

Résonance/2

2022

ONWARD

Résonance/2

Diplôme National des Métiers d'Art et du Design - 2e année

Mention Objet - Bijou

Institut de Bijouterie de Saumur

Une école de la CCI de Maine-et-Loire

2022

Avant-propos

Les talents de demain se façonnent en territoire saumurois !

Plus qu'un diplôme, plus que des savoir-faire, nous souhaitons offrir à nos étudiants en Diplôme National des Métiers d'Art et du Design (DN MADE) des expériences marquantes pendant leur parcours de formation. Nous souhaitons que les différents projets que nous leur proposons de mettre en œuvre résonnent tout au long de leur vie. Cette année 2021-2022 propose une rencontre entre l'art et la bijouterie.

La deuxième édition du projet *Résonance*, proposé aux étudiants de DN MADE « Objet- Bijou » au milieu de leur formation, est une nouvelle forme d'invitation à la création. Alors qu'en 2019 le projet avait embarqué les étudiants dans une relation directe mais à distance avec un artiste contemporain et son œuvre, il les confronte ici à des œuvres entrées dans l'Histoire de l'art, au cœur d'un lieu culturel emblématique de notre territoire. Les étudiants les abordent donc avec un regard plus distancié - par le temps qui les sépare, mais également en proximité - par l'expérience sensible qu'ils en font. Le sens de ce projet pédagogique reste le même, essentiel : faire vibrer la corde sensible des étudiants, la nourrir pour faire émerger leur questionnement sur l'objet bijou et les accompagner dans leur cheminement artistique et technique. L'exposition des pièces des étudiants dans l'enceinte du Musée du 25 au 27 mars 2022, en présence continue des étudiants « médiateurs » témoigne de la résonance des missions de nos établissements au cœur de notre territoire.

Nous remercions chaleureusement Dominique Gagneux pour l'accueil réservé à ce projet au sein du musée comme pour son écoute auprès des étudiants lors de sa visite de l'atelier à l'Institut de Bijouterie de Saumur. Merci également à Aude Le Mercier pour le lien créé entre le musée et les étudiants tout au long du projet. Merci enfin à Einav Benzano pour son engagement constant dans la mise en œuvre du projet pédagogique du DN MADE.

Anne-Laure El Khaoua,
Responsable Filière
Institut de Bijouterie de Saumur, Une école de la CCI de Maine-et-Loire

Grâce à la collaboration mise en place cette année avec l'Institut de Bijouterie de Saumur, le musée d'Art moderne de Fontevraud répond à sa double mission. La première est d'être, dès ses premiers mois d'existence, un acteur dynamique de son territoire, la seconde est d'élargir son public en s'ouvrant aux adolescents et aux jeunes adultes.

Les musées ont parfois la réputation d'être tournés vers le passé. En réalité, c'est tout le contraire. Participant à la formation visuelle et intellectuelle de jeunes créateurs, il offre une proximité avec les œuvres de grands artistes, propose des modèles dont on peut s'inspirer, donne accès à des savoirs.

Pour leur projet de deuxième année, les étudiants ont travaillé à partir d'une œuvre de la collection. Et ils ont bien compris qu'il ne s'agissait pas seulement de s'en inspirer, mais de l'étudier pendant plusieurs semaines, d'en comprendre la substance, la matière, la structure et la signification. Ils ont dû tisser des liens avec les objets choisis, pénétrer l'esprit des artistes qui les ont réalisés, éprouvant que l'acte créateur, quelles que soient les époques et les cultures, traite de questions fondamentales : le rapport au corps, le rôle de l'ornement, la quête du sens. Pour aboutir à des résultats pertinents et inventifs, ils ont dû établir des connexions intimes avec ces œuvres d'art.

En retour, ils nous montrent que le musée n'est pas seulement un lieu de contemplation mais un espace ouvert, actif, source d'inspiration et apte à stimuler la créativité. À l'intérieur de leurs figures imposées (un bijou et un ready made), les parures qu'ils proposent intéressent, questionnent et parfois même, étonnent. En fonction de leur sensibilité et de leur imaginaire, tous nous livrent une interprétation nouvelle des œuvres de notre collection.

