

9ème Biennale d'art de Ruillé sur Loir

Magie de papier
Saga et Métamorphose

DOSSIER PRESSE

<http://biennale-art-ruille-sur-loir.jimdo.com/>

Historique de la Biennale

Soucieux de faire découvrir le site patrimonial exceptionnel de la Communauté de la Providence de Ruillé sur Loir, depuis 1997 l'association « Les Amis de la Providence » sous l'impulsion de M. Jacky Claveau organise en ces lieux porteurs d'histoire et de culture une Biennale d'art. C'est l'occasion pendant la période estivale, d'une découverte autour du mot clé « lumière » d'un thème artistique en lien étroit avec notre région Vallée du Loir.

Rétrospectives de nos biennales

1997 « **Art de lumière - Le Gemmail** » -

Les peintres de la lumière ont attiré 5 000 visiteurs

1999 « **Du fil de lumière au fil de l'eau ... Avec les compagnons de la Loire, les Tapisseries d'Aubusson d'Antoine de Jacquilot** » (4 000 visiteurs)

2001 « **Les murs de lumière en Val de Loir – Les fresques de Corinne Tual, Les peintures monumentales de Lionel Royer** » (3 800 visiteurs)

2003 « **Homme de lumière - J.F. Dujarié. Regards de peintures sur la vie rurale d'autrefois** »
(5 700 visiteurs)

Son et lumière : 2 000 spectateurs

2005 « **Le tuffeau, pierre de lumière** » (2300 visiteurs)

2007 « **La musique source de lumière, La musique au fil du temps** »
(3000 visiteurs)

2009 « **La mode en lumière, de la fibre à l'aiguille** » (4000 visiteurs)

2011 « **Lumière au détour du bois, mémoire savoir-faire et modernité** » (5000 visiteurs)

2013 Un rendez-vous exceptionnel autour de la matière « papier »

Le thème abordé en 2013 est né de la volonté de mettre en lumière le papier à travers l'art de la transformation de la matière en tenant compte des richesses et de l'identité des territoires et du patrimoine.

L'histoire de notre vallée est liée à celle de l'industrie du papier comme en témoigne notre important patrimoine industriel que ce soit aux Moulins de Paillard à Poncé sur le Loir ou à la papeterie d'Arjo -Wiggins à Bessé sur Braye. Il n'est donc pas vain de parler de « Saga », le papier a façonné pendant plus d'un siècle et demi notre territoire lui apportant activité et notoriété. : le papier à cigarette La Salamandre était récompensé par une médaille d'or à l'exposition universelle de 1900 à Paris.

L'exposition

Une trentaine d'artistes de renom international travaillant pour la parfumerie, la joaillerie, la haute couture, la publicité, l'architecture, les dessins animés, la décoration exposeront leurs œuvres en papier.

Ce sera l'occasion de découvrir :

Le papier découpé, plié, perforé, brûlé, imprimé, déchiré, cousu, collé, enfumé, modelé, relié, plissé et le papier peint d'hier et de demain.

Que de talents insoupçonnés pour le bonheur de tous !

« Les vendredis du papier » seront organisés pour permettre au public de découvrir des lieux habituellement inaccessibles (ex : papeterie, ateliers de restauration de la Bibliothèque Nationale, imprimerie, fonds anciens, château de Saché, atelier de fabrication de parchemins et enluminures...).

Le week-end du papier prévu les 20 et 21 juillet, se déroulera en deux temps :

Le samedi sera consacré à la visite du site de Moulin Paillard en compagnie des derniers ouvriers de la papeterie, d'un descendant des premiers papetiers de Poncé et d'un historien du papier.

Le dimanche, journée festive :

Vous aurez le plaisir de partager de belles rencontres avec la matière « papier » : brocante de vieux papiers, conférences, atelier reliure, fabrication de papier, origami, développement de photo sur papier, impression, montgolfière, peinture au parc...

Les Créateurs

Magie de papier

VALERIE BUESS

SCULPTURES DE PAPIER

Depuis 1999, Valérie Buess, artiste suisse vivant à Marbourg en Allemagne (près de Francfort), expose dans le monde entier (Europe, Etats-Unis, Australie, Corée...). Son matériau de prédilection est le papier recyclé issu de vieux magazines, livres et annuaires téléphoniques. Façonnés par laminage, collage, couture et pliage, ils se transforment en sculptures aux formes fantastiques souvent inspirées des milieux sous-marins (oursins, récifs de corail, algues et herbes marines).

