

LE CLUB OUVRIER DE RODCHENKO RETOURNE EN FRANCE

Le 04 janvier 2022

Un projet unique est achevé à l'Académie d'État Stroganov des arts industriels et appliqués de Moscou

Un projet unique de réédition des meubles originaux du 'Club ouvrier' de Rodtchenko a été achevé au Département design mobilier de l'Académie Stroganov des arts industriels et appliqués de Moscou, également connue sous le nom de Stroganovka. Le mobilier et les pièces d'intérieur constructivistes du Club ont été réédités dans les ateliers de Stroganovka, à partir des croquis et dessins originaux provenant des archives d'Alexandre Rodtchenko. Rodtchenko a conçu son 'Club ouvrier' pour l'Exposition de Paris de 1925, en collaboration avec les étudiants du Département traitement du bois et métal des Ateliers Supérieurs d'Art et Techniques 'VKHUTEMAS', où il a enseigné dans les années 1920-1930. Ce projet des anciens est ainsi ressuscité par les étudiants et les enseignants d'aujourd'hui, en utilisant les matériaux et les techniques du début du 20e siècle. Alexandre Lavrentiev, petit-fils de Rodtchenko et professeur à l'Académie Stroganov, a participé activement à la réédition du 'Club ouvrier'. Le projet a été mis en œuvre avec le soutien de la Fondation Art Russe et Président de la Fédération d'échecs de Russie Andrei Filatov.

Conçu par le fondateur du constructivisme, peintre et graphiste Alexandre Rodtchenko, le 'Club ouvrier' a connu un immense succès au pavillon de l'URSS à l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 à Paris. Avec son mariage contrasté de lignes graphiques et de taches colorées, l'absence totale d'éléments décoratifs, la composition claire et transparente de l'ensemble des meubles, et l'accent mis sur la fonctionnalité et la transformabilité des éléments, le 'Club ouvrier' est devenu un symbole du design soviétique naissant.

Le succès de cet espace révolutionnaire de Rodtchenko à l'Exposition de Paris est sans réserve. Dans les années 1920, les idéologues du jeune État soviétique conçoivent les clubs de lecture comme le principal outil de promotion de la révolution culturelle et d'élimination de l'analphabétisme. Et vu qu'Alexandre Rodchenko était avant tout un peintre conceptuel, graphiste, photographe et affichiste (ses affiches publicitaires ont reçu 4 médailles d'argent lors de cette même exposition), son 'Club ouvrier' était perçu, en langage d'aujourd'hui, comme une affiche publicitaire en 3D pour une nouvelle esthétique soviétique et le nouveau mode de vie du peuple soviétique.

Destiné à devenir un exemple stellaire du constructivisme industriel, l'intérieur original de 1925 a été fabriqué en un seul exemplaire sur la base des croquis et des dessins de Rodtchenko, dans une usine de meubles à Asnières, en France – spécialement pour la participation à l'exposition internationale. À la fin de l'exposition, l'ensemble a été offert au Parti communiste français. Son emplacement actuel est inconnu.

Dans la seconde moitié du 20e siècle, des tentatives pour rééditer le 'Club ouvrier' et ses composants individuels ont été faites en France, aux États-Unis, en Finlande, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas et en URSS. L'un de ces ensembles, réédité à l'Institut de recherche scientifique pour le design industriel de l'URSS 'VNIITE', est aujourd'hui exposé au Musée Pouchkine de Moscou. La Galerie Tretyakov expose un 'Club ouvrier' réédité par des fabricants

de meubles allemands pour une exposition à Baden-Baden et à la Tate. Cependant, bien que la conception de Rodtchenko ait servi de base à toutes les rééditions connues du 'Club ouvrier', les meubles de ces ensembles diffèrent considérablement par leurs proportions, techniques de fabrication, couleurs et texture de finition.

La réédition la plus récente du 'Club ouvrier' a été réalisée dans le cadre d'un accord avec la Fondation Art Russe par les anciens et actuels étudiants du Département design mobilier de l'Académie d'État Stroganov des arts industriels et appliqués de Moscou, sur la base de la documentation provenant des archives de la famille Alexandre Rodtchenko, mise à disposition de l'équipe du projet par le petit-fils de l'artiste, professeur à l'Académie Stroganov, Alexandre Lavrentiev. Le projet a commencé avec la réédition de la célèbre table d'échecs, qui est devenue l'œuvre de fin d'études de Nikolaï Golikov, étudiant en design mobilier à l'Académie. Le travail a été réalisé sous la houlette du chef du Département design mobilier, Kirill Tchebourachkine, et du professeur, vice-recteur pour les affaires scientifiques et internationales de l'Académie, Alexandre Lavrentiev.

