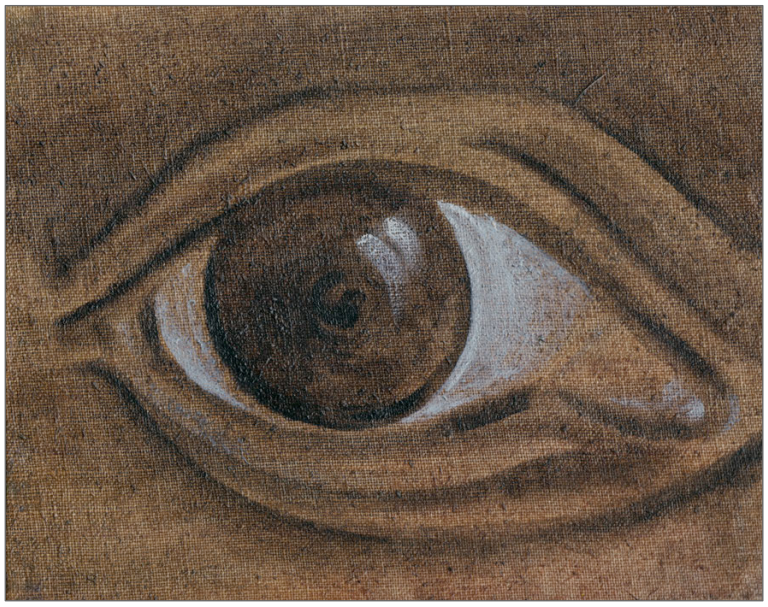
Jérôme Dumoux Scénographie • Muséographie

À propos



« L'Œil », tempera à l'œuf sur toile marouflée sur panneau, 15 × 25 cm, J. Dumoux, 1992

Jérôme Dumoux est scénographe, actif dans le patrimoine et les musées, avec plus de 60 scénographies d'expositions temporaires et des réalisations pérennes pour des institutions prestigieuses en France et à l'étranger.
Il est également fondateur et responsable d'un centre d'art en Bourgogne.

Formation

Diplômé en scénographie de l'***École nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris***, après des études d'architecture et de peinture à l'***École nationale supérieure des Beaux-Arts de Dijon***, il s'est également formé aux outils de design numérique à l'***École de l'Image des Gobelins de Paris*** *(Graphisme, PAO, développement web, langage HTML)*.

Parcours Professionnel

• Décors de cinéma, théâtre/opéra, événements marketing

Jérôme Dumoux débute son activité professionnelle comme peintre-décorateur puis assistant-décorateur sur des réalisations importantes auprès de scénographes renommés *(Guy-Claude François, Roberto Platé)*. Il travaille une dizaine d'années sur des décors de cinéma *(James Ivory, Bertrand Tavernier, Coline Serreau)*, des scénographies de théâtre et d'opéra *(Patrick Dupont,*

Opéra Paris-Bastille, l'ARC scène nationale du Creusot) et des mises en scène d'événements marketing *(Peugeot, Cacharel, FNAC)*.

• Décoration et agencements intérieurs

À partir de 2003, il conçoit des agencements d'espaces intérieurs pour des particuliers *(décoration intérieure et création de mobiliers)*. Il réalise lui-même les mobiliers qu'il dessine *(bibliothèques, tables, bureaux, mobilier modulable)*. Il scénographie la librairie « Coup de théâtre » de Monsieur Philippe Tesson, boulevard Raspail à Paris.

• Communication visuelle et graphisme (web et print)

Parallèlement à ses activités de scénographie, Jérôme Dumoux conçoit et réalise de nombreux sites Internet *(sites d'artistes, de collectivités locales, sites vitrines…)*. De 2007 à 2014, il intervient sur la communication visuelle de la ***cathédrale Notre-Dame de Paris*** avec notamment la refonte du site Internet de la cathédrale. Il est également chargé de la communication visuelle de ***Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris*** *(nombreuses créations graphiques, programmes et affiches des concerts, design des productions discographiques, et campagnes photos sur la cathédrale)*.

