

مشروع ترميم وإعادة تأهيل مرسم

البارون رودولف ديرلانجي
بقصر النجمة الزهراء

Projet de restauration
et de réaménagement
muséographique de l'atelier de peinture
du baron Rodolphe d'Erlanger
au palais Ennejma Ezzahra

Josephine. M. Lawrence

مشروع ترميم واعادة تأهيل
مرسم البارون رودولف ديرلنجي
بقصر النجمة الزهراء

Projet de restauration et de réaménagement
muséographique de l'atelier de peinture du
baron Rodolphe d'Erlanger au Palais Ennejma Ezzahra

فيفري 2016

Le projet de réhabilitation de l'atelier de peinture du baron Rodolphe d'Erlanger, qui s'inscrit dans le cadre des activités muséographiques du centre des musiques arabes est tout d'abord un hommage à ce peintre orientaliste voyageur, dont le parcours artistique s'est déroulé en partie en Tunisie et plus particulièrement à Sidi Bou Saïd, dans le palais Ennejma Ezzahra et plus exactement dans cet espace même.

Réalisé grâce à une action de mécénat de la Fondation Kamel Lazaar, et avec la collaboration de l'Institut National du Patrimoine, ce projet dont la réalisation (entre le moment de la signature de la convention et la finalisation des travaux) aura duré un peu plus de 12 mois, a cherché à réconcilier deux impératifs : des conditions optimales de conservation des tableaux et des objets et une visite aisée et didactique, offrant au visiteur une immersion dans l'univers intimiste du peintre.

هذا المشروع ، الذي يندرج في اطار الانشطة المتحفية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية هو في المقام الأول تكريم للبارون رودولف ديرنجي ، ذلك الرسام المستشرق الرحالة ، الذي أمضى جزءا من مسيرته الفنية في تونس وبالخصوص في سيدي بوسعيد ، بقصر النجمة الزهراء وتحديدا في مرسومه . ولقد سعى هذا المشروع ، الذي تم إنجازه في سياق اتفاقية للرعاية الثقافية أبرمها المركز مع مؤسسة كمال الازعر وبدعم من المعهد الوطني للتراث ، الى التوفيق بين ضرورتين : اولاهما توفير ظروف حفظ جيدة للوحات الفنية (من حيث الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة) وثانيتها توفير أفضل وأيسر الظروف للزوار لزيارة المرسم والانغماس في العوالم الحميمية للرسام . ولقد إستدعى إنجازه قرابة السنة من العمل ، من تاريخ توقيع الاتفاقية الى تاريخ الفراغ من الاشغال .

البارون ر. ديرلنجي يصدد الرسم في مرسومه (صورة قديمة . الارشيف الشخصي للبارون) العشرية الثانية من القرن العشرين
◀ Le baron R. d'Erlanger peignant dans son atelier (photographie ancienne-archives personnelles du baron) 2e décennie du XXes.

Demarche museographique

Ce projet n'est pas à proprement parlé une reconstitution à l'identique de l'atelier du baron. Il s'agit plutôt d'une évocation construite dans l'esprit muséographique des autres espaces du palais, à partir de photos et de témoignages permettant de comprendre l'agencement de l'espace de travail du baron. Cette évocation est renforcée par la présence d'objets en rapport avec son activité artistique, tels que son autoportrait (exécuté vraisemblablement dans son atelier à Paris), sa palette, sa mallette, ses pinceaux, ses chevalets, ses croquis, etc., en plus d'éléments d'ameublement prélevés dans la collection du palais. Des photos de studios de peintres contemporains du Baron d'Erlanger ont aussi servi comme source d'inspiration.

المقاربة المتحفية

هذا المشروع ليس استعادة مطابقة للأصل لمرسوم البارون، إنما هو إعادة توضيب لهذا الحيز مستمدة من الروح العامة لأسلوب تهيئة وتأثيث بقية قاعات القصر وذلك استنادا الى عدد من الصور والشهادات التي تم العثور عليها ضمن أرشيف البارون، واللوحة الزيتية (أوتوبرتري) التي رسمها لنفسه في مرسمه بباريس، والتي تتيح تصور الهيئة التي كانت عليها هذه القاعة، التي اختارها البارون لنشاطه الفني التشكيلي. وتعزيزا لهذا المنهج الايحاءى، تم تأثيث المرسوم بعدد من القطع ذات العلاقة بنشاطه في مجال الرسم مثل لوح الدهانات والفرش والحوامل، وصندوق أدوات الرسم الخاصة به وعدد من القماشات التي رسم عليها تخطيطات أولية للوحات لم تنجز، الى جانب قطع أثاث من ضمن مجموعات القصر تتماشى ووظيفة المرسوم. كما تمت الاستعانة خلال عملية التأثيث بصور لمراسم عدد من الرسامين المعاصرين للبارون.