CHARLOT ET CIE

LUMINAIRES DE PAPIER

Ingénieur diplômé de l'école Supérieure d'Optique, ayant travaillé au CNRS à l'élaboration d'instruments pour l'astronomie spatiale, Charles Macaire se détourne de cette voie, au profit du travail du papier, écrin de légèreté presque spatiale et de source lumineuse. Inspiré par la nature, Charlot & Cie dessine des luminaires aux formes captivantes en associant ferronnerie légère et origami. Lignes, courbes, tensions, mouvements, énergies dessinent un monde fantastique invitant à la rêverie. Avec ses deux lignes, "Les Botaniques" et "Les Aquatiques", Charlot et Cie mixe pliage et froissage, alternant techniques traditionnelles et contemporaines. Les réseaux de plis structurent la matière et jouent sur la densité

BEATRICE CORON

Découpe papier - Silhouettes - Créatrice et illustratrice

Béatrice Coron est née et a grandi en France. Elle fréquente brièvement les Beaux Arts de Lyon et étudie le mandarin, avant de faire toute une série de boulots inhabituels comme bergère, camionneuse, ouvrière, femme de ménage, guide. Après avoir vécu à Taïwan, au Mexique et en Egypte, elle s'installe et travaille aux Etats - Unis, en 1984. Elle y réinvente son art à travers la découpe.

Des grands musées, tels que le Metropolitan Museum de New York, le National Gallery of Art de Washington, The Walker Art Center et le Getty, lui ont commandé des œuvres qu'ils exposent. Son art public peut être vu dans le métro de New York, à Hong Kong, les aéroports, des installations sportives, sur des tasses et des T-shirts. Ses robes-sculptures en dentelle de papier. Illustration, livres d'artistes, beaux-arts et art public. «Entre rêve et réalité...» My Culture Magazine

ELIZABETH ERKEL DELIRIS

PAPIER DE COUPE, CREUSE ET ENFUME

Plasticienne de renom, Elizabeth Erkel Deliris, a exposé de nombreuses fois en France et à Bruxelles. Elle exerce aujourd'hui dans la ville de Varengueville en Seine Maritime. «C'est à partir de formes dites primordiales trouvées dans la nature, dans mon jardin de Varengueville sur mer en Normandie, sur les plages, dans les livres de botanique, que ma création prend naissance. Je travaille sur un détail, l'agrandit, le rapetisse, le multiplie. Je joue avec en posant ces motifs sur un feuilleté de papier que je creuse, laissant ainsi la lumière pénétrer, faire naître les ombres, donner du mystère. Ce travail, inspiré par la Divine Comédie de Dante, a été réalisé par enfumages successifs en utilisant des réserves. L'utilisation du noir de fumée s'est imposée naturellement. Quand on sait que l'encre, inchiostro en Italien, n'est rien d'autre que du noir de fumée en bâton, "In-chiostro", le cloître, lieu d'intériorisation, devient logiquement le médium idéal de la quête intérieure de Dante dans cette belle épopée.»

ELIANE FIEVET

TRANSPARENCE ET DÉCOUPAGE

La beauté du blanc, la simplicité du découpage, la magie du pliage...

Elle a travaillé pendant 20 ans pour l'espace papier « CALLIGRANE » à Paris. En parallèle elle a participé à des expositions personnelles et collectives autour du papier. Dans cette exposition elle présente une oeuvre, « Haniwa », travail sur la transparence « filigranique », découpage en épaisseur du papier.

KAKUKO ISHII

SCULPTEUR DE FIBRES

Kakuko Ishii a suivi des études universitaires dans le design textile. Attirée très vite par les matières brutes, elle a d'abord travaillé les fibres, comme la laine vierge, puis s'est portée vers d'autres matériaux comme le sisal, et le papier récupéré au destructeur, avant d'utiliser les papiers japonais, coréen, taïwanais et chinois, mais aussi les lamelles de bambou. Son attirance pour les matières naturelles, transparait dans ses oeuvres. Empruntées de l'esprit japonais, et d'une grande féminité, ses réalisations respectent la forme, la texture et la coloration naturelle des éléments. Subtilité, légèreté dominant dans ses travaux, «reflets de l'environnement, l'expérience, la philosophie de celui qui crée, avec l'envie de susciter l'émotion et le sentiment ».

Elle expose régulièrement au Japon à Kyoto, Tokyo, Fukuoka, mais aussi en France, Allemagne et Bulgarie

MARIANNE GUELY

DESIGNER ET SCÉNOGRAPHE

Designer et scénographe, Marianne Guély est diplômée de l'ENSAAMA Olivier de Serres en 1989... Avec son équipe de créateurs hors du temps, elle métamorphose le papier, son matériau de prédilection, en une féerie haute couture, où se mélangent rêve et poésie, spectacle et nonchalance. Son travail, unique en son genre, est récompensé en 2004 par le « Talent de l'originalité » au Sommet du luxe et de la création. Christian Dior, Chaumet, Yves Saint Laurent, Baccarat et d'autres grands noms du luxe font régulièrement appel à ses scénographies envoûtantes.