• Scénographie d'expositions temporaires et agencements permanents de musées

Depuis 2012, il conçoit des scénographies pour des expositions temporaires dans des institutions muséales et patrimoniales, notamment pour le ***château de Versailles, le Mobilier national, le château de Grignan (Drôme), le ministère de la Culture à Paris, pour les institutions culturelles de la ville de Versailles (Musée Lambinet, bibliothèque Choiseul, Archives communales), ou encore pour la cathédrale Notre-Dame de Paris*** *(suite notamment à l'incendie de la cathédrale en 2019)*.

Il conçoit également des aménagements muséographiques permanents pour le ***château de Versailles*** avec la création du Cabinet des porcelaines dans l'appartement intérieur du roi, pour la ***ville de Saint-Cyr-L'École*** avec la présentation permanente dans l'église Sainte Julitte du reliquaire de la Passion de Madame de Maintenon.

De 2018 à 2024, il conduit l'ensemble des études de scénographie pour la section historique du futur musée international ***Terra Sancta Museum*** à Jérusalem, soit vingt salles réparties dans des espaces d'époques différentes *(XVe et XIXe siècles)* pour la présentation de plus de 1 000 œuvres de toutes typologies. Il mène sur un temps long ce projet complexe, depuis les premières études de faisabilité à l'avant-projet de scénographie, en relation avec les architectes, avec le comité scientifique créé autour de ce projet ambitieux, et en coordination avec les nombreux intervenants techniques relatifs notamment à la conservation préventive et à la sécurité des œuvres et du public. Il conçoit également la boutique du musée *(ouverte en 2021)*.

Réalisations Notables

- **Pour le château de Versailles** : les scénographies des expositions temporaires « Charles Nicolas Dodin, splendeur de la peinture sur porcelaine » *(2012)*, « Trésor du Saint-Sépulcre » *(2013)*, « La Chine à Versailles, art et diplomatie au XVIIIe siècle » *(2014)*, « Le Grand Trianon, de Louis XIV à Charles de Gaulle » *(2015)*, « Un président chez le Roi, De Gaulle à Trianon » *(2016)*, « Madame de Maintenon, dans les allées du pouvoir » *(2019)*. Le Cabinet des porcelaines *(aménagement permanent)*
- **Pour le Mobilier national** *(Galerie des Gobelins)* et le Ministère de la Culture à Paris : « Le bivouac de Napoléon : luxe et ingéniosité en campagne » *(2015)*, « L'Esprit et la main » *(2015)*, ou encore « Le Mobilier national au Ministère de la Culture » *(2017)*
- **Pour le musée Marino Marini de Florence** *(Italie)* « Il Tesoro di Terrasanta al Museo Marino Marini, la bellezza del sacro : l'Altare dei Medici e i doni dei Re » *(2024)*
- **Pour le Terra Sancta Museum à Jérusalem** *(Israël)*, mentionné plus haut. *(De 2018 à 2024)*

Domaines d'Expertise

- **Expertise et conseil dans la conception, la programmation, la gestion** dans la durée **et la maîtrise d'œuvre de grands projets muséographiques complets**, temporaires ou permanents, dans tous types d'espaces, patrimoniaux ou contemporains, et pour toutes typologies d'œuvres de toutes époques.
- **Conception de scénographies, de mises en scène et de parcours** de visite clairs, fluides et lisibles pour des expositions temporaires et des projets muséographiques permanents, de la conception à la réception de chantier.
- **Mise en valeur et mise en espace du patrimoine immatériel** : Savoir-faire et gestes *(Pour l'exposition « L'esprit et la main » au Mobilier national, il a conçu une scénographie de volumes simples et de mobiliers indépendants à l'implantation modulable, avec un parcours fluide qui recrée l'atmosphère intimiste des ateliers de restauration)*.
- **Reconstitutions historiques et décors d'époque** *(par exemple dans la scénographie de l'exposition « Madame de Maintenon » au château de Versailles)* : expertise héritée du cinéma, de l'opéra et de la peinture décorative, et d'une double culture entre savoir-faire manuel – peinture, décors monumentaux peints ou imprimés – et maîtrise des outils numériques de conception assistée.
- Exposition et **présentation au public des œuvres et objets d'art** de toutes typologies et toutes époques. *(œuvres graphiques, ouvrages et documents d'archives, objets d'art précieux ou objets archéologiques, peintures, sculptures, œuvres textile fragiles, …)*
- **Conservation préventive des œuvres et objets d'art,** organisation et gestion des réserves.

