

Atelier Volume/ Installation
2005 - 2006
2006 - 2007

LES ATELIERS DE L'ESAH

Sommaire

L'atelier Volume/ Installation de l'ESAH - Thierry Heynen	5
VOLUME/ INSTALLATION - Jean-Charles Pigeau et François Maîtreperre	7
ART/ NATURE/ FICTION : Rendez-vous aux Jardins , Parc de Rouelles	9
ART/ PATRIMOINE : Traversées de nuit, Maison de L'Armateur	26
Puissantes beautés - Conférence de Marine Degli	29
Traversées de nuit - Elisabeth Leprêtre	29
TRAVERSÉES : L'ATELIER satellite DE VOLUME/ INSTALLATION	53
Le Manuscrit de Voynich.	55
La Motte d'Aplemont,	56
Fête de l'eau à Wattwiller,	59
EDITIONS	61
Bibliographie	62
Remerciements	63
Crédits photographiques	63

L'atelier Volume/ Installation de l'ESAH

Thierry Heynen
Directeur de l'ESAH

L'atelier Volume/ Installation est destiné aux étudiants de 3ème, 4ème et 5ème années du département art. Il fonctionne essentiellement dans le cadre de partenariats avec des structures institutionnelles et, ou, culturelles. Cet atelier qui est dirigé par deux professeurs, Jean-Charles Pigeau et François Maîtrepierre, invite des groupes d'étudiants à découvrir des sites étonnants, paysages ou musées, afin d'y inscrire une écriture dans l'espace.

Repérages, dessins, photographies, projets sous forme de croquis, de maquettes avec devis pour l'achat des matériaux, puis sélection avec les partenaires responsables du lieu, puis production avec durant cette dernière phase un intervenant extérieur qui apporte une parole lors d'une conférence et un regard sur les pièces en cours de réalisation. Exposition enfin sur le lieu choisi et rencontre avec le public.

La phase de réalisation des travaux se passe au sein de l'ESAH qui est équipée d'une série d'ateliers spécialisés : un grand atelier pour la pratique du volume entouré d'un atelier bois, d'un atelier métal, d'un atelier céramique, d'un atelier fonderie, d'un atelier plâtre et d'un atelier pour les multiples.

Les nombreux partenariats gérés par cet atelier amènent les étudiants à se confronter à des espaces et à des personnes extérieurs à l'école, en situation proche de celle d'un artiste ayant à produire une pièce pour un site ou pour une exposition. Des questions comme celle de la commande ou de la mise en situation, voire du projet "*in-situ*", sont ainsi abordées.

Cette édition regroupe différentes interventions qui ont eu lieu sur les deux années universitaires 2005-2006 et 2006-2007, et est le reflet de la vitalité de cet atelier et de son ancrage sur la région havraise.

VOLUME/ INSTALLATION

Jean-Charles Pigeau et François Maîtreperre

Professeurs à l'ESAH, responsables de l'atelier Volume/ Installation

Formés tous deux à la rigueur et l'exigence de l'École Boule dans des promotions et options différentes, nous aurions pu, à quelque mois près, nous rencontrer plus tôt.

Après quelques collaborations réussies dans la réalisation de projets réunissant l'ESAH à l'ERBA de Rouen puis plus tard aux Écoles de Portsmouth (Grande Bretagne) et Braunschweig (Allemagne), nous avons souhaité associer nos parcours au sein de l'ESAH pour dynamiser la pratique du volume.

Notre complémentarité, enrichie par nos réseaux respectifs, nous permet depuis quelques années de développer une pratique en vraie grandeur, échelle 1, sur le territoire du Havre et de ses environs.

Recevant le label "ville d'art et d'histoire" décerné par le ministère de la Culture en 2001 puis élevée au rang de patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO en 2005 pour le caractère exceptionnel de la reconstruction de son centre détruit en 1944, la ville du Havre n'en possède pas moins de belles réalisations s'échelonnant de sa création au XVIème siècle jusqu'à nos jours.

Nous nous sommes ainsi engagés dans des partenariats avec les établissements culturels de grande qualité, Musées historiques, Muséum d'histoire naturelle, Archives municipales ainsi qu'avec le service des Espaces Verts, la ville du Havre disposant en effet de 770 hectares de forêts, parcs, jardins et squares.

