

MAIRIE DE PARIS

15 Novembre - 16 Janvier

2018 - 2019

DANS L'ATELIER DE

GÉRARD

LO MONACO

Médiathèque Françoise Sagan

8 Rue Léon Schwartzberg - Paris 10^e

Gérard Lo Monaco

Auteur de livres, ingénieur papier de livres pop-up, graphiste, illustrateur, directeur artistique et décorateur, Gérard Lo Monaco reçoit en 2017 le 59e Grammy Awards pour le design graphique d'un coffret Edith Piaf, chez Warner Music.

Gérard Lo Monaco est né en 1948 à Buenos Aires.

Il a été décorateur et peintre de toiles au Théâtre National de Chaillot, à l'Opéra de Paris (Palais Garnier), et a collaboré comme peintre et décorateur avec Robert Wilson, Jérôme Savary, Richard Peduzzi, Patrice Chéreau.

Dans l'édition, il travaille comme maquettiste et typographe au Club Français du Livre, et pour les éditions Tchou, JJ. Pauvert, Baland, Delpire. Il est directeur artistique à Bayard Presse, aux éditions Syros, Albin Michel, Naïve, Hélium.

En 1995, il fonde son studio Les Associés réunis.

Dans le monde du disque, il conçoit les images de disques de Renaud, Les Nègresses Vertes, Mano Negra, Charles Trenet, et conçoit des décors de scène. Il participe à la création du label Mañana avec Eduardo Makaroff dans les années 2000.

Auteur des livres

Pop-up Symphonie, Radio France/Tango 33, 2019 ; *A train Journey*, Thames & Hudson, 2019 ; *Bataille Navale*, livre objet avec l'aide du CNL ; *Un voyage en mer*, Hélium, 2017 ; *Le train fantôme*, Les Braques, 2017 ; *L'homme qui plantait des arbres*, de Jean Giono, avec Joëlle Jolivet, 2015 ; *Les jouets de papier*, Hélium, 2014 ; *Sonia Delaunay*, Paris Musées, 2014 ; *Les droits des lecteurs*, de Daniel Pennac, Gallimard, 2012 ; *Moby-Dick*, d'Herman Melville, avec Joëlle Jolivet, 2010 , Gallimard, et Chronicle books, 2019 ; *Le Magique Circus*, Hélium, 2010 ; *Le Petit Prince*, d'Antoine de Saint-Exupéry, Gallimard, 2009 ; *Le Petit Nicolas*, Gallimard, 2008.

Direction artistique

Édith Piaf, Warner Music ; *All about Yves*, Fondation Pierre Bergé ; *Catalogue Erre*, Centre Pompidou Metz ; *Born in Dystopia*, Fondation Art Contemporain Rosenblum ; *L'éloge des cent papiers*, Actes Sud ; *Création vitrines en pop-up* pour Hermès, *Les Murs ont la Parole*, Tchou ; *Le Musée d'Orsay à 360 degrés*, avec Les Associés réunis ; *La Genèse de Crumb*, Denoël Graphis, et autres titres.

L'art du faux

Les décors de théâtre en trompe-l'œil ont exercé sur moi un certain attrait, parce que cet art conduit à élaborer une fiction.

