

PASSAGES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN 9 RUE JEANNE D'ARC TROYES

L'AMOUR EN CAGE - DOSSIER PÉDAGOGIQUE

© Maxime Barrault - Entrée du Centre d'Art

SOMMAIRE

1. L'AMOUR EN CAGE

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- AFFICHE
- LE CHOIX DU VERRE ET L'AMOUR EN CAGE

2. AXES THÉMATIQUES ET ATELIER

- ART NOUVEAU ET L'ECOLE DE NANCY
- ATELIER

3. LEXIQUE

4. INFORMATIONS PRATIQUES

L'AMOUR EN CAGE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Née en 1994, diplômée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, Marie-Mam Sai Bellier, typographe, graphiste et chercheuse d'origine française et gambienne installée à Paris, vise à **explorer de nouvelles voies créatives dépassant les limites de l'alphabet latin**.

Membre de Bye Bye Binary et enseignante à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, elle s'intéresse à **la relation des contenus et des symboles**, notamment dans certaines écritures africaines. Elle mentionne la « torsion » comme un élément fondamental de sa recherche, tant dans **la création des écritures non binaires, que dans la matérialité de sa pratique artistique (tordre le verre ou le métal)**. Les idéogrammes ou les pictogrammes lui offrent une dimension artistique et émotionnelle plus profonde, en **questionnant le texte et l'ornement comme matière universelle, poétique et politique**.

En résulte une exposition riche et subliminale, qui puise dans les théories de l'art nouveau et tente de **réconcilier l'art décoratif, la sculpture, le design et l'artisanat**, en y ajoutant une dimension queer et émancipatrice.

L'Amour en Cage trouve sa source au sein d'une résidence à Passages, au printemps 2023, qui permet à Marie-Mam Sai Bellier, avec Clara Pasteau, d'observer l'environnement du Centre d'art dans l'objectif de refondre l'identité graphique de Passages. Très vite, il leur apparaît que **la mémoire ouvrière et artisanale** de Troyes occupe une place importante dans l'histoire de la ville et continue d'irriguer jusqu'aujourd'hui les pratiques et les usages de la population locale. Les formes dessinées pour cette nouvelle identité comportent à la fois une dimension physique, avec des

dessins conçus pour être sculptés, et digitale, à partir d'éléments liés à la place d'un centre d'art dans la cité.

Le **trèfle** symbolise ainsi l'endroit où l'on se retrouve et les aiguillent évoquent le rapport au temps, aux expositions temporaires. Les arts du feu trouvent enfin leur place à travers un alphabet de lettrines, réinterprété à partir d'un livre de la bibliothèque de la MOPO à visée pédagogique pour les apprentis ferronniers. Par ailleurs, l'aiguille évoque non seulement le temps, mais aussi l'histoire de la maison elle-même, construite par des maîtres bonnetiers.

Le **langage symbolique propre à la Ville de Troyes est ainsi réinterprété**, pour donner lieu à la charte graphique utilisée par Passages aujourd'hui.

Sélectionnée en 2024 pour une résidence au Centre Européen de Recherche dans les Arts Verriers en Lorraine, elle développe là-bas, dans la lignée de la résidence troyenne, une série de sculptures idéographiques en verre présentées à Passages et à la maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière de Troyes.

Grâce aux **savoir-faire locaux et à un partage des compétences dans les domaines du textile et des métiers des arts du feu** sur le territoire, elle crée des icônes pop, symboliques, poétiques, comme autant de facettes de l'artiste.

Maëla Bescond

PASSAGES
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
9 RUE JEANNE D'ARC - TROYES

MARIE-
MAM SAI
BELLIER

Identité Visuelle: Marie-Mam Sai Bellier & Clara Pichoux
Imprimerie: La Renaissance, Troyes

11-01-25

08-02-25

L'AMOUR EN CAGE

VERNISSAGE PUBLIC LE 10-01-25 À PARTIR DE 18H00

Affiche de l'exposition

L'AMOUR EN CAGE

Résidence

Marie-Mam Sai Bellier a découvert le **CERFAV**¹ à l'occasion d'une résidence au centre d'art contemporain Passages à Troyes. En 2023, avec Clara Pasteau, elle a été amenée à travailler sur la nouvelle charte graphique du centre d'art. Leurs recherches se sont portées sur un temps **d'observation de l'environnement du centre d'art. Elles ont également été à la rencontre directe des professionnel.le.s et des artisan.e.s du territoire.**

Par la suite, elle a postulé à la résidence d'artiste au CERFAV pour laquelle elle a été acceptée pour 2024. Au cours de cette résidence, de plusieurs mois, elle a testé plusieurs techniques afin de trouver celle qui s'adapterait au mieux à ses projets et à ses envies.

Ce moment de résidence était ainsi l'occasion de collaborer avec des artisan.e.s verrier.ère.s pour la création des pièces qui sont présentées à Passages et à la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière (MOPO).