Dans cet atelier de recherches et de création, nous proposons à vingt étudiants motivés une thématique liée aux sites naturels et, ou, construits en fixant pour axe de réflexion/ production "ART ET NATURE", avec pour but de révéler l'articulation paysage et patrimoine et sa mise en valeur par un geste contemporain éphémère ou pérenne.

Les médiums convoqués sont variés : sculpture, installation, dessin, photographie, vidéo, son, texte. Durant les visites des lieux, les étudiants produisent dessins et photographies de repérages puis élaborent en atelier leur projet plastique. Le développement des propositions est régulièrement suivi par des entretiens individuels et alimenté par des conférences, des visites et des forums de présentation durant lesquels l'étudiant propose un texte synthétique d'intention définissant les matériaux et médiums mis en œuvre, les enjeux et perspectives, et expose ses dessins, photographies et maquettes.

La thématique proposée peut faire l'objet d'une exposition publique. L'étudiant participe alors en conditions professionnelles à toutes les phases incontournables de la mise en place de son travail : communication, notes et devis techniques, montage, démontage, médiation, post-production (web et édition).

Les qualités plastiques, la pertinence des productions ainsi que la qualité du mémoire (support numérique et papier) nous permettent d'évaluer l'engagement de l'étudiant.

Dans les années futures, à partir des qualités spatiales spécifiques au Havre, nous envisageons de produire des pièces monumentales avec des partenaires industriels et institutionnels.

ART/ NATURE/ FICTION

Rendez-vous aux Jardins, du 2 au 7 juin 2006

LE PARC DE ROUELLES :

Ce parc reflète la composition typique d'une propriété moyenâgeuse du Pays de Caux qui associait un château, un parc, une ferme, de la forêt et des bois. Dans la vallée se trouve le site de la Bouteillerie, fief de la famille éponyme du 14ème au 16ème siècle, puis des familles Le Roux, Cavalier de Montgeon et enfin De Waru. Subsistent aujourd'hui le manoir, un remarquable pigeonnier du 17ème siècle et un ancien potager reconverti en un jardin de plantes vivaces. Au nord, un arboretum a remplacé le château des Ardennes et son parc. Ces derniers, occupés par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre Mondiale, ont été détruits lors des combats pour libérer Le Havre en 1944. Les bâtiments de ferme du 19ème siècle près du manoir ont également disparu.

Le parc occupe le site de la Bouteillerie en vallée ; ses pentes boisées s'étalant au nord et au sud de part et d'autre du ruisseau de Rouelles.

Sa physionomie actuelle est le fruit d'une conception récente (1990) et originale, s'appuyant sur la richesse historique et patrimoniale de l'espace d'origine.

Réalisé par le Syndicat intercommunal de la région havraise, il a relevé le pari d'offrir au promeneur un véritable paysage rural en plein cœur d'une agglomération.