JEAN-MICHEL LETELLIER

ARTISTEDUPAPIER

Après une initiation à la fabrication du papier au Japon, j'ai exploré les voies artistiques possibles de ce médium. Installé à l'ancienne manufacture d'allumettes de Trélazé depuis 2001, j'ai tenté de trouver des expressions plastiques les plus en accord avec la matière. Je réalise des muraux où le papier n'est plus un support à une oeuvre mais l'oeuvre elle-même comme on le fait avec d'autres matières, le fer le verre ou la terre.» Ses voyages au Japon (Lauréat de la Villa Kujoyama en 1999) et sa rencontre avec la japonaise Miki Nakamura qui deviendra sa femme confirmeront son inclination pour l'Art asiatique déjà pressenti dans son travail antérieur à l'encre de chine. En parallèle, il développe avec sa femme la conception de cloisons coulissantes en papier, adaptée au goût européen contemporain : la feuille de papier filigranée est insérée dans un feuilletage de verre ou insérée dans de la résine acrylique. L'axe de son travail, proche de l'expressionnisme abstrait, s'est ensuite recentré sur le concept de répétition et l'énergie que celle-ci induit dans une pratique d'art gestuel. Grands papiers blancs où la feuille pleine forme un dégradé pour se transformer en entrelacs donnant naissance à l'idée du dessin à la pâte, l'utilisation ultérieure de brou de noix approchant ainsi du rhizome végétal, et plus récemment de pigments (principalement noirs) permettent une figuration lyrique à travers des « tableaux » représentant la nature, des paysages vibrants d'émotions.

MIKI NAKAMURA

ARTISTEDUPAPIER

Née le 1er juin 1974 à Hiroshima, elle fréquente l'Université des Arts d'Osaka Miki et se forme à la fabrication du papier pour créer des oeuvres lumineuses. Elle découvre alors l'écorce de mûrier qui sert à faire la pâte à papier.

Cette écorce est le réseau vasculaire par où monte et descend la sève dans l'arbre. C'est ce tissage naturel que Miki va étirer et mouler sur des formes pour illustrer un monde imaginaire. « Monde ciselé de dentelles aériennes, c'est la matière du vide qui se veut vacance disponible à la fois au familier et à l'inattendu, vestiges de la trace, transmission de la beauté, sa langueur fait ondoyer la substance de notre âme et donne sa certitude à l'incarnation de l'immuable jeu de l'altérité. ». Peggy Inès Sultan Toutes ses créations : fleurs, bulles, méduses, papillons, ballerines, crâne... sont des modélisations poétiques. Cette artiste de la fibre nous interpelle sur le passage du temps. De culture bouddhiste, Miki Nakamura nous montre sa vision de l'impermanence des choses.

MATHILDE NIVET

PAPERDESIGN-ILLUSTRATION-GRAPHISME

*Née en 1983 à Bourges, Mathilde Nivet vit et travaille à Paris
Diplômée de l'Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré (Paris) en design textile Représentée par l'agence Illustrissimo Quelques réalisations:*

*Horloge ailée pour HERMES oeuvre inspirée de l'hôtel Jules et Jim
Décor pour Bulgari Madame Figaro, Chanel Lacoste, Marie Hélène de Taillac, Timberland, Paris Mariage, Arjowiggins CP, Uniqlo, The Collection, Servane Gaxotte, Citroën, Musée de la Poste, Origami Jewellery, Okido Magazine, Lancel...*

*Quelques expositions : Architecture de papier-Cité de l'architecture et du patrimoine
Dentelle de Papier - Cité internationale de la Dentelle et de la Mode
de Calais Nature/association Florence - 75003 Paris
Vanités – Galerie du Théâtre de Vanves 92170 Vanves
Les arts Papier - Manufacture des tabacs 44000 Nantes*

MARYLINE POMIAN

SCULPTURES DE PAPIER

« ... et pour chercher le réel, c'est du réel lui-même qu'il faut partir... » Platon – Cratyle A partir d'un matériau à peine tangible, une sorte de degré zéro de la matière : une très quelconque feuille de papier à cigarette à laquelle elle insuffle vie à force de froissages et défroissages, ronde d'inspires et d'expirés, Maryline Pomian sculpte l'air. Elle crée des œuvres graphiques empreintes de poésie où s'enchevêtrent jeux d'ombres et de lumière, où s'équilibrent les vides et les volumes, œuvres de quasi-ascèse et d'architecte, aux résonances oulipiennes aussi par les contraintes qu'elle s'impose...

...Mais quels que soient la forme, le format ou le mode de présentation des œuvres, demeure la quête de l'artiste : une quête d'absolus qu'elle sait n'être qu'éphémères, une interrogation constante sur le Temps – son autre matériau – dans ce qu'il a de paradoxal, à la fois évanescence et durée sans bornes, ce paradoxe du Temps qui ne saurait être mieux capté que par ce papier presque impalpable dont la plasticité est pareille à une peau – la peau qui est un texte, messagère de l'âme, selon Bachelard.»

BEATRICE RIGAUD

PAPIER D'ART ANCESTRAL - ALCHIMIE DE VEGETAUX

Formée à l'école des Beaux-Arts de Paris, frottée aux grands créateurs parisiens (Christain Lacroix), créatrice de lignes de papier haut de gamme, initiée par un vieil égyptien à la technique ancestrale de la fabrication du papyrus, elle s'installe en 2000 à Guérande.