Un espace qui a une histoire

Contrairement à la majorité des pièces du palais, qui ont gardé plus ou moins leur typologie architecturale historique et leur affectation originelle au fil des années, l'atelier a connu bien des transformations. Les archives personnelles du baron laissent croire que le plan de l'atelier a été longuement discuté entre le baron et son architecte et maintes fois remodelé. Une première mouture du plan du palais datant de 1911 nous montre que cet espace devrait se prolonger par un petit salon (côté Est), ainsi que par des sanitaires (côté Ouest).

Une autre mouture du plan du palais, plus tardive, montre aussi un atelier assez imposant, avec une chambre attenante et un espace de service (cabinet de toilette et cheminée). Le plus probable est que cette configuration n'a pas été retenue, lors de la réalisation des travaux de construction du palais (1911-1922). Cependant le décapage partiel du mur (à droite de l'entrée), effectué lors des travaux de restauration, montre bien deux types d'appareillage : briques d'un côté et agglomérés de l'autre.

Après la disparition du baron, survenue en octobre 1932, l'atelier est converti par

سيرورة المرسم

خلافا لمعظم قاعات القصر، التي احتفظت بمظهرها التاريخي ووظيفتها الأصلية على مر السنين، شهد المرسم الكثير من التحولات بدءا من مرحلة التصميم.

ويبدو، استنادا الى بعض الوثائق التابعة لأرشيف البارون أن مخطط المرسم كان محل نقاش وأخذ ورد بين هذا الأخير والمهندس المعماري الذي أوكل اليه وضع مخطط القصر. وتبين المسودة الأولى لمخطط القصر، التي تعود إلى عام 1911، أن المرسم كان يتضمن - علاوة على حيزه الحالي - غرفة جلوس (بالناحية الشرقية)، فضلا عن دورة مياه (بالناحية الغربية).

وتظهر نسخة أخرى من مخطط القصر أعدت في وقت لاحق، مرسما أكبر مساحة من المرسم الحالي يتصل بغرفة جلوس (سميت على المخطط بالمقعد) مجاورة وحيز للمرافق (دورة مياه ومدفأة). والغالب على الظن أن هذا التصميم لم يُعتمد خلال إنجاز أشغال بناء القصر (1911-1922). على أن الإزالة الجزئية لتكسية الجدار (إلى يمين الداخل)، التي جرت خلال أشغال الترميم، أظهرت تباينا بين المواد المستعملة في بناء الجدار: آجر من جهة وطوب اسمنتية من جهة أخرى. مما قد يوحي بأن المرسم كان متصلا بالغرفة المجاورة.

la famille en salle à manger, avec l'ajout de trois banquettes maçonnées : une sur toute la largeur de la pièce, sous la baie vitrée et une de chaque côté de la porte d'entrée ainsi que d'une porte qui donne sur les cuisines, aménagée dans le cagibi adjacent.

En 1995, le conservateur du palais redonne à cet espace sa fonction première d'atelier de peinture.