Source : site web Ville du Havre

Laura PEREZ GARCIA
Parole silencieuse
Sculpture et maquette

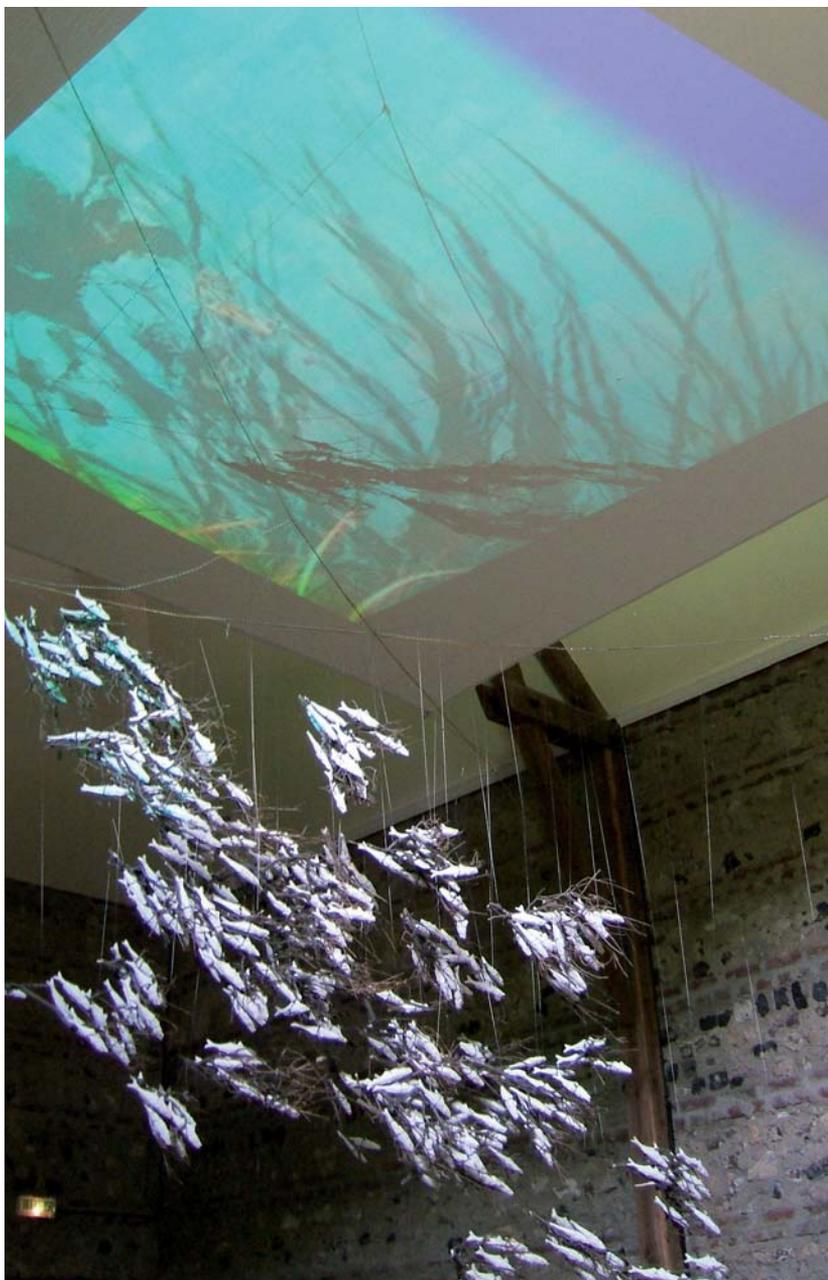








Juan MENG
La vie dans l'eau
Installation vidéo, moulage plâtre, écran

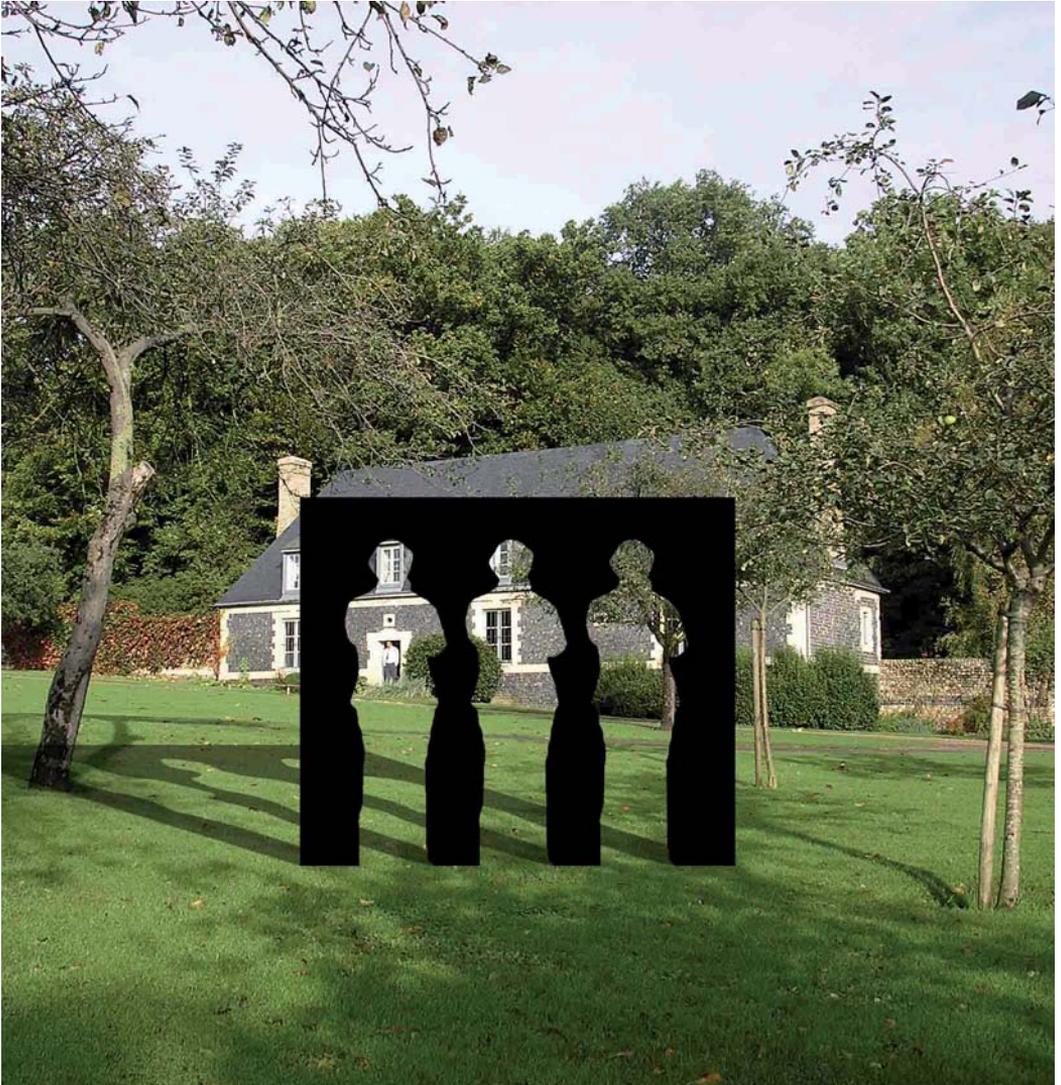


Xudong LIN
Lit
Sculpture





Pui San HO
Sans titre
Sculpture





*Traversées
de nuit*

Puissantes beautés

Conférence à l'ESAH

Marine DEGLI

Chargée d'études documentaires auprès de la Présidence du Musée du Quai Branly

La Conférence sur l'histoire des regards par Marine Degli "PUISSANTES BEAUTÉS" donnée à l'ESAH le 24 octobre 2006, suivie le 26, de la visite de l'exposition "D'un regard, l'autre" au Palais des Sessions du Louvre, a servi de préliminaire au projet de la Maison de l'Armateur :

"Dans un premier temps il s'agira de rendre compte de l'évolution des regards de l'Occident sur les arts dits lointains ou exotiques, regards qui, du XVème siècle jusqu'à nos jours, oscillent entre l'émerveillement et l'effroi, le mépris et la reconnaissance, en fonction des époques.

Explorateurs, savants, artistes, sont autant de voix pour exprimer la diversité des sentiments, des approches sur des hommes et des œuvres profondément ancrées dans l'histoire qui nous confrontent à cette notion complexe d'altérité.