Oeuvres insolites et mobilier contemporain en papier de légumes! La tradition du parchemin végétal en cuisson.. Ses créations d'articles de papeterie (albums photos, cartes et carnets de voyage) ont été vendus à travers le monde.

LILIANE TARDIO - BRISE

CERAMISTE ET AUTEURE

Liliane Tardio-Brise vit en Alsace aux confins de la Suisse et de l'Allemagne. De formation scientifique, son parcours professionnel s'est orienté vers la recherche appliquée. Sa passion pour la céramique l'a conduite à s'engager dans les domaines associatifs, artistiques et culturels. La publication des livres « Argile au Tour » (Editions Fleurus) et « La poterie avec les enfants » (Editions Eyrolles), fait suite à ses interventions en milieux scolaires et périscolaires.

Durant 20 ans, elle dirige un atelier de céramique qui accueille des adultes débutants et confirmés. Les orientations de cet atelier sont multiples et ouvertes à toutes les expériences. Son troisième ouvrage, « La terre-papier » (Editions Eyrolles), va cerner, d'une part les propriétés de l'argile contenant des fibres de papier, et de l'autre la grande diversité des champs d'application dans les domaines de la céramique, des arts plastiques et de la décoration. Liliane Tardio-Brise poursuit son parcours céramique axé sur le travail de la porcelaine phosphatique, la Bone China, d'un blanc très pur. Différents types de papier sont utilisés comme supports de mise en forme en fonction de la structure recherchée. L'introduction de pâte à papier <http://ceramique.poterie.free.fr> <http://www.terrepapier.com> dans la masse à modeler permet un travail tout en finesse grâce à la présence des fibres qui renforcent les parois. La transparence des pièces nécessite une montée en température à 1280°C.

CATHERINE LAURENS

CREATIONS LUMINEUSES ET SCULPTURES FIL

Installée comme artiste , puis comme artisan d'Art depuis 2 003, en Touraine, elle affectionne les modelages de fil métal et du papier mûrier. Aériennes et poétiques, ses créations sont vendues à travers le Monde, dans de nombreuses boutiques en France et en Europe, mais aussi au Canada et au Liban

JEANNE FRERE / MARIE-HELENE AMILIEN

RELIEUR / EMAILLEUR

MH Amilien, invente le conte, sous forme détournée du livre objet. Elle écrit, et son amie Jeanne Frère, relie et crée l'écrin pour le livre

«Jeanne Frère pratique le graphisme et la reliure d'art. Elle utilise son savoir-faire lié à la conception de livres d'artistes, prototypes, emboîtages originaux.»

Marie-Hélène Amilien pratique l'émaillage sur métaux et l'écriture. Elle développe un univers coloré et onirique. Émaillage de l'acier, du cuivre ou du bronze n'ont pas de secret pour elle. Un quatre mains artistique...

Marie-Hélène est toujours admirative de la capacité de Jeanne à mettre en papier ses écrits tout en gardant sa personnalité.

Jeanne est intriguée, surprise par les curieux objets et les contes que Marie Hélène lui apporte, si loin souvent des oeuvres qu'elle met en boîte !

LYCEE D'ARSONVAL

LYCEE DES METIERS D'ART - DECOR DEL'HABITAT

Le défi que s'est lancé les élèves en Bac pro filière « marchandisage visuel » au lycée d' Arsonval, lycée des métiers d'Art, de la communication, décor de l'habitat de Joué les Tours en Indre et Loire, est la création de robes de papier, à partir de simple papier journal. La contrainte liée au matériau, le coup de main et les compétences que cette réalisation exigent, en font les artisans de l'imagination pour créer l'étonnement Le « marchandisage visuel » consiste à mettre en valeur un objet dans un espace défini en apportant une qualité toute particulière à la finition de la présentation en boutique, vitrine, lieu d'exposition...

Futurs étalagistes et décorateurs d'espace, ce sont des professionnels de la communication visuelle qui s'assurent de la cohérence globale d'un point de vente ou d'une exposition et contribuent à l'expression de l'image commerciale d'une enseigne. « L'objectif dans un premier temps était de réaliser une robe ou deux, non de les porter, nous n'avions aucun patron ... juste nos mains qui s'activaient pour concrétiser en volume des images que nous avons en tête! Lors d'une exposition sur les métiers d'Art cet hiver, ces robes faisaient partie d'un décor et les visiteurs, étonnés, nous questionnaient principalement sur leur origine. De deux créations, nous sommes passés à une collection de robes réalisées par de nombreux élèves et conçues pour être portées ! Une nouvelle mode est peut-être née ? »...

Papier gaufré doré...