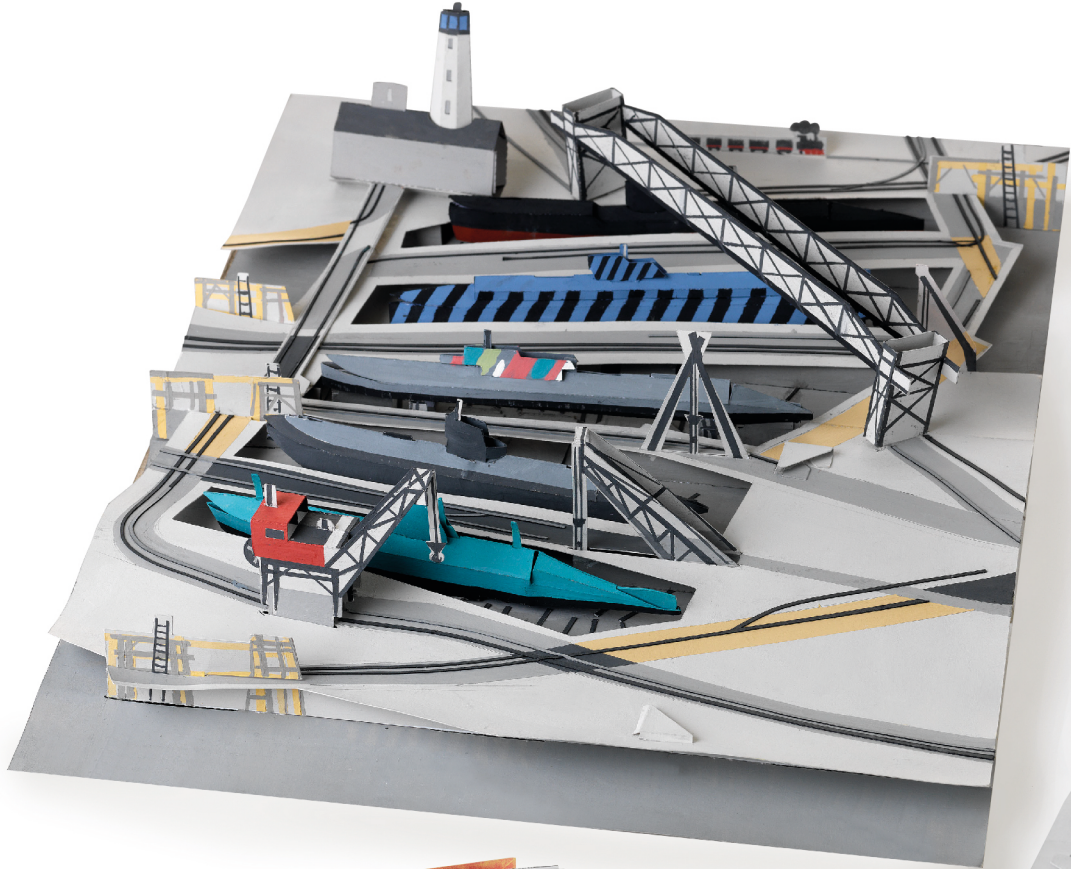
Le trompe-l'œil, c'est une façon de peindre quelque chose de manière à ce que cette chose ait l'air d'être vraie. C'est une peinture qui s'efforce d'imiter le réel.

J'aime les ports, la marine, les histoires de mer et les chansons de marins. Le livre pop-up *Bataille Navale* est un travail d'ingénierie papier qui laisse place à mon goût du détail miniature, et à une représentation de l'espace qui prend pour modèle les dioramas des collections de musées maritimes.

Le sujet réel est le camouflage des bateaux et l'illusion d'optique, idée issue du mouvement artistique des peintres cubistes, passés maîtres dans l'art du faux. En truquant les formes des bateaux, les camoufleurs ont inventé un décor à la guerre, et ajouté l'illusion à la confusion.

