

Marché de maîtrise d'œuvre pour la scénographie de
l'exposition temporaire

POMPÉI
LA COULEUR RETROUVÉE

[titre provisoire]

PHASE CANDIDATURE : LETTRE DE CONSULTATION

ANNEXE 1 :
PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

Fiche technique

TITRE

« Pompéi. La couleur retrouvée » (titre provisoire)

DATES

Du : 28/09/27 au 23/01/28 (dates provisoires)

Durée : 17 semaines

Vernissage : 27/09/27

LIEU

Galerie 1 et Galerie 2, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand

Bibliothèque nationale de France - Quai François Mauriac - 75706 Paris Cedex 13

SURFACE D'EXPOSITION

Galerie 1

350 m²

Galerie 2

750 m²

+ 48 m² environ (espace audiovisuel avec couloir entre les 2 galeries)

NOMBRE DE PIÈCES EXPOSÉES

Environ 300 pièces

COMMISSARIAT

Commissaires :

- Gennaro TOSCANO, conseiller pour la recherche et la valorisation et coordinateur scientifique du musée, Bibliothèque nationale de France
- Corinne LE BITOUZÉ, directrice adjointe du Département des Estampes et de la photographie, Bibliothèque nationale de France

Commissaires associés :

- Pauline CHOUGNET, chargée des collections de dessins au Département des Estampes et de la photographie, Bibliothèque nationale de France
- Alessandro RUSSO, archéologue à la Surintendance archéologique de Pompéi

PRODUCTION BnF

Service des Expositions, sous la direction d'Elsa RIGAUX

Présentation générale du projet d'exposition

« *Pompéi. La couleur retrouvée* » est un projet d'exposition mixte qui présentera à la fois un parcours scénographique « classique » et l'exposition de nombreuses œuvres, majoritairement en 2D avec quelques objets en volume, et une dimension immersive avec 3 dispositifs numériques principaux et plusieurs installations audiovisuelles. Le projet scénographique aura donc pour mission de faire cohabiter harmonieusement ces deux typologies de présentation.

L'exposition tente de montrer au combien la redécouverte de Pompéi va changer notre regard sur l'Antiquité, dès la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours. Si l'Antiquité fascinait par la blancheur éternelle de ses marbres, les fouilles de Pompéi révèlent une « couleur retrouvée » qui bouleverse notre relation à ce passé.

La redécouverte de Pompéi se diffuse au travers des relevés dressés par des artistes et architectes tout au long du XIXe siècle, au gré des fouilles. Parmi ces précurseurs figure l'architecte français François Mazois (1783-1826), qui a été l'un des premiers français à avoir pu accéder librement au site à partir de 1808 et dont la BnF conserve notamment un corpus exceptionnel et inédit d'aquarelles, témoin inestimable du patrimoine pictural de Pompéi, disparu aujourd'hui à plus de 70%.

L'ouverture progressive des sites et leurs nombreuses représentations ont influencé plusieurs domaines artistiques (littérature, peinture, architecture, arts décoratifs et même le cinéma, au XXe siècle) et contribué à créer le mythe de la ville antique qu'il s'agira d'explicitier.

Grandes thématiques de l'exposition

1. L'Antiquité en noir et blanc

Cette introduction évoquera les représentations de l'Antiquité du XVIème siècle jusqu'aux années 1750. L'estampe joue un rôle capital dans la diffusion de cette Antiquité, majoritairement en noir et blanc, en raison des limites techniques de la gravure à cette époque. L'Antiquité est surtout représentée à travers des monuments, souvent de taille monumentale.

Colisée
1538

Robert Adam
Ruines de Split
1764

2. L'éruption

L'arrivée à Pompéi se fera par une évocation de l'éruption du Vésuve qui a provoqué la destruction de la cité en 79 ap. J.-C., mais également permis les conditions de sa préservation exceptionnelle, grâce à son enfouissement. C'est le premier dispositif numérique qui sera présenté dans l'exposition : immersion visuelle et sonore dans le chaos de l'éruption volcanique basé principalement sur une iconographie en noir et blanc de vue d'artiste du XVIIIème siècle, traitée de manière évocatrice.

Frédéric Zurcher
Éruption du Vésuve
1737

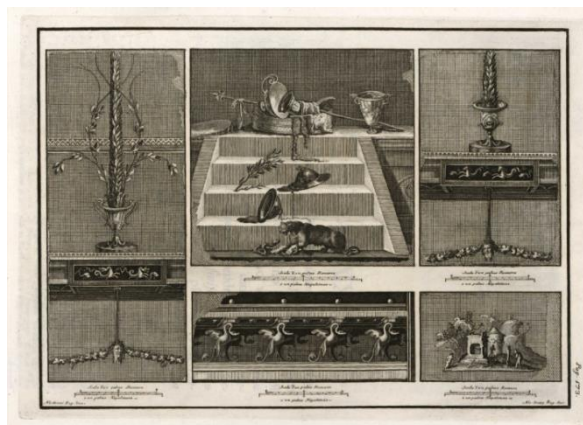

Mort de Pline l'Ancien lors de l'éruption du Vésuve, 79 ap. J.-C.