Le dialogue entre différentes formes d'art est la signature de notre musée, qui se décline dans l'ensemble de ses manifestations, alliant cohérence et exemplarité. Celle-ci en est une. Je souhaite remercier Einav Benzano qui a eu l'initiative de cette fructueuse collaboration et Aude Le Mercier qui, pour le musée, l'a parfaitement relayée.

Nous espérons que cette expérience constituera pour les élèves une étape marquante de leur parcours étudiant et qu'ils sauront que les portes des musées, sources essentielles de leur future pratique, leurs sont toujours ouvertes.

Dominique Gagneux
Directrice du musée d'Art moderne de Fontevraud

RESONANCE/2

Ce projet est le fruit d'une collaboration précieuse avec Fontevraud, le musée d'Art moderne et sa collection.

Dans ce lieu culturel et artistique majeur, chaque étudiant a eu l'opportunité de développer son propre processus de travail et de création. Le projet *Résonance* est une rencontre entre les étudiants de 2e année de Diplôme national de métiers d'art et design « Objet Bijou » et une œuvre, un artiste, un univers et un lieu.

Le projet a commencé par une visite avec Aude Le Mercier, chargée des projets au musée. Les étudiants ont alors été invités à faire une lecture de la collection en prenant en compte les dimensions artistique, historique et scénographique au sein de ce lieu historique unique.

Chaque étudiant a alors choisi une œuvre autour de laquelle il a bâti son projet à travers des recherches graphiques, plastiques et expérimentales.

Les échanges avec le musée, des recherches documentaires sur l'artiste et le courant artistique ont participé au cheminement intellectuel de ce travail.

Deux bijoux (ou plus) sont nés des mains de chaque étudiant : un bijou en métal et un bijou en « ready-made » (matériaux détournés).

Le rapport du bijou au corps, ses fonctions, les matériaux mis en œuvre, les techniques utilisées... Autant d'interrogations auxquelles les étudiants ont eu à répondre pour la finalisation des pièces.

La visite de Dominique Gagneux, directrice du musée et d'Aude Le Mercier à l'IBS a été un temps fort, encourageant les étudiants à présenter leurs recherches, leurs démarches avant de montrer l'aboutissement du projet par la présentation des bijoux.

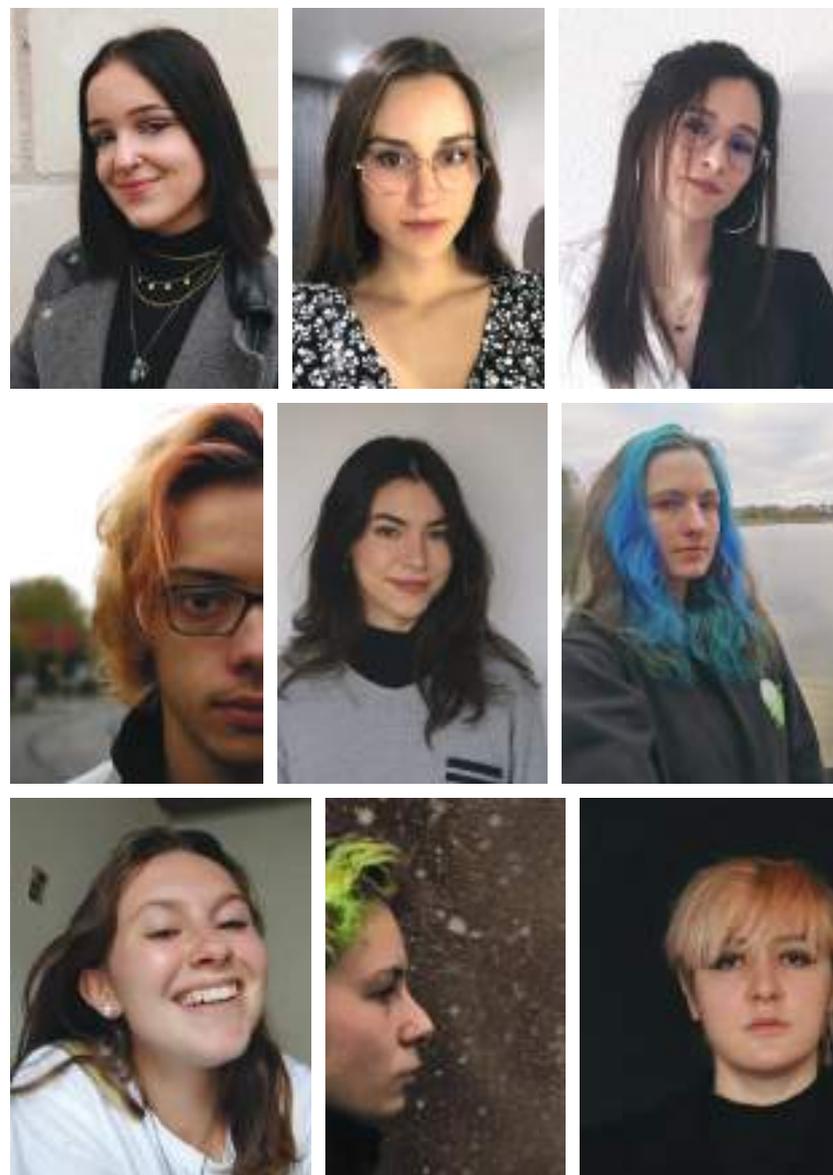
Un voyage extraordinaire au sein duquel chaque étudiant a construit et affirmé son identité artistique. Cette mise en résonance avec le musée constitue un moment unique du parcours de DNMADE, expérience qui marquera leur vie de futurs créateurs.