Suivra une présentation du Pavillon des Sessions et de son maître d'œuvre : Jacques Kerchache, puis d'une réflexion sur le musée du quai Branly qui est l'aboutissement d'un long processus de reconnaissance. Outre l'aspect purement esthétique des œuvres, le musée s'attache, en effet, à montrer l'histoire des objets, leur destin muséographique, le contexte dans lequel ils ont été créés.

Art, histoire se trouvent donc au coeur de ce projet qui, au-delà de ces concepts purement occidentaux, met nécessairement aussi en valeur la notion de nature et de pouvoir des œuvres. Les objets ne sont-ils pas passeurs de beauté et porteurs d'une charge sacrée intrinsèquement liés à l'environnement auquel ils appartiennent ?"

Traversées de nuit

Elisabeth LEPRETRE

Conservateur des Musées Historiques

Les élèves de l'École Supérieure d'Art de la ville du Havre, dans le cadre de l'atelier Volume/ Installation ont travaillé à la rentrée universitaire 2006 à la coédition d'une exposition avec les musées historiques. Il s'agissait de travailler au réel, dans un contexte normal de musée.

Les élèves avaient pour contrainte le lieu de la Maison de l'Armateur, ouvert depuis quelques mois à une population qui, en majeure partie, recherche l'ambiance de la fin du 18ème siècle et de la première moitié du 19ème siècle.

Respectant ce paramètre, la proposition d'une exposition éphémère de nuit, a permis une cohabitation heureuse entre ce public et un public jeune, vers lequel il convient d'aller.