Le choix du verre et l'amour en cage

Par rapport au choix du matériau, elle nous explique que c'est un matériau qui l'attire :

« parce qu'il est à la fois **solide et malléable, cassant et dur, fragile, offrant une bulle d'espace où y encapsuler des instants.** L'aspect ornamentaliste du matériau, retrouvé notamment dans les pièces issues de l'**Art Nouveau**, m'intéresse tout particulièrement parce qu'il résonne avec mon projet de créer un signe typographique en verre. »

Le verre, **matériau délicat et transparent**, sert ici de métaphore pour des thèmes tels que **la fragilité et la perception de l'identité.** Le choix de ce matériau peut aussi renvoyer à une **réflexion sur la manière dont les identités, les expériences et les émotions sont façonnées, exposées et parfois fragilisées par la société.**

Le travail du verre et du vitrail fait entièrement partie de l'histoire de la Ville de Troyes, ce qui a énormément inspiré Marie Mam Sai Bellier. En effet, la présence du vitrail est fortement marquée dans la ville par la présence de la Cité du Vitrail mais

également par la cathédrale de Troyes.

Pour ses sculptures, Marie-Mam Sai Bellier a choisi le motif du **physalis**. Le physalis ou amour en cage, est une petite baie comestible entourée d'une enveloppe papyracée qui lui donne une apparence unique.

Le nom « amour en cage » évoque, à la fois, **l'idée de protection, de confinement et de fragilité.** Utilisé comme motif, le physalis symbolise souvent **la beauté fragile et éphémère de la nature**, mais surtout **l'idée de grandir quelque chose de précieux à l'intérieur.** On retrouve ainsi **l'idée de dualité, entre l'ouverture et la fermeture, symbole de la complexité des relations humaines ou de la tension entre la vulnérabilité et la protection.** L'amour en cage, peut être vu comme une **métaphore des émotions capturées ou des désirs refoulés.**

L'idée de s'inspirer des fleurs, des plantes et de la nature qui nous entourent pour réaliser des sculptures en verre vient, pour Marie-Mam Sai Bellier, de l'influence encore présente aujourd'hui de **l'école de Nancy** et notamment du travail d'**Emile Gallé.**

¹ Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers

Marie-Mam Sai Belier, *Amour en cage*, 2023, Coeurs en verre soufflés réalisé au CERFAV / Symbole et Cage réalisés par Arts et Forges à Troyes, suspension sur chaîne et crochet.

AXE THÉMATIQUES ET ATELIERS

Art Nouveau et L'École de Nancy

L'École de Nancy est un bel exemple de fusion entre **artisanat, design et nature**.

Il s'agit d'un mouvement artistique majeur de la fin du XIXème et au début du XXème siècles, originaire de la ville de Nancy, en Lorraine. Il est surtout associé à l'**Art Nouveau**, un style artistique qui a émergé en Europe à la fin du XIXème siècle et qui a marqué l'architecture, le design, les arts décoratifs ainsi que les beaux-arts.

A l'époque de la naissance du mouvement, Nancy était une **ville industrielle en pleine transformation**, c'était également un carrefour culturel. La ville a donc été un centre de créativité et d'innovation artistique, où plusieurs artistes et artisans se réunissaient pour développer des **projets autour de la nature et de l'artisanat**.

Le terme « école » est ici utilisé plutôt pour définir un réseau d'artistes et de créateur.ice.s qui partageaient des idées communes et collaboré ensemble, et non au sens propre.

L'influence de la nature tient une place importante dans l'Ecole de Nancy, les artistes s'inspirent en particulier **des fleurs, des plantes, des insectes et des formes organiques. Les motifs végétaux sont omniprésents que ce soit sur les vitraux, les sculptures ou les objets en verre.**

L'Ecole de Nancy se distingue également par l'**attention portée à la qualité des matériaux utilisés**, comme **le bois, la faïence, le verre ou le métal**. Il y avait une **recherche de matériaux nobles et un désir de restaurer l'artisanat d'excellence**, avec une volonté particulière de **valoriser les savoir-faire traditionnels tout les modernisant**.

Enfin, l'Ecole de Nancy ne se contentait pas de produire seulement des **objets utilitaires**, mais il était également question de **créer des œuvres d'art décoratifs, où la beauté et la fonction se rencontrent**. L'idée était de **dépasser la frontière entre les Beaux-Arts et l'artisanat**.

Un artiste ayant inspiré Marie-Mam Sai Bellier :

Emile Gallé est un des artistes les plus célèbres de ce mouvement, il était **maître verrier** mais aussi **designer et peintre**. Il est particulièrement reconnu pour ses **œuvres en verre** (vases, lampes, objets décoratifs), qui comportaient souvent des motifs inspirés de la nature, comme les fleurs, des plantes ou des insectes. **Il a contribué à populariser l'utilisation de la technique de verre gravé et du verre translucide.**

Atelier 1

Réalisation de vitraux

Partir de l'observation du travail de Marie-Mam Sai Bellier et des exemples d'Art Nouveau choisis, pour réaliser des motifs (floraux, des plantes) de couleurs découpés à la main. Une fois ce travail réalisé, plastifier les images.