LAURENT NOGUES

MÂITRE D'ART DU GAUFRAGE PAPIER

Diplômé de l'Ensaama, Laurent Nogues fonde immédiatement sa société Créanog , dans la lignée des Créations Fournier, longtemps dirigées par son père. Rapidement devenu maître dans le domaine du gaufrage, du marquage à chaud et de l'incrustation sur papier, Laurent Nogues apporte la dimension supplémentaire de la création graphique qui lui donne libre-cours sur les marques les plus prestigieuses comme Christian Dior Parfums, Chanel, la Monnaie de Paris, ou encore Cognac Lheraud. Laurent Nogues fonde, par la suite, un pôle de gestion de fabrication qui permet de proposer une offre beaucoup plus globale. Il va alors créer pour Frédéric Malle, Thierry Mugler, Cartier, sans oublier Yves Saint Laurent, maison pour laquelle il imagine des coffrets de Noël en 2006, ou encore les Cognacs Hennessy en 2010 avec la conception de l'identité graphique du Château de Bagnolet.

SOPHIE ROBERT THEODOSE

ENLUMINURES

Sophie Théodose Robert est une artiste autodidacte. Cette jeune femme vit près de Saint- Germain-en-Laye. Styliste pendant 15 ans, elle est revenue à sa passion première : Enluminure. Patience et passion sont les clés de voûte du travail de Sophie Théodose Robert. Sur le noble matériau qu'est le parchemin, elle applique l'or, le réhausse, l'ourle, le magnifie, ses couleurs sont intenses, saturées, lumineuses. Contemporaines ou d'inspiration médiévales, toutes les Enluminures peuvent s'imaginer et c'est ainsi que naissent sous son pinceau fleurs délicates et ramures entrelacées, lourds plis de robes et bleus des flots stylisés.

Le papier peint

ELITIS

CRÉATEUR DE PAPIER PEINT

L'enjeu de notre démarche artistique, au-delà du patrimoine à conserver ou à créer, est de faire fusionner les attentes contemporaines et l'intelligence de la main. La dimension purement décorative du papier peint est dépassée quand les frontières entre l'art, le design et l'artisanat sont abolies au profit d'une symbiose entre savoir-faire et perspectives d'avenir.

Né de la volonté d'offrir une création colorée et originale qui était absente dans le monde du papier peint d'alors, Élitis a appliqué cette dynamique à l'ensemble de ses produits. Les collections textiles puis le mobilier complétèrent cette vision d'un univers de la maison lié à tous les courants de création. Un organigramme de responsabilités aussi concis que moderne, un stock et un bureau de style intégrés fusionnèrent le cœur de l'entreprise. Les locaux de la société furent également conçus avec ce souci de transparence et de simplicité rationnelle, leur implantation dans le sud de la France n'étant pas étrangère à l'indépendance de pensée que nous revendiquons. Notre ouverture aux marchés voisins puis mondiaux est l'aventure de ces dernières années, l'occasion de découvrir que ni les distances ni les langues n'empêchent la compréhension de personnes passionnées. Mais si notre inspiration est tournée vers le monde, notre interprétation en reste toujours personnelle.

PIERRE FREY

CRÉATEUR DE PAPIER PEINT

Pierre Frey est une maison... Une maison de famille, de luxe, de rêve, et d'avenir, créée en 1935. Elle conçoit, fabrique et édite des étoffes et des papiers peints dans la pure tradition française. Aujourd'hui, Pierre Frey commercialise cinq marques très différentes mais complémentaires. Chacune d'entre elles a ses propres codes, une histoire bien établie. Pierre Frey allie classicisme et modernité en se jouant tour à tour des époques, des styles, des matières. Braquenié, fondée en 1824, incarne l'art de vivre à la française avec ses indiennes, ses toiles de Jouy, ses moquettes et ses tapis. Fadini Borghi, ce fleuron du textile italien né en 1947, est à la soie ce qu'est Braquenié aux cotonnades, une référence. Bousac, créée par Marcel Bousac en 1934, mixe broderies, faux-unis, grands géométriques et floraux dans un esprit résolument moderne. Enfin, la maison Le Manach, trésor de l'univers textile, vient d'être rachetée. Ses soieries, ses velours tissés aux métiers à bras, dans le respect de la grande tradition du 18e siècle, complètent, merveilleusement les collections de la maison Pierre Frey. L'aventure du papier peint débute chez Pierre Frey dans les années 70, la maison, jusqu'alors spécialiste des tissus, est en passe de devenir le spécialiste des coordonnés (alliance de papiers peints et de tissus imprimés traditionnels par les coloris et les impressions). Les principes d'élaboration mis en place à cette époque perdurent encore aujourd'hui : coordonnés, harmonie des couleurs. Les papiers peints Pierre Frey jouent, au gré des inspirations, avec les motifs, tour à tour classiques ou contemporains, les effets de matières, le tout en parfaite adéquation avec les tissus Pierre Frey.

DEYROLLE NEODKO

CRÉATEUR DE PLANCHES PÉDAGOGIQUES ET DÉCORS

Deyrolle nourrit la création depuis 1831.