Vingt étudiants ont nourri cette exposition, composée d'œuvres qui ont atteint le difficile but de l'osmose avec le lieu et les collections, tout en étant des créations fortes, sans limite de l'imaginaire.

Jiamao XING (Qingtian, Chine - 1979)
Flottaison



Seulgi KOO (Séoul, Corée - 1976)
Le voyage





Yehan LI (Qingdao, Chine - 1981)
Fil de l'histoire



Charles HERANVAL (Harfleur - 1981)
Moulin cartographique



Amaury MORISSET (Harfleur - 1984)
Bijoux indiscrets



Aldéric TREVEL (Caen - 1984)
Kit d'art premier



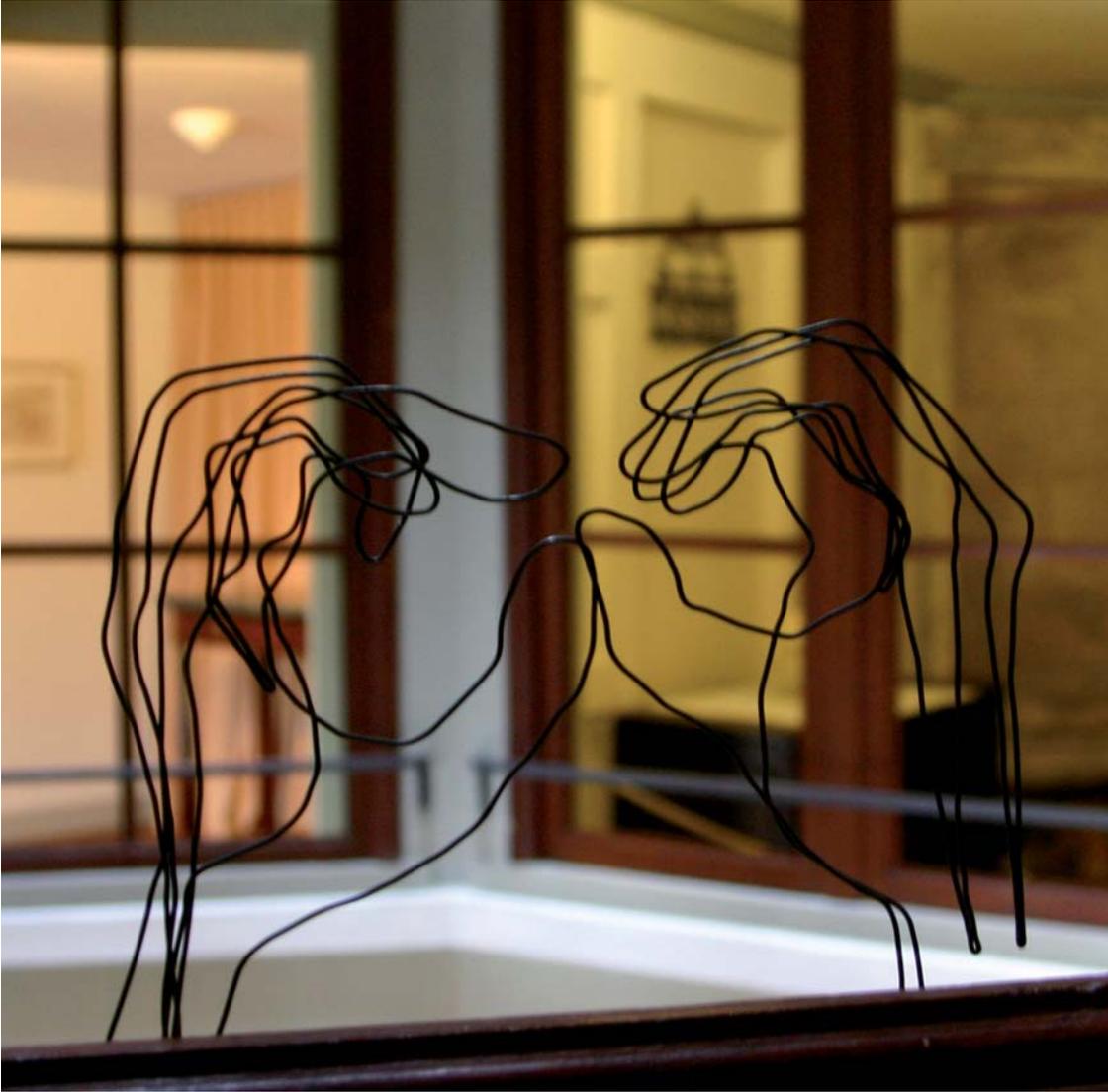
Florence DELEPINE (Chatenay Malabry - 1983)
Im-mobiliers