Merci à Dominique, Aude et à l'équipe du musée d'Art moderne de Fontevraud d'avoir accueilli ce beau projet.

Einav Benzano

Artiste bijoutière - initiatrice du projet

Enseignante « Atelier - Recherche et mise en œuvre du projet », DN MADE

Clélia , Carla, Clarisse, Arthur, Marion, Maya, Emma, Hayden, Naïs | DN MADE - 2e année
Mention Objet - Bijou

Clélia Dubouis

L'œil du bijoutier

Colle, peinture

Après avoir étudié les œuvres de Germaine Richier, j'ai compris son travail sur l'hybridation et la façon dont elle sculpte et texture la matière. Dans chaque pion de « L'échiquier », des caractéristiques fondamentales propres à eux s'y cachent : la crinière pour le Cavalier, les créneaux pour la Tour, le compas pour le Roi... Alors quelles parties du corps conserver ? Pour moi, les doigts du bijoutier – l'index et le pouce – permettent de créer, de travailler le métal, la matière. Puis, l'œil qui offre l'ouverture sur le monde, et sa perception. Ces éléments m'offrent la possibilité de vivre de ma passion, qui est une véritable thérapie ; ils sont alors les seuls à être visibles parmi l'hybridation.

Les doigts du bijoutier

Cuivre, peinture

Germaine Richier
(1902-1959)

L'Échiquier, grand

Bronze, n°5/8, fonte Susse
1959

Carla Rouxel

Identité

Broche

Ardoise, plexiglass, carton, grille cuivre,
acrylique, papier bulle
80 x 60 x 15 mm

Perception

Broche

Laiton, 80 x 65 x 17 mm

Pour entrer en résonance avec l'œuvre de George Bouche, j'ai réalisé une décomposition puis une réinterprétation et une transformation de l'œuvre en me laissant guider par mon ressenti et mon intuition. L'objectif était de comprendre l'œuvre, puis d'y trouver une interprétation qui me corresponde. Cela m'a permis de m'appropriier pleinement le sujet, d'y trouver ma place et d'en percevoir ses différents niveaux de lecture. À travers ces deux broches, j'ai souhaité retranscrire cette idée de « beauté cachée » ; celle que l'on perçoit seulement en regardant attentivement, en décortiquant ou en changeant son point de vue sur ce qui nous entoure. La finalité est d'inviter le spectateur et le porteur à s'interroger sur ce qu'est l'essence d'une personne et sur la subjectivité de la beauté.