*Avec ses panthères noires, ses ibis rouges et ses flamands roses naturalisés, ses boîtes entomologiques plus colorées les unes que les autres, ses planches pédagogiques aussi instructives qu'esthétiques, la Maison Deyrolle a su inspirer des générations autant qu'elle les a instruites. Source de fantaisie pour les uns : André Breton, Salvador Dali ou Robert Doisneau, partenaires d'apprentissage pour les autres, les planches pédagogiques Deyrolle ont trôné sur les murs des classes de nombreux pays depuis le XIXe siècle. Les illustrations exceptionnelles de Deyrolle sont d'une précision et d'une beauté qui ont permis à cette imagerie de résister au temps. Leur rigoureuse précision en fait des outils pédagogiques toujours valides et leur esthétique leur donne une véritable valeur artistique. « **Un tableau vaut mieux qu'un long discours, l'éducation par les yeux est celle qui fatigue le moins l'intelligence, mais cette éducation ne peut avoir de bons résultats que si les idées qui se gravent dans l'esprit de l'enfant sont d'une rigoureuse exactitude.** » Emile Deyrolle.*

En s'associant avec NéoDko, créateur de papiers peints, Deyrolle propose aujourd'hui de revisiter ce patrimoine unique pour faire de ses anciennes planches pédagogiques des éléments contemporains de décoration d'intérieurs, grâce au numérique.

ATELIER D'OFFARD

CRÉATEUR DE PAPIER PEINT

L'Atelier d'Offard, créateur de Papiers Peints à la Planche, a été fondé en 1999 par François-Xavier Richard, sur les pas des grandes manufactures des XVIIIe et XIXe siècles. Il perpétue cet art, restant fidèle aux techniques d'origine tout en faisant preuve d'émancipation et ne cessant de réinventer la tradition. L'enjeu de notre démarche artistique, au-delà du patrimoine à conserver ou à créer, est de faire fusionner les attentes contemporaines et l'intelligence de la main. La dimension purement décorative du papier peint est dépassée quand les frontières entre l'art, le design et l'artisanat sont abolies au profit d'une symbiose entre savoirs-faires et perspectives d'avenir. Sensibles à la nature du papier lui-même, nous l'appréhendons de la fibre à la feuille dans une conscience totalement ouverte et innovante. Interroger sans cesse le matériau comme vecteur privilégié des langages et support sémantique et pluriculturel, permet d'inventer des formes nouvelles qui s'appuient sur son extraordinaire souplesse. La main devient alors un outil contemporain pour une signature commune entre artiste/artisan/designer.

ANTOINETTE POISSON

CRÉATEUR DE PAPIERS PEINTS

Le papier peint du XVIIIe siècle renaît dans son quartier historique, au cœur de la Bastille: Au XVIIIe siècle, les premiers papiers peints étaient imprimés à la feuille (de 32 x 42 cm environ) à l'aide de planches gravées. Ces feuilles, appelées « dominos », étaient rehaussées...

Le papier de couleurs à la main ou à l'aide d'un pochoir, par les maîtres dominotiers. Elles décoraient les intérieurs des armoires, des coffres, et étaient utilisées pour la décoration de pièces de dimensions réduites. Les trois associés d'Antoinette Poisson, Julie Stordiau, Vincent Farelly et Jean-Baptiste Martin, conservateurs-restaurateurs du patrimoine, diplômés de l'Institut national du patrimoine et de la Sorbonne respectent intégralement ces techniques traditionnelles : le support papier est fabriqué sur mesure par un maître papetier d'Angoulême - Jacques Bréjoux- qui lui donne l'aspect visuel et le toucher du papier d'antan. Dessinés, imprimés et peints à la main, les dominos émeuvent par leur délicatesse, l'élégance discrète de leurs coloris et leurs motifs audacieux. Ils reçoivent leur clientèle dans leur boutique-atelier parisienne, où ils accompagnent les projets de restauration et de décoration. Ils peuvent intervenir in situ pour préserver des décors anciens, conseiller pour la création de décors d'exception, du simple domino au décor panoramique, en fonction du style désiré et de l'atmosphère recherchée.

ALEXANDRE POULLAILLON

CRÉATEUR DE PAPIERS PEINTS

Peintre en lettres puis peintre en décors depuis plus de 20 ans, Alexandre Poulaillon est passionné par le motif, le geste et la couleur qu'il travaille en réalisant des décors peints sur des chantiers privés, hôtels, restaurants ainsi que pour des monuments historiques... Il y a deux ans, il découvre l'existence passée des papiers dominotés. Il commence des recherches historiques et techniques dans le but concret de redonner vie à cette technique oubliée. Il va découvrir les techniques anciennes de gravures pour bois d'impression, rencontrer des graveurs sur bois, découvrir le papier artisanal et les techniques d'impressions des dominotiers du XVIIIème siècle. Grâce à ses techniques innovantes, il fabrique des papiers dominotés parfaitement authentiques. Il crée en Septembre 2012 la Société Atelier Poulaillon dans laquelle il rassemble tous ces savoir-faire et propose ses services aux architectes d'intérieurs: bois, marbres et ciels peints, trompe l'oeil, dorures, pochoirs, filage et patines ainsi que des fac-similés et interprétations contemporaines de papiers dominotés pour pose murale ou gainage d'objets, de panneaux, de paravents et boîtes qu'il fabrique dans son atelier mulhousien.