La fille du canal, trompe-l'œil en bois peint, 1993

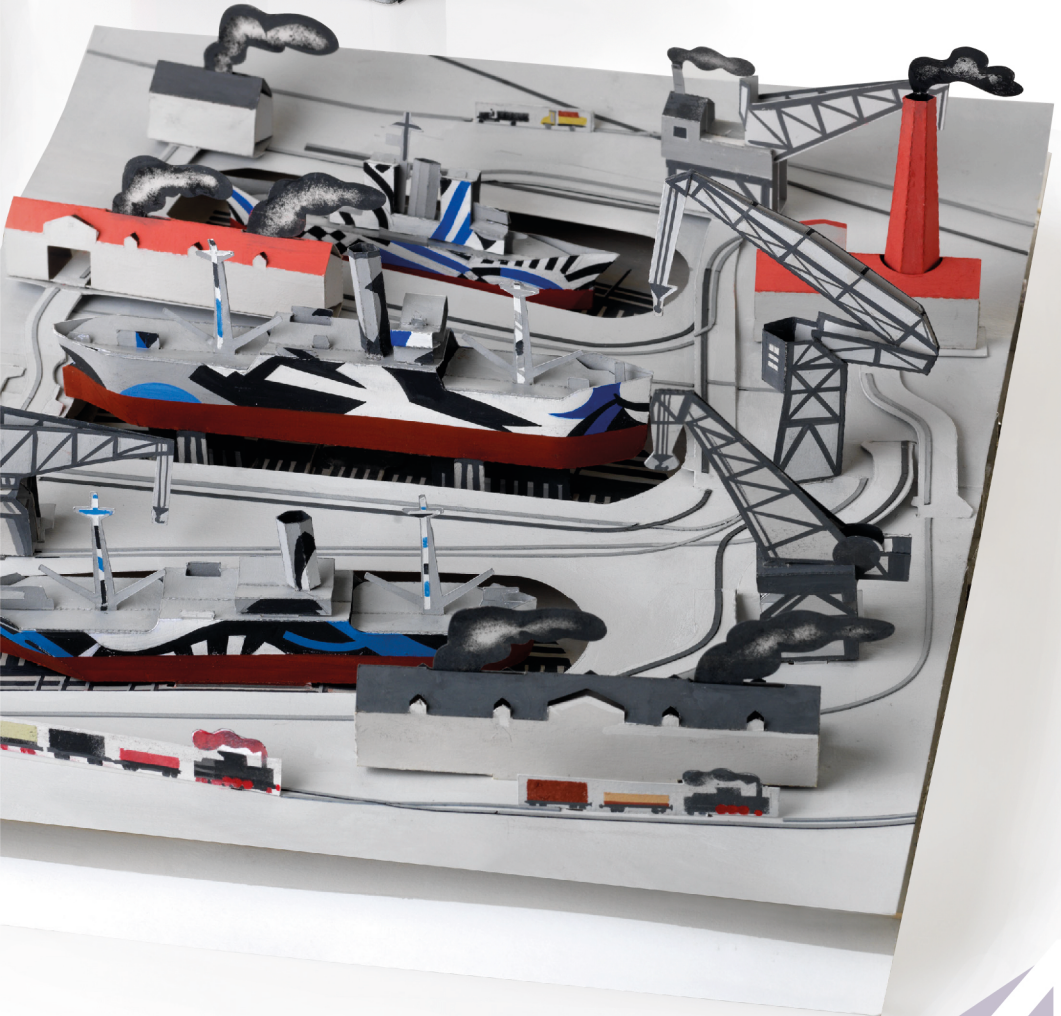

Bataille navale.

Scènes en dioramas de sous-marins et navires camouflés, dans des arsenaux en 1917.

Livre objet Pop-up créé avec le soutien du CNL Centre National du Livre.

Dans ce livre, je veux montrer l'art comme arme de combat, un art trouble, dans une époque trouble. Les artistes combattants ont appris que leur survie dépendait de leur invisibilité. Voir sans être vus. Ce livre est un récit de navires, qui en pleine mer livrent une bataille navale.

Pop-up Symphonie

La création de ce livre-disque sous la forme d'un pop-up est née du désir de mettre en espace les images que les chansons composées par Marina Cedro m'inspiraient. Jean-Luc Fromental a mis des mots sur les images, et écrit un récit poétique dans l'esprit des contes. Il a aussi signé l'adaptation des chansons, qui au-delà du livre prennent vie dans un spectacle créé par Radio-France et Tango 33 avec le soutien de la SACEM.

Pour *Pop-up Symphonie* je me suis souvenu de l'émerveillement de l'enfance, devant les étranges beautés du monde des marionnettes.

Les personnages du livre sont comme des marionnettes, stylisés pour souligner les caractères. Ils rappellent par leurs formes géométriques les objets en bois populaires à l'expression naïve, fabriqués par les artisans russes ou de l'Allemagne romantique.