Compétences Clés

- **Connaissance** des contraintes propres aux établissements recevant du public *(circulation du public, sécurité des œuvres et du public…)*.
- **Connaissance** des contraintes propres à la présentation et à la conservation préventive d'œuvres et objets d'art de toutes typologies et toutes époque *(par exemple le traitement du climat dans un bâtiment ancien)*.
- **Conception** de projets accélérée et enrichie par l'IA, pour des concepts plus riches, pour une capacité à livrer en délais plus courts, et pour une vision contemporaine des parcours et de la médiation.
- **Conception** 3D, offrant de multiples avantages pour la visualisation et la compréhension en phase conception d'un projet scénographique
- **Maîtrise** de l'ensemble des outils de production graphique pour la signalétique d'une exposition, textes de salles, cartels des œuvres, tous supports pédagogiques, tous visuels imprimés d'une exposition *(reproductions monumentales d'images par exemple)*. Prise de vue numérique, travail de l'image et retouche photo numérique enrichie par l'IA, conception maquettes accélérée par l'IA, exécution pré-press, fichiers HD de production.
- **Coordination** de l'ensemble des interlocuteurs d'un projet muséographique complexe, arbitrages : maîtrise d'ouvrage, architectes, comité scientifique, responsables de la sécurité, du public, de la médiation et du multimédia…
- **Constitution** et pilotage d'un comité scientifique autour d'un projet muséographique.
- **Relations** avec les partenaires et les différents prestataires.
- **Connaissances** des procédures relatives aux marchés publics, préparation et suivi des marchés publics, définition des besoins, organisation et pilotage du travail d'équipe, planification des projets, des réunions techniques, préparation des supports, *(ordre du jour, documents de travail, rédaction et diffusion des comptes rendus)*.
- **Maîtrise** d'œuvre, direction des opérations et coordination des équipes opérationnelles dans la mise en œuvre des projets, pilotage de la commission « travaux », supervision de la production de tous les ouvrages, mise en place et suivi rigoureux du calendrier, organisation des réunions de chantier, veille à la cohérence des calendriers, suivi des échéances.
- **Suivi** administratif et financier des projets, élaboration et suivi budgétaire des opérations, veille à la cohérence des budgets.
- **Éco-conception** responsable **:** de la conception à la production, chaque projet intègre une démarche durable et concrète *(RSE)*. Sont privilégiés, la dématérialisation des documents de travail en phase de conception pour limiter le gaspillage de papier et l'usage d'encres polluantes, l'emploi en phase de production, de matériaux issus de forêts gérées durablement, de peintures et encres écologiques aux normes environnementales, ainsi que

des éclairages LED économiques. Chaque projet veille à la gestion des déchets, à la durée de vie des ouvrages, au réemploi et au recyclage des matériaux, aux circuits courts pour réduire l'impact environnemental tout en soutenant l'économie locale.

Activités parallèles – Création et gestion d'un centre d'art

Depuis 2022, Jérôme Dumoux travaille au développement du Centre d'art Raymond Dumoux qu'il a créé autour de l'œuvre considérable laissé par le peintre et graveur Raymond Dumoux dont il est le fils.

Il préside l'association Via Pictura *(loi 1901)* missionnée pour les activités d'intérêt commun du Centre d'Art. Il organise la conservation *(gestion des réserves)* et la mise en valeur des ateliers du peintre et de l'ensemble de son œuvre. Il crée une galerie d'expositions temporaires dont il assure la programmation culturelle et la scénographie. Il est responsable des publications, des éditions, et de la communication du centre d'art.

Scénographe : Auteur et Maître d'œuvre

« Tout au long de mon parcours, j'ai abordé plusieurs champs d'application de la scénographie, que ce soit pour le théâtre, le cinéma, les événements marketing, les musées, sur des productions parfois importantes, au sein ou à la tête d'équipes conséquentes.