THE COLLECTION TRACY KENDALL **DESIGNER PAPIER PEINT**

Tracy Kendall est une designer de papier peint basée à Londres et dont les papiers peints innovants sont fortement imprégnés de l'excentricité et de l'inventivité britannique. Tracy laisse sa formation d'artiste guider dans la perception de ce qui peut être utilisé pour réaliser des revêtements muraux, ayant souvent recours à des objets choisis pour leurs qualités esthétiques. On pense notamment aux collections « lacets » et autres « empilements » utilisant des objets en tant que texture de surface (lacets, livres et assiettes).

Les papiers peints véhiculent leur intégrité esthétique sans dominer l'espace, ajoutant des images et des textures qui confèrent une autre dimension aux murs.

Certaines collections ont fait les belles heures des murs de musées renommés tels que le Cooper Hewitt de New York et ont remporté des prix aux expositions de design telles que ICFF et Decorex.

Ils ont été présentés dans des magazines de Design à travers le monde entier.

Tracy s'adresse à des clients internationaux attirés par son style original et temporel. Ses papiers peuvent être utilisés dans des intérieurs privés et publics où ils entrent en interaction avec l'identité des lieux.

LA MANUFACTURE ZUBER & Cie **CRÉATEUR DE PANORAMIQUES ET PAPIERS PEINTS**

Inventeur ingénieux, Jean Zuber crée le premier panoramique entièrement imprimé à la planche en 1804. Un panoramique peut mettre en scène jusqu'à 250 couleurs ! C'est un dessin unique qui raconte une histoire comme une bande dessinée, en plusieurs tableaux (paysages, botaniques, faune). Tous les éléments de ces panneaux géants sont différents. Le XIXe siècle est un siècle de conquêtes techniques et d'explorations de terres lointaines, les panoramiques racontent des histoires extraordinaires : « le monde se faufile dans les intérieurs ». Installée à Rixheim dans une ancienne commanderie de chevaliers teutoniques depuis 1797, la manufacture Zuber utilise toujours la technique ancestrale de l'impression « à la planche », pour fabriquer entre autres ses papiers peints. Elle est la seule manufacture au monde à l'utiliser encore, et a conservé ses archives depuis son origine, soit plus de 130 000 documents. Ses planches, encore utilisées de nos jours, ont d'ailleurs été classées monuments historiques. L'impression à la main est longue et minutieuse, il faut parfois entre 1 000 et 2 000 planches pour la réalisation d'un seul décor panoramique. Dans les dernières réalisations: le salon des ambassadeurs à la Maison Blanche aux États Unis, réalisation d'un décor.

L'art du pli : l'origami

ERIC JOISEL

LE MAGICIEN DE L'ORIGAMI

Eric Joisel (1956-2010). Éric Joisel est né en 1956. Il fait des études de dessin et de sculpture à partir de 1973. Il commence l'origami en 1984 et expose pour la première fois en 1987, à l'Espace Japon à Paris avec un artiste Japonais Usataro Kimura. En 1992, Éric Joisel réalise des pliages et packaging pour les parfums Cartier et devient associé dans la société France Origami un an plus tard, où il restera près de six ans. C'est en 1996 que son modèle de hérisson est primé par la Nippon Origami Association, Tokyo. Il participe à plusieurs reprises au festival Southeast Origami, Charlotte (NC) aux États-Unis. Il en sera l'invité d'honneur en 2002. En 1999, il est invité par Akira Yoshizawa pour son exposition au Matsuya Ginza à Tokyo et, deux ans plus tard, il débute une collaboration active avec la société Art Management. En 2005, il participe à l'exposition « Masters of Origami », qui réunit une cinquantaine d'origamistes, parmi les plus renommés dans le monde. Il utilise une méthode dite de « pliage humide » qui consiste à humidifier la feuille pour réussir à créer des plis arrondis donnant ainsi des formes vivantes et réalistes. Sa rencontre avec Monsieur Lognon est le début d'une grande amitié, partageant tous deux la même passion du pli. Ses œuvres continuent de voyager : 2012 Musée du papier « Le Nil » à Angoulême : « Eric Joisel, le magicien du papier » 2013 Exposition « La magie du papier » à Saragosse (Espagne).

GERARD LOGNON

MAITRE PLISSEUR

Depuis Napoléon III, Lognon met l'origami au service de la haute couture. L'atelier « L'indéplissable » de Gérard Lognon compte plus de 2000 métiers en carton, appelés « métiers », tous fabriqués sur place et à la main, permettant au Maître plisseur de plisser la soie, l'organza et même le cuir pour les créateurs et les grandes maisons telles que Chanel, Dior, Givenchy...