Georges Bouche (1874-1941)

Nu pensif

1929

Huile sur toile

Clarisse Poupin

Composite déconstruction

Bijou de visage

Papier journal, cuir, fil à coudre, tissu, métal
l. 200 mm, h. 230 mm, p. 130 mm

The hand on the heart

Broche

Laiton
l. 90 mm, h. 120 mm, p. 15 mm

Le tableau « Pierrot » a été réalisé par l'artiste cubisant Duilio Barnabé. Cette œuvre a fait écho en moi car je l'ai trouvée très intense. La mélancolie qui

se lit dans les couleurs a attiré mon attention, tout comme ce monde très structuré par les formes. Dans ce projet, je souhaitais retranscrire cette profonde émotion en résonance avec l'univers de l'artiste. Pour cela, j'ai travaillé sur les notions de construction et d'assemblage afin de créer des bijoux géométriques, rappelant ainsi la mélancolie de l'artiste. Les émotions et les ressentis viennent de la tête et du cœur, c'est pourquoi j'ai réalisé un bijou de visage et une broche qui se porte près du cœur.

Duilio Barnabé (1914-1961)

Pierrot

1961

Huile sur toile

Arthur Tauzi

Thorxion

Manchette

Laiton

H. 115 mm, Diam, 175 mm

Imperceptible

Broche

Plexiglass, maillechort

Diam. 90 mm

Le « Flacon méplat à bulles dorées, profonds chevrons à l'acide » de Maurice Marinot résonne en moi comme un objet vivant à part entière. Mon intérêt s'est porté sur l'expérimentation de la matière et une lecture corporelle de l'objet. J'interprète l'effervescence au sein même du flacon, enfermé dans l'épaisse couche de verre comme la sensation d'un bouillonnement de vie. L'œuvre a résonné en moi, me faisant penser aux battements de mon cœur. Ces pulsions me révulsent et me dégoûtent depuis toujours. C'est ce sentiment oppressant que j'ai voulu traduire dans mes bijoux.

Maurice Marinot

*Flacon méplat à bulles dorées,
profonds chevrons à l'acide*

1931

Verre soufflé doublé blanc transparent à bullage intercalaire or dit « caviar », gravure à l'acide

Marion Massonneau

Percé à jour

Série de 3 bagues

Cuivre

L. 4 cm, l. 4 cm

« Role play », jeu de rôle

Parure de tête

Papier cuisson, papier de conservation,
feuille d'or, ruban

L. 23 cm, l. 20 cm

Mes bijoux sont issus d'une analyse du travail de César et d'une interprétation personnelle de son œuvre « Tête à tête ». Les autoportraits semblent inertes, comme s'ils abritaient quelque chose derrière cette étendue de métal. Ils m'ont inspiré un masque qui porte sur la communication et le partage de nos sentiments, approchés par le modelage des expressions faciales. Ma série de bagues est une lecture plus spontanée de son processus de création. Elle résonne avec la franchise de ses gestes et traite de la dissimulation et de la destruction de la matière en lien avec la traduction des sculptures.

César (1921-1998)

Tête à tête

1972

Bronzes à patine dorée, fondeur Blanchet

Maya Le Léannec
Neckpiece
 Colle, encre, feuille dorée, nacre, fil
 10 cm x 3,5 cm

Paire de vases
 Boucles d'oreilles
 maillechort, cuivre oxydé, laiton
 7 cm x 4 cm ; 8,5 cm x 3,5 cm

Bijoux annexes
 Boucles d'oreilles
 Colle, feuille dorée, fermoir
 4,5 cm x 3 cm

Lors de la visite du musée d'Art moderne de Fontevraud, j'ai été frappée par la beauté des vases de Maurice Marinot. La complexité des formes et les reflets transperçant les teintes m'ont émerveillé. Mon intention avec la « Neckpiece » était de capturer la vivacité des couleurs et leur éclat lorsque la lumière traverse le bijou. Pour la paire de boucles d'oreilles mon objectif était de retranscrire les techniques du travail du verre dans le métal et l'unicité de chacun des vases.