3. La découverte d'Herculanum et de Pompéi au XVIIIe siècle

Les rois de Naples ne facilitent pas l'accès aux sites, mis au jour dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ils conservent le monopole de diffusion des résultats des fouilles et surveillent leur publication à travers un ouvrage monumental, chef d'œuvre de l'imprimerie napolitaine, les *Antichità di Ercolano*, éditées entre 1757 et 1792. Il en résulte une vision parcellaire et en noir et blanc de la ville. Néanmoins le goût pompéien envahit l'Europe savante. Simultanément, des objets issus des fouilles de Pompéi et d'Herculanum, notamment des morceaux de fresques en couleur, sont envoyés par les rois de Naples comme cadeaux diplomatiques aux souverains européens.

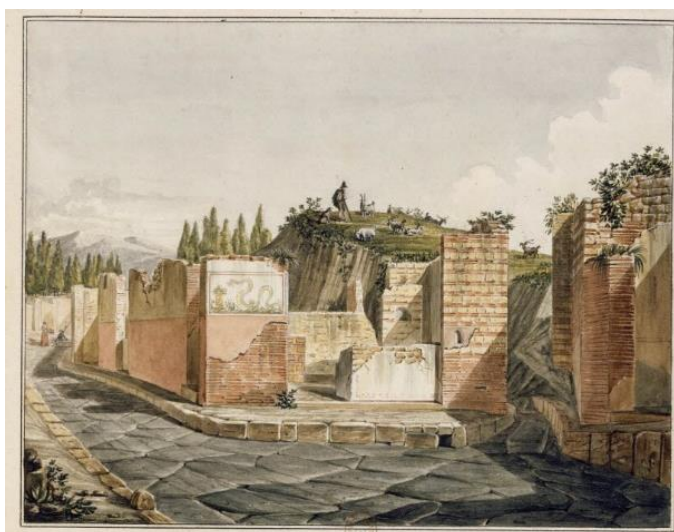

Le antichità di Ercolano esposte
1757-1792

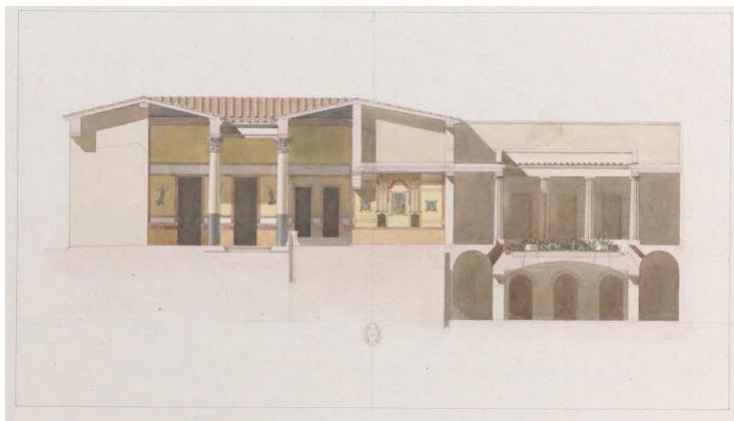
4. François Mazois à Pompéi

À partir de 1806, le Royaume de Naples passe sous la domination des Bonaparte : c'est d'abord Joseph Bonaparte, frère de l'empereur qui devient roi, avant de laisser le titre au maréchal Joachim Murat et à son épouse Caroline Bonaparte Murat, sœur de Napoléon. Sous l'impulsion des Murat, la ville s'ouvre et les méthodes d'exploration évoluent : c'est la ville dans son ensemble que l'on fouille et qui commence à réapparaître au jour.

Exceptionnellement autorisé par la reine Caroline Murat à dessiner, entre 1808 et 1812, dans l'enceinte même de Pompéi, l'architecte François Mazois exécute à la plume, au lavis et à l'aquarelle quelque 400 dessins, donnés au département des Estampes par la veuve de l'artiste, représentant les rues et les monuments publics mais surtout les maisons particulières aux intérieurs richement décorés de peintures. On passe ainsi, avec Mazois, d'une vision parcellaire d'objets ou de peintures abrités dans le musée de Portici à une exploration de la ville entière. Conservés à la Réserve du département des Estampes et jamais exposés, les dessins de Mazois pour les *Ruines de Pompéi* permettent une nouvelle connaissance de la polychromie du site, en partie aujourd'hui disparue. La ville antique de Pompéi reprend alors vie dans l'imagerie collective.

François Mazois
Dessins préparatoires aux Ruines de Pompéi dessinées et mesurées
vers 1812

François Mazois

*Dessins préparatoires aux Ruines de Pompei dessinées et mesurées
vers 1812*

Cette partie présentera le deuxième dispositif numérique principal de l'exposition : une immersion dans les relevés de décors des villas pompéiennes réalisés par Mazois grâce à des projection à l'échelle et la reconstitution d'intérieurs de villa dans une salle de projection 360° dédiée.