Chaque métier est constitué de deux feuilles de carton plissées à l'identique. Le tissu est placé avec précision entre ces deux feuilles. Karen Grigorian et Laurence, son assistante, referment le métier à quatre mains en reformant les cassures des cartons. Ficelés, les rouleaux passent une heure dans l'étuve. Le tissu prend alors forme, à jamais... La fabrication d'un métier est très longue : entre deux semaines et deux mois de travail. C'est dans cet atelier qu'Eric Joisel aimait venir s'inspirer des métiers. Il participait à leur restauration tout en découvrant de nouvelles techniques de plissage en compagnie de son ami Gérard Lognon.

JORGE AYALA CREATEUR-DESIGNER

D'origine mexicaine, Jorge Ayala a fondé en 2011, [Ay]A Studio, laboratoire de design global, basé à Paris, qui s'engage dans la recherche d'avant-garde et l'expérimentation matérielle au travers des échelles, dans la théorie et la pratique professionnelle. Par des tactiques informatiques, [Ay]A applique l'architecture à différentes disciplines : l'art, la chimie, le paysage urbanism, l'ingénierie, le marketing, la publication, où encore le design et la production de vêtements. En 2011, Jorge Ayala est devenu le plus jeune jury de l'histoire du RIBA, Institut Royal des Architectes Britanniques, pour décerner les Presidents Medals Awards, généralement considéré comme le meilleur prix d'éducation architecturale dans le monde entier. Depuis 2008, Jorge Ayala a donné des conférences et dirigé des ateliers au Royaume Uni, États Unis, Chine, Iran, Mexique, Costa Rica, Malaisie, Pays Bas, Suisse, France, Suède, Italie, Canada, entre autres. Monsieur Lognon plisse pour Jorge Ayala depuis de nombreuses années. La configuration géométrique de certains de ses métiers apporte aux créations de Jorge Ayala leur dimension architecturale.

DIDIER BOUSIN ORIGAMISTE

Ayant suivi une formation d'architecte, professeur d'arts plastiques, d'architecture et de design, il découvre très vite l'art japonais de l'origami. En 1991, il devient rédacteur en chef du Pli, la revue éditée par le Mouvement français des plieurs de papier. Didier Boursin cumule plus de 30 années d'expérience dans cet art. Contrairement à d'autres pratiquants de l'origami, il ne s'interdit pas de couper le papier. Plusieurs de ses ouvrages vont également dans le sens d'un rapprochement entre l'origami et les mathématiques.

Auteur d'une vingtaine de livres chez Dessain & Tolra Larousse Collaboration avec la styliste Setsuko, Wim Wenders, de nombreux photographes, vidéastes, cinéastes. Origami, interventions en pliage de papier et mathématiques associés, Close-Up

SYLVIE HOARAU DESIGNER ORIGAMISTE

Sylvie Hoarau a étudié à la fois la communication, l'art et le design. Diplômée de chacune de ces trois disciplines, elle crée sa propre structure où elle propose du design d'objets et d'espace usant du particularisme de sa formation. L'aménagement intérieur est au centre de son activité. La lumière en est son axe de conception privilégié. C'est avec le papier qu'elle travaille cette matière immatérielle. Remarquée par les ateliers d'arts de France, elle présente ses créations pour la première fois sur le salon Maison&Objet de septembre 2012, parmi les lauréats jeunes créateurs. L'ensemble des projets reflète un mixage entre réflexion sensible et savoir-faire artisanal. Ses pièces sont montrées dans des lieux d'expositions, boutiques et galeries à travers la France. Son rapport à l'espace la conduit régulièrement vers des projets sur mesure avec des agences d'architecture d'intérieur pour des pièces destinées aussi bien aux particuliers qu'à de grandes entreprises.

Pas de Magie sans monstres volants...

Les maisons de retraite et les écoles participent également à la magie de papier et présenteront leur création dans le parc ! Une visite inoubliable dans ce lieu baignée de lumière et de sérénité.

Le lycée Nazareth et sa section fleuriste exposeront au côté des robes du lycée d'Arsonval une robe papier colorée et une œuvre végétale et papier : « Mobil Ville » sous le péristyle création présentée au conseil régional des Pays de la Loire.

PARTENAIRES

L'exposition « Magie de papier, Saga et Métamorphose », organisée à l'occasion de la 9ème édition de la Biennale d'Art de Ruillé bénéficie

des soutiens de:

Le Conseil Général de la Sarthe
La Communauté de Commune du Val du Loir
La commune de Ruillé-sur -Loir
L'Office de Tourisme du Val du Loir
La Bibliothèque Nationale de France

ainsi que du partenariat de :

Ouest-France
ArJo Wiggins
Graphiloir
Crédit Agricole
Groupama
Contact FM

la collaboration de :

Louis André Historien du papier
Le Musée du papier Le Nil d'Angoulême
Le Musée du papier peint de Rixheim
La Bibliothèque Forney
Calligrane
Madame Figaro
Le Magazine Lire
Pierre Frey
Elitis
NeoDKo
The Collection
Zuber
Lycée d'Arsonval

Atelier du Liseron: Geneviève Naudin pour la scénographie

Chacun dans son rôle a contribué à la magie des rencontres et des opportunités pour rendre possible ce rêve de papier...

Merci !