Qian HUANG (Nanning, Chine - 1977)
Intimité



Jung KIM (Séoul, Corée - 1983)
Point de vue



Samuel PLUS (Bernay - 1984)
Anamorphose



TRAVERSÉES

L'ATELIER SATELLITE DE VOLUME/ INSTALLATION

À l'intérieur de Volume/ Installation, "TRAVERSÉES" est une structure-atelier de 4 à 5 étudiants qui génère et accueille des projets inter-écoles et, ou, en partenariat institutionnel (projets nationaux ou européens).

page de gauche :
Émilie Guérout
La Motte d'Aplemont
Photographies

Le Manuscrit Voynich

Avril 2006

Exposition des dessins de Virginie Gouband (étudiante de 5ème année) en la librairie-galerie Alinéa, Paris, avec la collaboration de Jean-Louis Vincendeau.

Le manuscrit Voynich est un herbier médiéval à la fois alchimique et astronomique illustré de planches en couleurs représentant environ quatre cents plantes imaginaires et rédigé en langage codé. Il a appartenu à l'empereur Rudolf II de Bohême puis au Collège jésuite de Frascati près de Rome... Actuellement ce manuscrit se trouve à la bibliothèque de l'Université de Yale. Vingt-huit pages sont perdues (ou ont été dérobées), le projet a tenté, à partir des documents existants, de « reconstituer » ces vingt-huit pages en dessins rehaussés d'aquarelle, de la manière la plus « probable » tout en tenant compte de la part imaginaire du propos.





Le quatuor est né de rencontres dans différents lieux de recherches musicales anciennes qui vont de la musique grecque jusqu'à la fin du Moyen-Age en passant par la musique Arabo-andalouse. Il interroge et explore les possibilités de connexions musicales écrites et, ou, improvisées (s'opposant ainsi au terme générique trop galvaudé de « fusion »). Ce groupe est nomade et à géométrie variable, né à Tours dans les années 1995, il est aujourd'hui fixé à Besançon après un passage par Nantes.

François Cam : Formation musicale au Conservatoire de Nantes, études de violon, de chant et d'harmonie, membre de l'Ensemble vocal de Nantes dirigé par Paul Colléaux, compositeur dans le cadre de ses recherches sur la musique grecque ancienne au sein de la compagnie « Démodocos », fondateur du

groupe, professeur de chant et directeur du chœur antique de la Sorbonne, également chargé de cours en musicologie à l'Université de Besançon.

Aomar Chouiref : Orchestre National Philharmonique d'Alger, compositeur, violon, mandole (instrument traditionnel) nombreux concerts, professeur de violon.

Ali Fedjkhi : Membre de l'Orchestre National Philharmonique d'Alger, violoncelliste, guitariste, professeur de musique au Conservatoire d'Alger depuis 2001, a participé à l'année de l'Algérie en France à Paris, Lyon et Strasbourg.

