimensions, dispositif scénographique, lieu de provenance.

Construction de la scénographie et design graphique

Le travail scénographique et graphique vient mettre en valeur les œuvres exposées et expliciter le parcours dessiné dans le scénario. Après un premier échange entre l'équipe projet et l'atelier de

CHARTE GRAPHIOUS

CHARTE GRAPH

Figure 3. Projets de scénographie

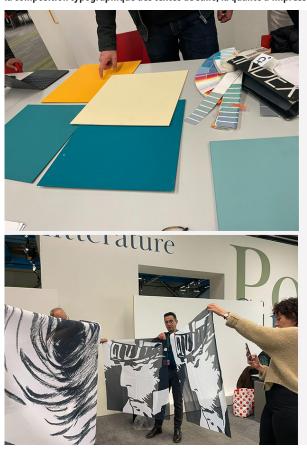
scénographie Maciej Fiszer, chargé de ce travail pour l'exposition, il est devenu évident que le monde marin serait l'un des motifs conducteurs de la pensée scénographique. L'espace de l'exposition a été divisé en plusieurs alvéoles séparés soit par des cimaises classiques, soit par des tulles imprimés. Présents également sur la façade, ces tulles viennent donner de la transparence et aérer l'espace.

Les scénographes ont également choisi d'habiller l'espace avec plusieurs types d'agrandissements : des planches entières découpées en cases, certaines images isolées, ainsi que des aquarelles reproduites sur les cimaises viennent donner du relief aux œuvres exposées. Le travail scénographique s'est déroulé en trois phases: l'avant-projet sommaire (APS), l'avant-projet détaillé (APD) et la constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE) qui permet de choisir les prestataires chargés de réaliser le projet scénographique (encadrement, soclage, accrochage, menuiserie, pose du graphisme).

Construction de l'espace de l'exposition et mise en place de la scénographie et du graphisme

La réalisation de la conception scénographique se déroule en plusieurs étapes qui permettent d'ajuster au mieux le projet à l'espace et aux matériaux choisis (figures 4 à 9 à partir de la page suivante).

Figure 4. Réunion prototypage, lors de laquelle on valide les tons exacts des couleurs employées, les tissus pour les tulles imprimés, la composition typographique des textes de salle, la qualité d'impression pour les agrandissements

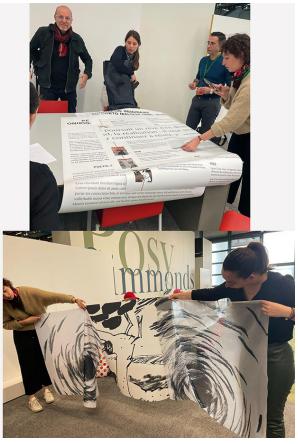

Figure 5. Construction des cimaises et mise en peinture

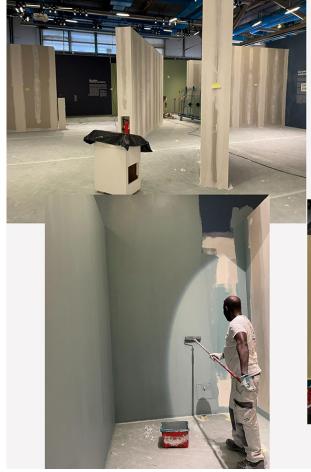
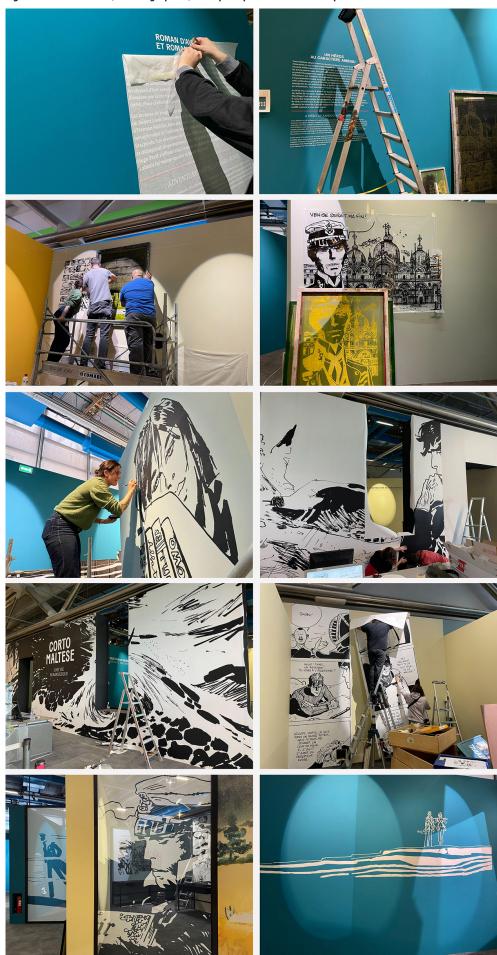
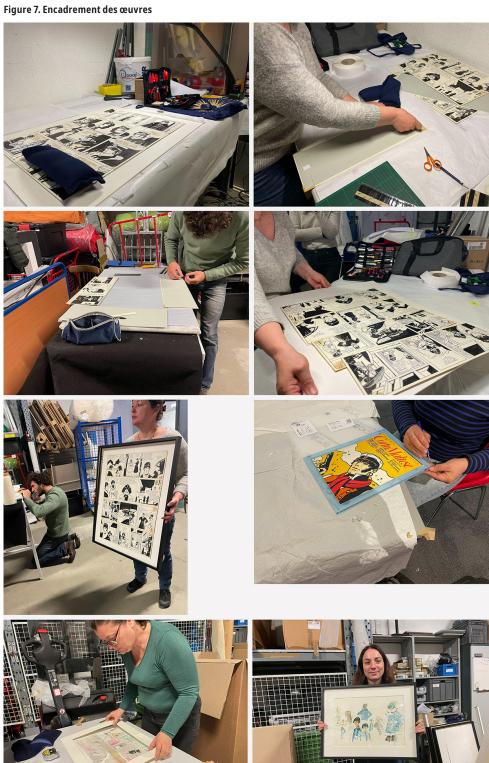