Maurice Marinot
*Flacon méplat taillé,
 bulles grises, or sur blanc*
 1929
 Verre soufflé doublé
 blanc transparent sur fond
 blanc laiteux à bullage gris or

*Flacon méplat vert bleu
 craquelé à chaînettes
 de bulles bistre*
 1925
 Verre soufflé doublé
 bleu transparent, à décor
 intercalaire à craquelures
 blanches résille
 de bullage noir

Emma Sintes
Courbes Féminines (Série)

Broches
Laiton

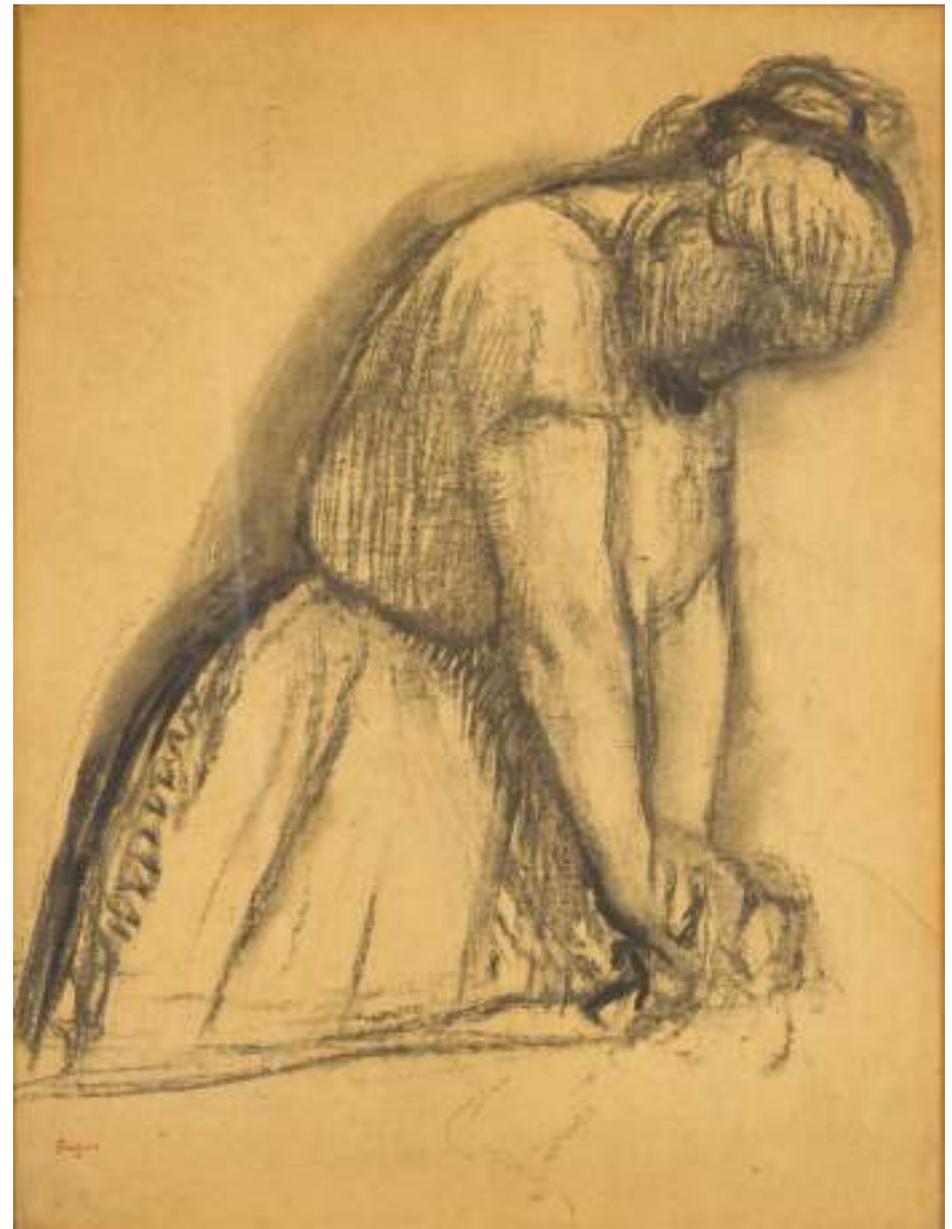

Corps et Ames

Broches
Carton, fil de couture, boutons,
bois, aluminium

Mes créations sont inspirées de «La Repasseuse» d'Edgar Degas, issue d'une série d'esquisses qu'il a réalisées en 1884.