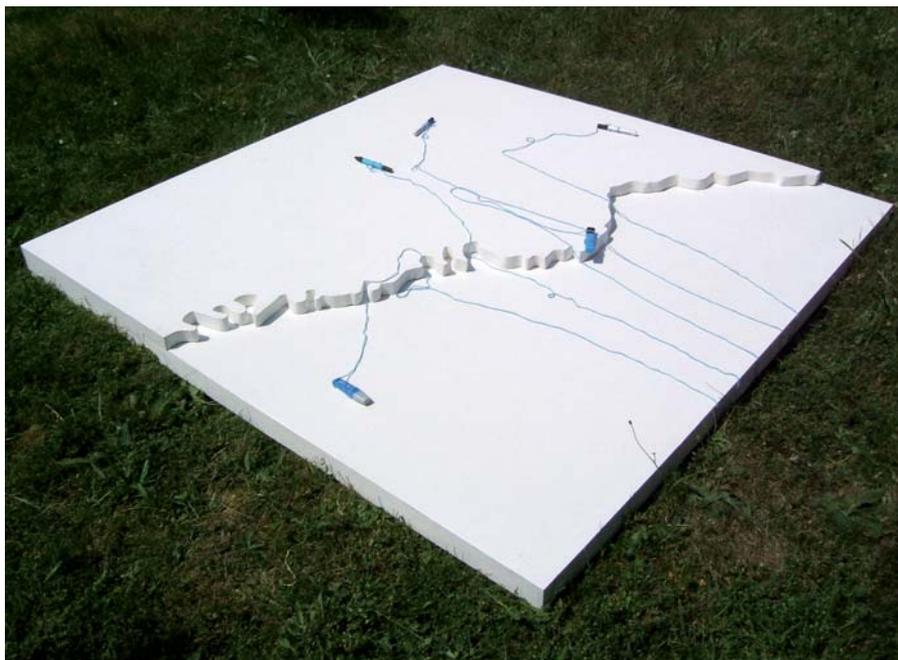
Meryem Koufi : chant Arabo-andalou, kouitra (instrument traditionnel) nombreux concerts, un disque : « Gharnata », (une référence dans le genre arabo-andalou).

La fête de l'eau à Wattwiller 2006 : Océans

Suite à la sollicitation de Sylvie de Meurville de proposer à l'ESAH de travailler autour de « OCEANS » thème de l'édition 2006 de la Fête de l'Eau de Wattwiller, quatre étudiants ont été retenus sur dossiers pour exposer leurs travaux in situ en Juin 2006.

Les multiples facettes de l'océan au gré des visions proposées par les artistes : figé et trompeur sur les images de Claude Belime, cosmique avec Kacha Legrand, enivrant pour Marcel Dinahet, receleur de matières poétiques pour Jean-François Robic, apocalyptique pour Sébastien Haller, invitation au voyage et à la découverte des diversités du monde et de son histoire pour Ulla Lückerrath, paradoxal entre infini et enfermement pour Théodoulos, indissociable de la terre et des fleuves qui l'alimentent avec Juan Meng et Quang Wang, tisseur de liens pour Vendula Klimesova et Sophie le Diabat, étudiants de l'école supérieure d'art du Havre. Comme chaque année, la Fête de l'Eau a suggéré, analysé un des nombreux aspects de l'eau, en utilisant ses côtés familiers pour toucher les sensibilités et les esprits.

Sylvie de Meurville
Plasticienne et Commissaire de l'exposition



Ce laboratoire lié à l'atelier Volume/ Installation permet d'expérimenter des matériaux avec à l'esprit la notion d'édition de pièces originales et multiples et de générer des rencontres, des échanges, avec la venue d'intervenants liés à l'édition.

Les acquisitions récentes d'un four à céramique et d'un matériel de pointe dédié à la fonderie d'aluminium et bronze ouvrent de nouveaux possibles.

Mai 2008 : stage Raphaëlle Deppe étudiante de 5ème année dans les ateliers du Muséum d'Histoire Naturelle de la ville du Havre sous la direction de Rémi Dubosc.

Février 2008 : workshop céramique, invité : Marie-Claude Bachelier.

Novembre 2008 : workshop fonderie, invités : Jean Textoris et Claude Leleu, fondeurs.

Janvier 2009 : workshop moulage et élastomères, Jean-Charles Pigeau.

Parallèlement, l'atelier Volume/ Installation génère une production papier (cartes postales et opuscules) témoignant des événements réalisés avec les institutions et partenaires.

Michel Giroud, invité à l'ESAH

Jean-Charles Pigeau

En Mai 2005, j'élabore une thématique pour les premières années, intitulée « Objets/ Objectifs » à partir d'une exposition vue à la Bibliothèque Nationale de Paris. Diverses œuvres, notamment celles de Raoul Haussmann (dadaïste) impliquent les notions « d'arrangements », « d'accumulations », de séries (multiples) avec pour médium la photographie et font appel à l'édition sous différentes formes.

1) Dans l'histoire de la sculpture ; de l'original aux multiples, notion mise en jeu et appliquée à la photographie contemporaine.

2) Le livre d'artiste (original, unique et ou multiple).

3) Le dossier, dès la première année pour amener l'étudiant à présenter son travail, à se présenter sous la forme d'un dossier/book.