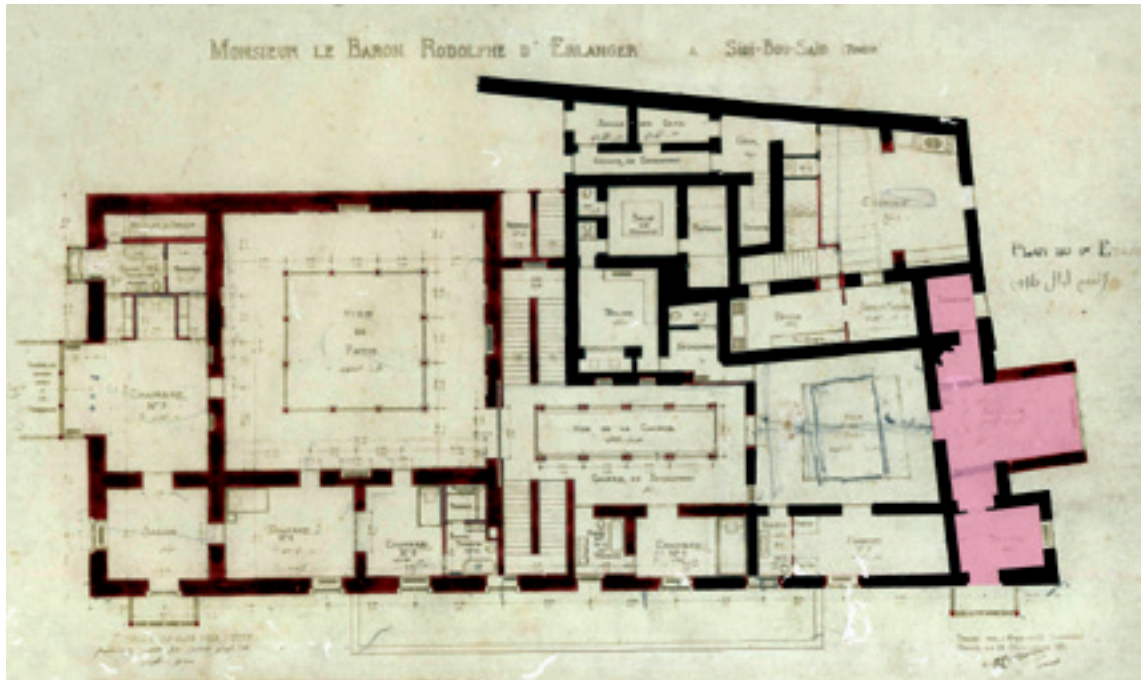
وعلى إثر وفاة البارون في أكتوبر 1932، اختار ورثته تحويل المرسوم الى قاعة طعام، مع إضافة ثلاثة دكات (دكانات) مبنية، واحدة في مؤخرة القاعة على امتداد عرضها واثنان على جانبي مدخلها علاوة عن باب يتيح بلوغ المطبخ.

وفي عام 1995، بادر محافظ القصر بإعادة هذا الحيز الى وظيفته الأصلية أي مرسوم.

مرسم البارون بعد تحويله الى قاعة طعام

L'atelier de peinture du baron suite à sa conversion en salle à manger

مخطط معماري للطابق العلوي لقصر النجمة الزهرة 1911
Plan de l'étage du palais datant de 1911

La période tunisienne dans le parcours du peintre

Selon Ali Louati, critique d'art, et auteur du livre "le baron d'Erlanger et son palais Enejma Ezzahra" (paru chez Simpack Editions en 1995), la période tunisienne de l'œuvre de Rodolphe d'Erlanger est considérée par les critiques comme

"la plus importante du point de vue de la maturité des moyens de réalisation et de la cristallisation d'une vision esthétique propre". « Au contact de la lumière tunisienne, à partir de 1910, ajoute Ali Louati, sa palette a évolué des couleurs chaudes et des teintes en clair-obscur de l'atelier vers les tons plus lumineux du plein air ». L'essentiel de cette production est consacré à Sidi Bou Saïd et ses abords immédiats.

Le baron d'Erlanger fut aussi un portraitiste d'une grande sensibilité, peignant les gens qu'il aime et qu'il respecte : les portraits pleins de vie de sa femme Bettina et de son fils Léo, alternent avec ceux de ses amis et d'une foule d'autres figures de Sidi Bou Saïd.

الفترة التونسية في المسيرة الفنية للبارون

يرى الناقد الفني علي اللواتي، مؤلف كتاب «البارون ديرلنجي وقصره النجمة الزهراء» الصادر لدى دار "سيمبكت" للنشر سنة 1995، أن الفترة التونسية من المسيرة الفنية التشكيلية للبارون ديرلنجي تعتبر في نظر النقاد "الفترة الأكثر أهمية من حيث نضج وسائل الإنجاز وبلورة رؤية جمالية خاصة به". ويضيف علي اللواتي قائلاً "أن المدونة اللونية لهذا الرسام تطورت بداية من عام 1910، كنتيجة لتأثره بالضوء التونسي، من الألوان الدافئة والتدرجات اللونية (الجلء والقتمة) التي تميز الرسومات المنجزة في المرسم الى الألوان الأكثر إشراقاً، التي تميز الرسومات المنجزة في الهواء الطلق". وقد كرّس البارون معظم هذا الإنتاج الفني لسيدي بو سعيد ومحيطها المباشر.