Une étape importante pour la réalisation du projet était une recherche approfondie comprenant une étude détaillée des documents d'archives, de l'histoire de toutes les rééditions précédentes, ainsi qu'une analyse détaillée des matériaux et des techniques disponibles pour les fabricants de mobilier au début du 20e siècle. Ceux-ci ont permis d'identifier les solutions design et technique le plus probablement utilisées dans la fabrication de la version originale de 1925. Plusieurs modèles d'essai ont permis de déterminer les matériaux et les techniques à utiliser dans la réédition de la célèbre table d'échecs de Rodtchenko. Le travail de Nikolaï Golikov a été hautement apprécié par le jury d'examen d'État.

En raison d'un intérêt considérable pour l'œuvre, il a finalement été décidé de rééditer l'intérieur original du 'Club ouvrier' dans son intégralité, dans le cadre d'un projet de réédition global. Dans le même temps, les étudiants et enseignants participants se sont donné pour mission de créer un espace réellement fonctionnel et utilisable. Outre la table d'échecs, l'équipe du projet a réédité l'unique stand photos avec ses tambours hexagonaux, les bureaux convertibles avec les célèbres chaises, ainsi que les étagères. La table d'échecs a été complétée par un set de pièces d'échecs en bois de style constructiviste, conçu en 1976 par les jeunes spécialistes de VNIITE - les artistes Irina Vasnetsova et son mari Alexandre Lavretiev, petit-fils de Rodchenko.

Deux ensembles ont été fabriqués dans le cadre du projet, dont l'un qui, dans le cadre de l'accord avec la Fondation Art Russe, a été expédié en France pour devenir une pièce d'exposition au Château la Grâce Dieu des Prieurs à Saint-Émilion.

Donné à l'Académie Stroganov, le deuxième ensemble est désormais logé dans les locaux de son Département design mobilier, qui se considère à juste titre comme le successeur du célèbre Département traitement du bois et métal de VKHUTEMAS, où Alexander Rodchenko enseignait autrefois.

Chef du Département design mobilier de l'Académie Stroganov des arts industriels et appliqués de Moscou, membre de l'équipe du projet, Kirill Tchebourachkine :

'À bien des égards, les buts et objectifs du 'Club ouvrier' en tant qu'institution sont alignés sur ceux du cluster éducation, et en particulier du département

design d'un établissement d'enseignement supérieur. Notre 'Club ouvrier' est un espace vivant où les étudiants peuvent réellement étudier et se détendre. Nous avons désormais une occasion unique d'observer et d'évaluer les forces et les faiblesses du Club recréé. Et, en tant que professionnels, rechercher des solutions de compromis entre l'esthétique authentique et les exigences fonctionnelles modernes pour l'espace administratif et éducatif. Le projet visait à permettre la réalisation d'une belle utopie centenaire qui est devenue un symbole du design mobilier soviétique.'

Informations supplémentaires

La Fondation Art Russe a été créée par l'entrepreneur Andrei Filatov en 2012 pour mettre en œuvre des projets éducatifs visant à mieux faire connaître l'art russe du XXe siècle. La collection de la Fondation comprend des œuvres de maîtres de différents genres, créées durant la période allant de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle. La Fondation vise à sensibiliser le public international à l'art russe de cette époque en soutenant des projets d'expositions, ainsi que par des prêts d'art à des musées et galeries russes et étrangers. Un domaine d'activité important de la Fondation est la publication de monographies d'artistes et de catalogues, dans le cadre d'un projet d'édition indépendant. Au fil des ans, la Fondation a notamment organisé le projet d'exposition internationale " Victor Popkov : Génie de l'âme russe " (Moscou-Venise-Londres), la toute première exposition d'art russe au Moyen-Orient à Abu Dhabi, ainsi que l'exposition " L'héritage de la Seconde Guerre mondiale dans l'art russe " à Londres. Une exposition permanente d'œuvres d'art russe de la collection de la Fondation Art Russe au sein du complexe muséal de Beaulieu (Hampshire) est la première galerie permanente dédiée à l'art russe au Royaume-Uni.