En Juin 2005, une ligne dans la presse annonce la parution d'un livre « Balance de la nature » de Marie le Masson le Golf (Havraise 1749-1826). Travaillant sur la relation Art/ Nature/ Histoire, j'achète le livre. Au travers de sa perception de la nature Marie Le Masson fait un inventaire et note ses impressions. Cette collecte renvoie aux bases fondamentales de l'art (lignes, cou-

leurs, chants). C'est grâce à ce livre sur la nature, que je retrouve Michel Giroud *1) qui est directeur de la Collection l'Écart Absolu aux Presses du Réel. Par l'intermédiaire du libraire je le contacte immédiatement. Au salon de la poésie de Paris, je lui fais part de mon nouvel atelier « Traversées » *2), dont l'objectif est de mettre en valeur les liens qui relient paysage et patrimoine par une production plastique et ou sonore.

C'est à partir de la notion d'édition qui touche les deux départements Art et Communication, que j'invite Michel Giroud, spécialiste de Dada, à donner une conférence en résonance à l'exposition Dada qui se tenait à Paris/ Beaubourg en 2006. Ce sont ses qualités d'historien/ théoricien, d'organisateur d'expositions et de professeur de culture générale qui ont retenu l'attention des étudiants.

Cette rencontre avec Michel Giroud « Véritable livre d'histoire de l'art vivant » a permis aux quatre étudiants*3) de partager des points de vue lors du montage de l'exposition. Un choix de pièces de sa collection du MMAM a insufflé une véritable dynamique lors de l'accrochage de l'exposition dans la Galerie de l'École.

1) Michel Giroud , poète/tailleur de mots, est historien et théoricien des avants-gardes (de Dada à Fluxus) Directeur de Collection aux Presses du Réel, à Dijon, depuis 1998, l'Écart Absolu (de Fourier à Filliou, trente ouvrages publiés).

Organisateur d'expositions, de rencontres et de festivals depuis 1975. Entrepreneur de presse :

1) fondateur et directeur de Kanal 1984-1994.

2) Kao, Mille voix.

Fondateur de cercles, clubs et associations et en particulier ; Université Nomade, Institut de Patatlogie (PTT, Poésie Totalement totale), Musée des Muses Amusées (MMAM) en 1990.

Écrivain ou auteur d'essais depuis 1967 : livres, revues, catalogues en France et en Europe... En préparation, édition des œuvres de Raoul Haussmann, Robert Filliou, Vostell, Henri Chopin... Particulièrement inscrit dans l'expérience des Traversées, à l'intersection des arts (sonores, scripturaux, visuels, gestiques).

2) Atelier satellite de Volume/Installation, que je dirige avec François Maitrepierre en l'École d'art du Havre.

3) Dominique Boitel (5ème année), Josué Cau, Amaury Morisset, Aldéric Trevel (4ème année) ont exposé leurs travaux dans la Galerie de l'École aux côtés des objets du MMAM en 2006.

Remerciements

Chantal ERNOULT, Adjoint au Maire, chargée de la culture.
Nicolas PERNOT, Directeur général des services.
Daniel LECLERCQ, Directeur du service des espaces verts.
Walter WALBROU, Directeur du département arts plastiques, arts vivants et cinéma.
Cédric CRÉMIÈRE, Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de la Ville du Havre.
Jean-Pierre WATTÉ, archéologue au Muséum d'Histoire Naturelle.
Elisabeth LEPRÊTRE, Conservatrice des Musées Historiques du Havre,
Marine DEGLI, Chargée d'études documentaires auprès de la Présidence du Musée du Quai Branly.
Jean-Louis VINCENDEAU, artiste et enseignant à l'ENS et à l'ENSBA de Paris.
Sylvie DE MEURVILLE, Plasticienne et Commissaire de l'exposition Fête de l'eau à Wattwiller
Michel GIROUD , poète/ tailleur de mots, historien et théoricien des avants-gardes (de Dada à Fluxus)
Corinne PEUCHET, documentation et relations internationales de l'ESAH.
Les personnels du Parc de Rouelles, du Muséum d'Histoire Naturelle, de la Maison de l'Armateur, de l'ESAH, pour leur aide et leur soutien et bien sûr les étudiants qui nous ont suivi dans ces aventures.

Crédits photographiques

Michel Bréant
Jean-Charles Pigeau
François Maîtrepierre
Laura Perez Garcia