Ma série de bijoux représente des postures de femmes au travail, à différentes époques. La forme de mes broches reprend celles de la courbure de leur dos et de la position de leurs mains.

Edgar Degas (1834-1917)

La Repasseuse

1884

Fusain sur papier calque vélin contre-collé sur carton

Hayden Lesquier

Prends garde

Griffes - bagues

Cuivre Environ (h.) 120 mm

En découvrant « l'échiquier » de Germaine Richier, j'ai été impressionné et surtout attiré par la représentation du roi, c'était comme un aimant.

C'est pourquoi j'ai décidé de faire résonance avec cette sculpture.

J'ai alors mis en lien le compas que Germaine Richier utilise pour ses créations qui représente le roi dans son œuvre, avec la lime du bijoutier. Cet outil m'a servi tout au long de la réalisation de mon bijou et je l'ai intégré dans ma création, tout comme le motif de la tête.

En faisant ce lien, j'ai utilisé ma lime comme un prolongement, une griffe, qui amorce ma propre transformation en une nouvelle sculpture mouvante.

Germaine Richier

(1902-1959)

L'Échiquier, grand (le roi)

Bronze, n°5/8, fonte Susse
1959

Nais Rosso

L'écorché

Boucle d'oreille

Laiton

Frères d'armes

Broche

Douilles, fils de coton, étain

La résonance avec l'œuvre s'est faite par l'humanité et les émotions qui s'en dégagent. Je me suis accrochée à ces éclats de conscience pour construire mon discours et l'esthétique de mes œuvres. J'ai fait transparaître la souffrance de ces âmes, la délicatesse de ces esprits dans mes deux bijoux. L'un dépeint une douleur primaire et brutale à l'aide de balles de fusil. L'autre illustre un profil déstructuré devenu presque méconnaissable. J'ai expérimenté, déchiré et détruit la matière à la manière de Germaine Richier, je me suis fondue à sa méthode et ses œuvres pour fonder la mienne.

Germaine Richier (1902-1959)

L'Orage

1947-1948

Bronze à patine foncée, E.A ; fonte Susse

Étude *in-situ*

Recherches plastiques et graphiques

Développement des projets

Arthur

Carla

Clarisse

Clélia

Emma

Naïs

Maya

Marion

Hayden

Visite de Dominique Gagneux et Aude Le Mercier à l'IBS

Clélia

Hayden

Clarisse

Naïs

Arthur

Maya

Emma

Carla

Marion

Remerciements aux artistes, aux étudiants, Clélia , Carla, Clarisse,
Arthur, Marion, Maya, Emma, Hayden, Naïs

Dominique Gagneux
Directrice du musée d'Art moderne de Fontevraud

Aude Le Mercier
Chargée de projets pour le musée d'Art moderne de Fontevraud

Valérie Giraud,
*Responsable de l'Établissement de Formation de Saumur,
CCI Maine-et-Loire*

Anne-Laure El Khaoua,
*Responsable Filière, Institut de Bijouterie de Saumur,
une école de la CCI Maine-et-Loire*

Einav Benzano, *artiste bijoutière contemporaine, enseignante « atelier -
recherche et mise en oeuvre du projet »*

Marie-Pierre Ginestet, *créatrice contemporaine bijoutière, enseignante
« atelier - techniques et savoir-faire »,*

Aurélie Avenard, *créatrice contemporaine bijoutière,
enseignante « atelier - techniques et savoir-faire »*

Thibault Mazire, *artiste contemporain, enseignant « outils et langages
numériques » et « outils d'expression et d'exploration créative »*

Crédits photographiques :

Fontevraud, le musée d'Art moderne/Raphaël Chipault

Pages 7, 15, 21 et 23 : © ADAGP, Paris 2022

Pages 13 et 17 : © Maurice Marinot

Photographies des bijoux des étudiants portés, Hayden Lesquier

Photographies des bijoux des étudiants non portés, Aurélie Avenard

Maquette et mise en page, Thibault Mazire

Imprimé par *Connivence*

Institut de Bijouterie de Saumur,
une école de la CCI de Maine-et-Loire

Square Balzac, 49412 Saumur

02 41 83 53 93

www.institutdebijouterie.fr