Travail de groupe (4-5 personnes)

Processus

- Créer un motif sur une feuille de papier
- Découper la forme et la placer dans le film plastique
- Plastifier

Atelier adapté aux plus petit.e.s

Atelier dessin et "lampe magique"

Il s'agira de dessiner des formes (floraux ou autres) avec des feutres sur pochette transparente et les révéler à la lampe qu'on dessinera et découpera également.

En fonction du niveau des participant.e.s, nous pouvons définir un atelier ensemble qui s'inspire et s'adapte de ce qui est déjà proposé.

Axes thématiques par atelier

Cycle 1

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Explorer le monde des objets et de la matière

Cycle 2

Expérimenter, produire, créer

Mettre en oeuvre un projet artistique

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Cycle 3

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre.

Situer : relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création

Cycle 4

Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté

Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre

Emile Gallé, *Sans titre*, 1889, cristal polychrome à décor de nénuphars émaillés, fleurs aquatiques, tiges, et trois libellules ; socle en bronze d'origine à décor de quatre escargots

LEXIQUE

Art Nouveau

L'Art Nouveau est un style artistique qui s'est développé à la fin du XIXème siècle, d'abord en Belgique et en France. Il se déploie dans l'architecture et les arts décoratifs. La recherche de fonctionnalité est une préoccupation des architectes et des designers. L'Art Nouveau se caractérise par des formes inspirées de la nature.

Écritures non-binaires

Il s'agit de procédés exploratoires comprennent tant des pratiques d'écriture permettant d'inclure tous les genres (utilisation du point médian) que la création de néologismes qui ne sont ni de genre masculin ni de genre féminin.

Arts décoratifs

Les arts décoratifs rassemblent, si l'on excepte l'architecture, la peinture et la sculpture, l'ensemble des arts dont la finalité est le décor, depuis le simple objet d'usage courant jusqu'au décor de théâtre sans oublier l'art éphémère des décors de fêtes.

La notion d'« arts décoratifs » est apparue à la fin du XIXe siècle ; celle d'« arts appliqués », au contenu plus proche, n'est plus guère utilisée, car elle sous-entend que les arts, appliqués à des supports dont ils sont partie prenante, y perdent toute autonomie.

INFORMATIONS PRATIQUES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VISITE

PUBLICS SCOLAIRES

Visite guidée / en groupe

La visite est pensée et adaptée en fonction des programmes scolaires. Passages vous propose ainsi de découvrir les différents éléments constituant l'exposition, avec comme fil conducteur un des thèmes proposés et choisi par l'enseignant ou l'enseignante. Pour chaque axe thématique, des questionnements par cycle sont abordés. Ce format de visite invite les élèves à participer activement en formulant leur ressenti et leurs interrogations.

Modalités

Temps : 1h de visite

Du mardi au vendredi :

Le matin à partir de 9h00 jusqu'à 12h00

L'après midi à partir de 14h00 et jusqu'à 17h00

Visite guidée avec atelier de pratique plastique / en groupe

Passages vous propose de découvrir l'exposition à travers un parcours commenté suivi d'un atelier de pratique, un moment qui prolonge la découverte des œuvres d'une manière plus sensible.

Modalités

Temps nécessaire : 2h

Du mardi au jeudi :

Le matin à partir de 9h00 jusqu'à 12h00

L'après midi à partir de 14h00 et jusqu'à 17h00

Adaptation des créneaux si besoin au cas par cas

PUBLICS INDIVIDUELS

Visite libre / individuelle

Passages vous remet un document d'information sur l'exposition du moment et son propos.

Du mercredi au dimanche de 12h00 à 18h00

Visite guidée / individuelle ou en groupe

Passages vous propose une visite guidée sous la forme d'échanges autour du propos de l'exposition.

PUBLICS SPÉCIFIQUES

Dans une volonté de favoriser l'accès à l'art contemporain aux publics les plus éloignés, des visites et des ateliers de pratique plastique sont proposés aux structures du champ social et médical, partenaires du centre d'art. Plusieurs séances sont déployées sur le temps de l'exposition, les participant.e.s s'immergent dans un champ artistique donné. Grâce à un travail autour des éléments clés de l'exposition (une matière, un thème, etc...), chaque participante et participant s'approprie le propos à son rythme et à sa façon.

INFORMATIONS PRATIQUES

Centre d'art contemporain / Passages
9 rue Jeanne d'Arc
10 000 Troyes

-

Ouverture au public du mercredi au dimanche de 12h à 18h
Accueil administratif du lundi au vendredi de 9h à 17h

-

téléphone 03 25 73 28 27

-

mail accueil@cac-passages.com