• Documentation et appropriation

Concevoir une scénographie passe par une première phase de **documentation**, de recherche littéraire et iconographique. Il s'agit simultanément de **s'imprégner du propos** de l'exposition élaboré par le commissariat de l'exposition, **des œuvres** elles-mêmes et de **leur contexte**, et enfin **des espaces** qui recevront la scénographie et que j'ai pour habitude de dessiner entièrement en 3D, seule façon de me les approprier vraiment. Lorsque cela est possible, une rencontre réelle avec les œuvres est souhaitée. Pour l'exposition « Trésor du Saint Sépulcre » au château de Versailles par exemple, je suis parti en mission à Jérusalem aux côtés des commissaires à la découverte des objets, dans le but d'opérer des choix, de composer des groupes d'œuvres qui pouvaient fonctionner en vitrine, œuvres que j'ai photographiées, mesurées, pesées.

• Écoute et concertation

Les qualités d'écoute et de concertation sont importantes. Un dialogue constant avec le commissariat de l'exposition et l'institution est nécessaire ; j'y puise aussi des idées, parfois sur de simples mots échangés.

Lors de l'élaboration du projet scénographique, mes interrogations vont essentiellement vers le **respect de l'intégrité du propos** du commissariat de l'exposition, tout en lui donnant un rythme spatial, et dans le sens d'une **recherche de qualité esthétique globale** qui sera proposée.

• Les œuvres, les détails, la lumière

Chaque œuvre fait l'objet d'un questionnement et d'une étude particulière, de même que la relation des œuvres entre elles. Une œuvre déplacée amène souvent à revoir l'organisation et l'équilibre de l'espace dans lequel elle est exposée.

Le soin apporté au moindre détail est privilégié, en phase de conception comme en phase de mise en œuvre des aménagements muséographiques. Du mobilier d'exposition aux différents supports, plateaux, socles, hauteurs, cadres, … en passant par la **signalétique**, rien n'est laissé au hasard.

La mise en lumière d'une exposition est capitale, elle donne vie à l'exposition, au parcours, aux objets présentés, et demande par conséquent un travail approfondi dès la phase de conception.

• Servir les œuvres

Dans toute conception, il faut savoir oser et faire preuve d'humilité. **La scénographie ne doit pas se substituer aux œuvres**, elle doit les servir, leur donner du sens. Tout est question de **justesse** entre les différentes **composantes, spatiales, graphiques, esthétiques et techniques** qui entrent en jeu.

J'essaye en général d'imaginer des espaces qui ne se limitent pas à montrer des œuvres, mais qui adoptent plutôt un aspect évocateur et contribuent à **révéler le caractère édifiant** des arts et d'une narration. Dans ce cas, le visiteur conservera un souvenir marquant et précis de son expérience d'une exposition et de son rapport aux œuvres présentées et aux thématiques qu'elles soutiennent.

• Du projet à la réalisation

À la qualité d'auteur que je viens de décrire telle que je la conçois, succède celle de **maître d'œuvre**.

L'**organisation** est cruciale, en amont lors de la conception, comme dans la phase de production.

• Chantier, délais et budgets

La qualité de l'assistance technique apportée à une institution culturelle, la qualité du relationnel avec l'ensemble des personnes impliquées dans le chantier, et dont je sais faire preuve, sont gages de succès.

Le respect des délais et le respect des budgets sont atteints à la seule condition d'être présent sur le chantier de façon quasi permanente. Je m'attache à l'être sur le montage de chacune de mes réalisations pour assurer la direction de l'ensemble des opérations, l'organisation des réunions de chantier, l'établissement des calendriers d'exécution, la coordination entre les différents corps de métier, la supervision de la fabrication de tous les ouvrages : menuiserie,

construction, peinture, choix des matières *(tissus bois, métaux…)*, choix et validation des teintes sur échantillons, tapisserie, signalétique, visuels imprimés, soclage, établissement de comptes rendus divers…

Entreprise individuelle

Forme juridique : entreprise individuelle soumise au régime d'imposition réel simplifié, assujetti à la TVA *(20%)* avec déclaration de résultat hors taxe.

Effectif permanent : 1