5. Les architectes français à Pompéi après Mazois

Pompéi devient le passage obligé des jeunes architectes français, lauréats du Prix de Rome. Le département des Estampes conserve ainsi les dessins d'Henri Labrouste, exécutés entre 1824 et 1830. D'autres noms peuvent être ici évoqués, par exemple celui de Félix Duban (à Pompéi à l'été 1825, de Prosper Morey (à Pompéi en 1833 et 1838) ou encore de Pierre Gusman (à Pompéi à diverses reprises entre 1894 et 1902). Les villas et les monuments de Pompéi comme d'Herculanum font l'objet de nombreux « Envois de Rome », dans lesquels les titulaires du Prix de Rome doivent établir le relevé précis des bâtiments et les « restituer » dans leur état d'origine. Parallèlement de nombreux ouvrages sont publiés, largement illustrés de planches colorées grâce à la technique de la chromolithographie. C'est donc la vision d'un Pompéi en couleurs qui se trouve alors largement diffusée.

Henri Labrouste

*Peintures dans la chambre des prêtres du Temple de
Vénus
1825 - 1830*

Pierre Gusman

*Pompéi, chambre, région VI, îlot XV
entre 1894 et 1898*

Felix Duban
1832

François-Wilbrod Chabrol
Temple de Vénus [d'Apollon] à Pompéi - Restauration, section transversale
1867

6. Le mythe pompéien

Redécouverte en couleur, Pompéi revit son histoire et sa fin tragique dans l'imaginaire des artistes : peintres et écrivains s'emploient à tenter de recréer la cité antique, sa vie grouillante et ses plaisirs. Ils participent à créer un mythe qui impacte durablement notre imaginaire. Les artistes, en s'appuyant sur les relevés ou leur propre visite du site, créent autant de décors quasi archéologiques, au sein desquels ils installent des scènes historiques, des personnages mythologiques ou littéraires.

Théodore Chassériau
Le Tepidarium, "salle où les femmes de Pompéi venaient se reposer et se sécher en sortant du bain"
1853

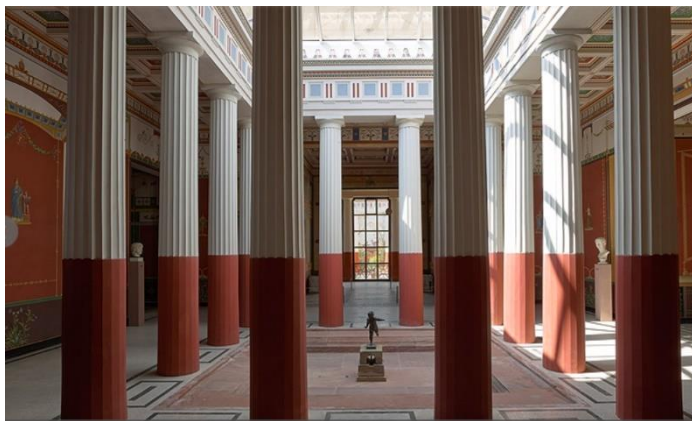

Karl Pavlovitch Brioullov
Le dernier jour de Pompéi
1830 - 1833

7. L'architecture néo-pompéienne en Europe

On évoquera dans cette partie les maisons pompéiennes construites à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier la maison du prince Bonaparte à Paris, pour laquelle le département des Estampes conserve une série de photographies, le musée des Arts décoratifs à Paris les dessins de son architecte Alfred-Nicolas Normand et le musée d'Orsay un tableau de Gustave Boulanger, *La répétition du joueur de flûte et de la femme de Diomède chez le prince Napoléon* (1861).

Parallèlement, à Naples, des entreprises spécialisées, comme les Chiurazzi, se lancent dans la fabrication de fac-similés de très grande qualité d'objets archéologiques et de sculptures, que les touristes du monde entier s'arrachent.

Pompejanum de Louis Ier de Bavière à Aschaffenburg
Réplique de la maison des Dioscures de Pompéi
1840-1848

Gustave Boulanger
Répétition du "Joueur de flûte" et de la "Femme de Diomède" chez le prince Napoléon
1861

7. Pompéi au cinéma

Au XXe siècle, Pompéi devient un spectacle animé en couleur avec l'avènement des films péplums (justement qualifiés de « chromos ») qui perdure encore aujourd'hui dans les longs métrages ou les séries télévisées

Affiche du film *Les Derniers jours de Pompéi* (titre original : *The Last Days of Pompeii*)
Réalisé par Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper
1935

8. Pompéi aujourd'hui

Le site de Pompéi fait toujours l'objet de fouilles aujourd'hui et les découvertes récentes fascinent toujours autant : en 2024, des fouilles ont permis de mettre au jour une fresque monumentale d'une dizaine de mètres de long présentant des sujets antiques inspirés de la Guerre de Troie peints sur un fond entièrement noir, questionnant une nouvelle fois l'état de nos connaissances sur l'emploi de la couleur dans les décors pompéien, et les moyens de lutter contre la dégradation des fresques de ce site à ciel ouvert

Cette partie présentera le troisième dispositif numérique principal de l'exposition : une immersion 360° dans l'environnement du Parc Archéologique de Pompéi aujourd'hui, ses plus récentes découvertes et la reconstitution d'intérieurs antique.