وكان البارون أيضاً رساماً يتمتع بحساسية كبيرة، في مجال رسم البورتريه (صور الأشخاص) وقد أنجز في هذا المجال العديد من الرسومات لشخصيات ارتبط بهم بعلاقات مودة واحترام، ومن بينها صورة مفعمة بالحياة لزوجته بتينا وابنهما ليو، وصور لمجموعة من أصدقائه وعدد من الشخصيات الأخرى من سيدي بو سعيد.

رودولف ديرلنجهي جزء من صورة ذاتية زيت على قماش 157 صم 120x صم
Rodolphe d'Erlanger Détail d'un autoportrait - huile sur toile - 157x120 cm

Les œuvres exposées à l'atelier

La majorité des tableaux exposés dans cet espace et dans la galerie bleue- appartient à la période tunisienne et font partie de la collection acquise par l'Etat tunisien dans le cadre de la transaction relative au palais Ennjema Ezzahra (1989).

الأعمال المعروضة بالمرسم

تتنمي معظم اللوحات المعروضة بالمرسم (وكذلك بالرواق الأزرق) إلى الفترة التونسية وهي تمثل جزءا من المجموعة التي اقتنتها الدولة التونسية في سياق الصفقة المتعلقة باقتناء قصر النجمة الزهراء (1989).

رودولف ديرلنجر مشهد بأحد أزقة سيدي بو سعيد . زيت على قماش 50 صم 73x صم
Rodolphe d'Erlanger Scène de rue à Sidi Bou Saïd - huile sur toile - 50x73 cm

Ces tableaux révèlent un réel tempérament de peintre de plein air. Nul exotisme idéal, mais des scènes de rue (19 tableaux), des portraits et personnages (28 tableaux) ou des paysages (17 tableaux) qui recherchent avant tout un accent de vérité.

Plusieurs parmi ces tableaux ont été présentés dans le cadre des expositions personnelles que le baron montait de temps en temps en Tunisie, en Europe (Angleterre, France, Belgique) ou aux Etats- Unis, ou des expositions de groupe auxquelles il avait participé : en l'occurrence dans le cadre de sa participation régulière au Salon des artistes tunisiens, de 1926 à 1931.

وتعكس جلّ هذه اللوحات بوضوح مزاجا لرسم في الهواء الطلق. وتتضمن هذه المجموعة من اللوحات - التي تخلو من كل منحى غرائبي - مشاهد حضرية (19 لوحة)، وبورتريهات أو مجموعات من الاشخاص (28 لوحة) ومشاهد طبيعية (17 لوحة)، وهي لوحات تشي برغبة قوية في نقل الحقيقة بكثير من الصدق.

ولقد عُرض العديد من هذه اللوحات في سياق معارض فردية أو جماعية شارك فيها البارون سواء في اطار مشاركته المنتظمة في صالون الفنانين التونسيين (خلال الفترة من عام 1926 الى عام 1931) أو المعارض الشخصية التي كان يقيمها بين الفينة والأخرى سواء في تونس أو في أوروبا (انجلترا وفرنسا وبلجيكا) أو في الولايات المتحدة .

رودولف ديرلنجي مشهد بأحد أزقة مدينة تونس. رسم بالريشة والحبر على ورق 8,3 صم 11,8x صم .

Rodolphe d'Erlanger Scène de rue dans la médina de Tunis. Dessin à la plume et à l'encre sur papier (inédit) 8,3x11,8 cm.

