

Benaiteau, Carole (dir.). 2016. (1ère édition en 2012). **Concevoir et réaliser une exposition. Les métiers, les méthodes.** Textes de Carole Benaiteau, Marion Benaiteau, Olivia Berthon, Anne Lemonnier. Paris, éditions Eyrolles, 192 p.

Les auteures

Carole Benaiteau est diplômée de Sciences-Po Paris, titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art de l'université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Muséographe indépendante de 2008 à 2016 et, depuis mars, responsable de sa propre agence de communication, elle a d'abord travaillé au Centre Pompidou sur l'exposition *Dada* (2005) puis à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris sur les projets *Richard Wagner. Visions d'artistes* (2007) et *Gainsbourg 2008* (2008). Elle a mis en place le Centre d'art de l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence en 2014 et 2015. *Concevoir et réaliser une exposition. Les métiers, les méthodes* est son unique publication en tant qu'auteure.

Au bénéfice d'un master en communication (université Aix-Marseille 1), d'une licence de lettres modernes et d'une licence d'anglais (université Paris 4 – Sorbonne), **Marion Benaiteau** est depuis 2007 chargée de communication au musée du Louvre.

Olivia Berthon a étudié à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. En 2006, elle a travaillé au service architecture du Centre Pompidou. Depuis 2007, elle est responsable des scénographies des expositions temporaires à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris. Depuis 2009, elle est également scénographe indépendante au sein de berthon+kravtsova. Elle a notamment conçu les scénographies suivantes : *Metropolis de Fritz Lang* ou *Gus van Sant* à la Cinémathèque française, *La France de Depardon* à la Bibliothèque nationale de France, *Radiodiffusion* au musée des Arts et Métiers.

Anne Lemonnier est titulaire d'une maîtrise de lettres modernes à Paris 3 – Sorbonne nouvelle, de diplômes d'histoire de l'art et de muséologie de l'école du Louvre, et d'un DEA d'histoire de l'art à Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Editrice durant sept ans aux éditions du Centre Pompidou, elle est actuellement attachée de conservation au cabinet d'art graphique du musée national d'Art moderne, Centre Pompidou.

L'ouvrage

Comme son titre l'indique, l'ouvrage propose de retracer la genèse de l'exposition de sa conception jusqu'à sa réalisation en mettant l'accent sur les différents métiers impliqués tout au long du processus de mise en œuvre ainsi que sur la méthodologie à appliquer.

Le livre est promu par l'éditeur comme étant un « guide pratique s'adress[ant] autant aux professionnels des musées qu'aux étudiants désireux de découvrir ces métiers, et aux indépendants souhaitant travailler sur des expositions. »

Sur les dix chapitres, neuf présentent une étape de l'exposition suivie d'une fiche métier comprenant les qualités et les compétences requises ainsi que les formations et les associations existantes en France. Des entretiens avec des professionnels concluent chaque section. La réédition en 2016 a permis l'ajout d'un chapitre sur les métiers concernés par l'ère numérique (ces derniers ne faisant toutefois pas l'objet de fiche détaillée).

Les professions passées en revue sont les suivantes :

- le commissaire d'exposition dans le chapitre « La conception – Imaginer l'exposition »
- le chargé de production dans « La production – Coordonner la préparation de l'exposition »
- le scénographe dans « La scénographie – Inscrire l'exposition dans l'espace »
- le graphiste dans « Le graphisme – Créer l'identité graphique de l'exposition »
- l'éditeur dans «Le catalogue – Préparer un catalogue d'exposition »
- le régisseur et le restaurateur dans « La régie – Accrocher l'exposition »
- le chargé de communication dans « La communication – Faire connaître l'exposition »
- le chargé de l'accueil du public dans « L'accueil du public – Faire vivre l'exposition »
- le programmateur d'événements, le webmaster et le community manager dans « les nouveaux métiers – Exposer à l'ère numérique »

Chaque chapitre est ponctué de compléments d'informations sur des termes ou des sujets qui s'adressent plus particulièrement aux professionnels de musées. On trouve, par exemple, dans la partie consacrée à la production : « Loan fees et frais de restauration », « Le droit d'auteur », « Mécénat », « Obligations réglementaires ».

Un chapitre « images » illustre toutes les étapes de préparation de l'exposition *Là où commence le jour* qui a eu lieu d'octobre à janvier 2016 au LaM, à Lille (esquisses de scénographie, photographies de montages, affichages en ville, etc.). Un bref chapitre touche à ce qui se passe après le vernissage.

En fin d'ouvrage, 16 annexes sont proposées : lettre de demande de prêt, liste d'œuvres, formulaire de prêt, rétroplanning, budget, etc. Des références bibliographiques (sources internet et papier) permettent d'approfondir les sujets traités. Un index facilite la recherche au sein du livre.

Développement et conclusion

C'est le travail d'équipe au service du projet qui est véritablement mis en exergue dans cet ouvrage. Le commissaire est désacralisé pour mieux valoriser les différents intervenants, notamment les coordinateurs de projets. Les auteures ont toutefois bien conscience que dans de nombreuses institutions une seule et même personne porte plusieurs casquettes. Leurs expériences professionnelles variées et complémentaires – qui plus est sur le terrain – sont un atout indéniable pour aborder les phases de réalisation d'une exposition.

L'ouvrage tient donc ses promesses avec un texte truffé d'anecdotes, de mises en garde et de conseils pour arriver au jour du vernissage dans les meilleures conditions possibles. Avec réalisme et pragmatisme, les auteures n'embellissent pas la mise sur pied d'une exposition et évoquent avec justesse les tensions, le stress et les problèmes de dernière minute inhérents à tout projet. Un des sous-titres du chapitre consacré à la production et à la coordination de projets est par ailleurs intitulé « Splendeurs et misères du chargé de production ».

Le choix des professionnels qui sont interviewés permet de toucher des salariés de musées et des indépendants (interne vs externe), des grandes et des petites structures, des projets confidentiels et d'envergure internationale, artistiques ou scientifiques. Ainsi, les expositions citées ont lieu aussi bien dans des musées parisiens comme le Centre Pompidou ou le Musée des arts et métiers que dans des institutions régionales comme le FRAC Champagne-Ardenne. Commencant par une brève présentation de la personne – formation, parcours professionnel –, l'entretien aborde des cas concrets permettant de partager les expériences positives et négatives.

La rigueur du contenu et l'exhaustivité du propos, le sommaire très détaillé, les nombreuses annexes et l'index font véritablement de ce livre un guide utile aux professionnels de musées qui souhaitent avoir une vision panoramique du processus d'élaboration d'une exposition. Comme tout ouvrage qui se veut généraliste, il devra toutefois être complété par des lectures plus spécialisées. Quant aux étudiants, ils pourront se faire une idée précise des métiers engagés dans ce domaine spécifique et de leur diversité. Pour conclure, je cite ici un passage qui traite du chargé d'édition et qui illustre à merveille le ton du livre : « Il veille tard en période de " bouclage " (quand les délais s'amenuisent et que la date de parution approche), il " charrette ", donc. Mais nul ne vit tant que lui au cœur du livre : il connaît toutes les intentions du directeur d'ouvrage, la personnalité et la plume de chacun des auteurs. Et nul plus que lui, sans doute, n'est ému lorsque l'ouvrage paraît : il est véritablement celui qui l'a mis au monde. »