Pour les représentations du spectacle *Pop-up Symphonie*, j'ai conçu un grand livre animé comme décor de scène. Six musiciens, membres du Philharmonique de Radio France, accompagnent l'œuvre.

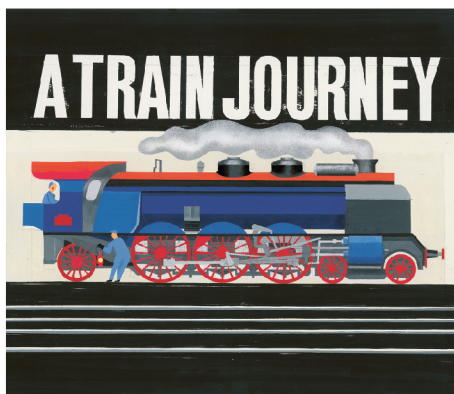
Un voyage en mer

Le vent souffle entre les pages pour saluer l'esprit du merveilleux peintre-marin Paul-Émile Pajot. *Un voyage en mer* évoque mes souvenirs des longues traversées en transatlantique, celles qui me ramenaient de Buenos Aires au Havre. Je voulais, pour ce livre, que le regard s'attarde sur les scènes en troublantes perspectives, avec cette pratique des plans successifs, propres aux décors de théâtre.

Le voyage en train /A train journey

A travers 5 scènes, cet album propose un rapide regard sur les grands trains de l'histoire ferroviaire. Cette création met l'illustration au cœur du livre. Ce sont des images peintes, mises en espace. J'utilise un simple principe de 3 plans, un hommage au *Cirque International* de Meggendorfer, publié en 1887.

Des éditeurs-artistes

Mon premier contact avec le livre a eu lieu aux Presses Universitaires où j'ai été formé « sur le tas ». J'y ai appris l'utilisation de la typographie au plomb, et dessiné les maquettes de couvertures au pinceau, avec de la gouache.

Je n'ai rien changé depuis, j'aime le travail à l'ancienne, le papier, les couleurs à l'eau, les crayons. Je laisse les outils numériques pour la phase de réalisation technique des fichiers d'impression.

En 1968, j'entre chez l'éditeur Claude Tchou, j'ai la grande chance d'y apprendre ce qui transforme le livre en objet précieux. J'y pratique l'utilisation de la typographie, l'emploi des papiers, toiles, marquage à chaud, gaufrage, avec le grand directeur artistique Philippe Schuwer.

Les rencontres qui m'ont marqué et influencé sont celles des grands éditeurs, par leur vision nouvelle d'un livre de qualité, inventif, mais produit avec les techniques nouvelles de l'offset, et des reliures industrielles : Robert Delpire, Jean-Jacques Pauvert, Le Club Français du Livre, et André Balland.

Merci à

Viviane Ezratty, directrice de la médiathèque Françoise Sagan.

Merci tout particulièrement à Hélène Valotteau, conservatrice, responsable du pôle jeunesse et patrimoine, pour son aide précieuse et son travail remarquable dans le choix des pièces présentées « Dans l'Atelier de Gérard Lo Monaco ».

Merci à l'équipe de la Médiathèque Françoise Sagan, et du fonds patrimonial Heure Joyeuse, pour son apport dans l'installation de l'exposition.

Merci à Mikaël de Monchicourt et Guillaume Clausolles, pour leur présence dans cette aventure.

Merci à Xinxin Zhao, pour son implication, et aussi à Shao-En Wu pour le design graphique du catalogue.

Merci à Marina Cedro à mes côtés pour ses conseils, Patricio Tasisto pour le *soundscape* de l'exposition, les photos pages 1, 2 et 12, à Olivier Placet pour les photos pages 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et Michel Loye pour la photo page 3, retrouvée dans ses archives, *La Fille du Canal*, publié chez Syros.

Médiathèque Françoise Sagan
8, rue Léon Schwartzberg, Paris 10e
www.bibliotheques.paris.fr

bibliocité :

TANGO 33