رودولف ديرلننجي الخليج - إبرة الراعي الزهرية. زيت على قماش 36 صم 53x صم
Rodolphe d'Erlanger La baie - Les géraniums roses - huile sur toile - 36x53 cm

رودولف ديرلننجي الصبار . زيت على قماش 55 صم 38x صم - 1929
Rodolphe d'Erlanger Aloès - huile sur toile - 55x38 cm - 1929

Une première qui fera date et...des émules

L'action de mécénat, qui a permis la réalisation de ce projet, a débuté quelques mois avant la promulgation de la loi d'encouragement du mécénat culturel (loi de finance complémentaire 2014 qui a introduit le mécénat et l'a reconnu comme moyen de financement pour tout investissement dans l'industrie et ou les œuvres culturelles). Cette action s'est traduite par un don d'équipements et de matériel au profit du CMAM mais aussi par la mise à disposition d'expertise et de compétences de la fondation Kamel Lazaar.

Fort de la réussite de cette première action le CMAM, organisme d'intérêt général, envisage de lancer une campagne pour inciter d'autres entreprises et fondations à s'engager dans des actions de mécénat similaires.

En plus des avantages fiscaux prévus par la loi sur l'encouragement du mécénat culturel, les mécènes potentiels bénéficieront de multiples avantages tels que : la visibilité sur les supports de communication du CMAM, des gratuités sur les billets (concerts et visites), des remises de catalogues et des tarifs préférentiels pour la privatisations d'espaces.

بإدارة أولى من نوعها... من المؤمل أن تُحتذى

أبرمت اتفاقية الرعاية التي سمحت بإنجاز هذا المشروع قبل بضعة أشهر من صدور قانون تشجيع الرعاية الثقافية (قانون المالية التكميلي لسنة 2014) الذي أقر الرعاية الثقافية باعتبارها أداة تمويل للاستثمار في الصناعات أو الانتاجات الثقافية. ونصت هذه الاتفاقية - التي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على تكفل مؤسسة كمال لزعر باقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية بالإضافة الى وضع خبرائها على ذمة المركز لإنجاز المشروع.

واستنادا الى النجاح الذي حققه المشروع، يعتزم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية اطلاق حملة لحفز المزيد من المؤسسات على النسج على منوال مؤسسة كمال لزعر والانخراط في مشاريع رعاية مماثلة لفائدة المركز بعتباره مؤسسة ذات مصلحة عامة.

وعلاوة على الإمتيازات الجبائية التي ينص عليها القانون الخاص بالتشجيع على الرعاية الثقافية، يتمتع الراعون المرتقبون بالعديد من الامتيازات مثل ابراز شعارهم على الحوامل الاتصالية التي يصدرها المركز، والتذاكر المجانية (للعروض الموسيقية والمتحف) والحصول على نسخ من الاصدارات والتمتع بأسعار تفضيلية عند وضع الفضائات على ذمتهم.

La contribution de l'INP

L'apport des équipes de l'Institut National du Patrimoine (INP), organisme public dont l'une des missions principales est de « préserver, sauvegarder et restaurer les sites archéologiques, les monuments historiques et les ensembles urbains traditionnels », a été très précieux, notamment en matière de restauration des éléments en bois (plafonds, portes, meubles et encadrements des tableaux), ainsi qu'au niveau de la supervision des travaux. L'équipe de restaurateurs de l'INP a fait profiter de son savoir une dizaine de jeunes diplômés de l'Institut des Métiers du Patrimoine, qui ont été associés aux travaux de restauration en tant que stagiaires.

ترميم وعلاج خشب باب المرسم
Restauration et traitement de la porte de l'atelier

مساهمة المعهد الوطني للتراث

أسهم الفريق المكلف من المعهد الوطني للتراث مساهمة قيمة في انجاز المشروع وخاصة في مجال ترميم العناصر الخشبية (السقوف والأبواب وقطع الأثاث وإطارات اللوحات الفنية)، علاوة عن الاشراف على عملية الانجاز ومتابعتها فنيا. وتندرج هذه المساهمة في صميم مهام المعهد المتمثلة في المحافظة على المعالم التاريخية وترميمها وصيانة المواقع الأثرية والمجموعات العمرانية التاريخية والتقليدية. وقد أتاحت عملية الترميم الفرصة لأكثر من 10 طلبة من خريجي معهد مهن التراث لتلقي تكوين تطبيقي سيسهم حتما في تعزيز مهاراتهم العملية.