Figure 6. Pose des textes, des sérigraphies, des AquaPaper® et des tulles imprimés

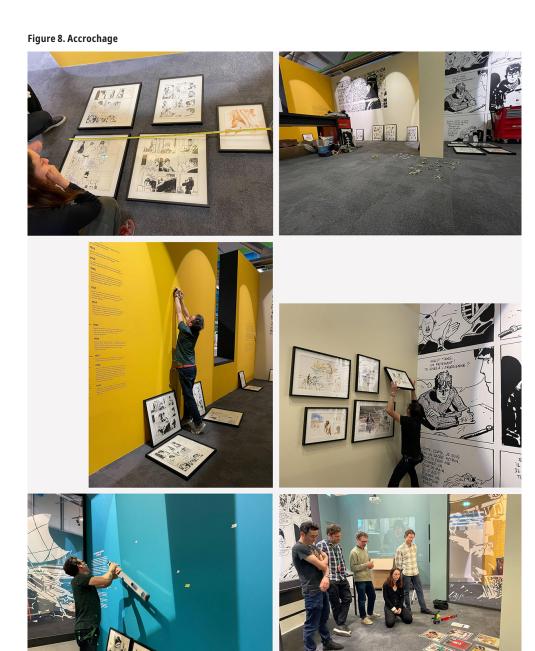

Figure 9. Pose des cartels

Figure 10. L'arrivée des œuvres

Régie et emprunt des œuvres: dossier d'assurances, transport

Une fois les fonds identifiés, les prêteurs sont sollicités et fournissent des éléments indispensables à la régie des œuvres: leurs dimensions pour préparer l'encadrement, les informations qui doivent figurer sur les cartels (titre, date, technique), différentes préconisations concernant le transport et la valeur d'assurance. Cette dernière donnée permet d'établir un dossier d'assurance auprès d'un assureur habilité qui couvre les œuvres empruntées dès leur enlèvement auprès des prêteurs et jusqu'à leur retour. La Bpi établit également un «Facility Report »: document qui précise aux prêteurs les conditions de conservation dans le lieu de l'exposition.

Ensuite, un transporteur spécialisé dans les œuvres d'art est choisi soit en transport direct soit en option groupée (desservant plusieurs lieux d'exposition). Il réalise pour l'établissement toutes les formalités de douane. Pour l'exposition Corto Maltese, pour laquelle la plupart des œuvres viennent d'Italie, le transporteur s'est chargé également de la présentation du dossier auprès de la commission des Beaux-Arts qui autorise la sortie du territoire italien des œuvres d'art de plus de 50 ans.

Plan de communication

L'exposition Corto Maltese étant intégrée à l'opération « La BD à tous les étages », la communication est en grande partie commune à l'ensemble des manifestations concernées et assurée par le service de communication du Centre Pompidou (notamment les dossiers et communiqués de presse).

La Bpi poursuit en parallèle ses propres actions de communication: rédaction du dossier de presse, suivi des journalistes, préparation de différents supports de communication. Programmé pour le 28 mai, un vernissage commun à toutes les expositions de « La BD à tous les étages » a réuni toutes les personnes ayant travaillé sur le projet, ainsi que de nombreux spécialistes de la bande dessinée, journalistes et partenaires.

Médiation

Une programmation associée prévoit quatre rencontres autour de Corto Maltese entre juin et octobre 2024 (notamment avec différents spécialistes de l'œuvre d'Hugo Pratt et avec son éditeur), ainsi que de nombreux ateliers grand public en partenariat avec une association. Des visites scolaires sont également prévues tout au long de la durée de l'exposition.

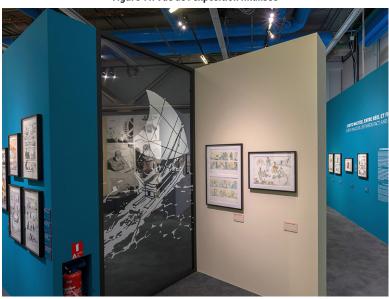

Figure 11. Vue de l'exposition finalisée

© Hervé Veronese – Centre Pompidou