ترميم وعلاج الأثاث
Traitement des meubles

Actions menées dans le cadre du projet

- Reprise totale à l'identique de la baie vitrée, dont les composantes en bois étaient fortement endommagées.
- Dépose et traitement intégral, puis repose du plancher en bois du studio et du cagibi attendant.
- Installation d'un système de contrôle hygrométrique et de la température.
- Installation d'un sas en verre permettant la visite sans altérer les conditions requises pour la conservation des tableaux
- Restauration et traitement des meubles, des encadrements et des châssis des tableaux, ainsi que d'une dizaine de tableaux, qui n'avaient pas fait l'objet de restauration, lors de la précédente campagne effectuée par le CMAM.

جلسة عمل حول المشروع
Séance de travail autour du projet

الأشغال المنجزة في اطار المشروع

- ترميم حيطان وأرضية الغرفة المخصصة للمرسم
- استبدال العناصر الخشبية المتضررة للنافذة البلورية التي تحتل كامل الجدار الخلفي للمرسم، بعناصر مماثلة.
- تفكيك كامل لعناصر السقف وعلاجه وإعادة تركيبه في كل من المرسم وغرفة الخزن الصغيرة المحاذية له
- تركيب نظام للتحكم في الرطوبة وفي درجة الحرارة
- تركيب صندوق زجاجي يتيح الزيارة دون التأثير على متطلبات حفظ اللوحات
- ترميم وعلاج الأثاث، وإطارات اللوحات وحوالي عشر لوحات لم تشملها عملية الترميم التي سبق للمركز أن أنجزها.

النافذة البلورية للمرسم
Baie vitrée de l'atelier

ترميم قطع أثاث
Restauration de meubles

ترميم مرآة من مجموعة الأثاث الخاصة بالبارون
Restauration d'un miroir de la collection du baron

تركيب الصندوق الزجاجي
Pose du sas en verre

ترميم جدران المرسم
Restauration des murs de l'atelier

رودولف ديرلنجي تخطيط قلم غرافيت على قماش 60 صم 45x صم
Rodolphe d'Erlanger Esquisse crayon graphite sur toile - 60x45 cm

يتقدّم مركز الموسيقى العربيّة و المتوسطيّة بخالص الشكر إلى كلّ من ساهم في إنجاح هذا المشروع و على وجه الخصوص فريق مؤسسة كمال الازعر و فريق المعهد الوطني للتراث و كل الخبراء في مجال التراث الذين ساهموا في التفكير الذي سبق إنجاز المشروع و من ضمنهم السادة فآخر الخراط و دوني لوساج و البشير صويد و أماني بن حسين.

Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes, remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet pilote et particulièrement les équipes de la Fondation Lazaar, les équipes de l'Institut National du Patrimoine et tous les experts en patrimoine qui ont participé à la réflexion préalable à la mise oeuvre à savoir: Fakher Kharrat, Denis Lesage, Ameni Ben Saïd et Béchir Souid.

صورة للبارون ر. ديرلنجي يبرسمه – العشرية الأولى من القرن العشرين
Photo ancienne du b. d'Erlanger dans son atelier - 1ère décennie du XXes.

Fondation Kamel Lazaar

www.kamellazaarfoundation.org

- Fondation de droit suisse, créée à Genève par Kamel Lazaar, banquier international.
- Active depuis plus de deux décennies sur la scène artistique et culturelle arabe.
- Principalement spécialisée dans les arts visuels.
- Focus sur le patrimoine et l'éducation.

مؤسسة كمال الأزعر

- مؤسسة معدلة بموجب القانون السويسري بجثيف من طرف كمال الأزعر، الذي يعمل في المجال المصرفي الدولي.
- مؤسسة نشيطة منذ أكثر من عقدين من الزمن في الساحة الثقافية والفنية العربية.
- مؤسسة متخصصة بشكل رئيسي في مجال الفنون البصرية.
- تركيز على التراث والتعليم.

الإشراف ومناخبة إنجاز المشروع :
سفيان الطفي / فاطمة الجباري فروخ / منير الهنتاتي
سمية بورس الله
نصوص الكتب : منير الهنتاتي
وثائق وصور : الأرشيف الخاص للبارون ر. ديرلنجي

التوقيع 2 مارس 1934 - 2026
 Rue 2 Mars 1934 - Sid Bou Said 2026
 الهاتف : +216 71 740 102 / 71 746 051
 الفاكس : +216 71 746 490

www.cmam.tn