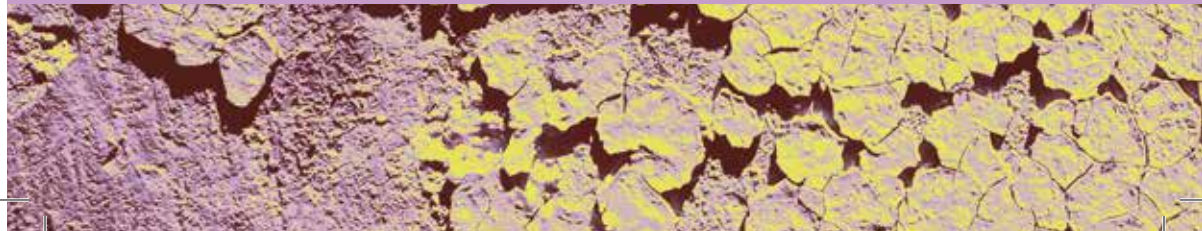

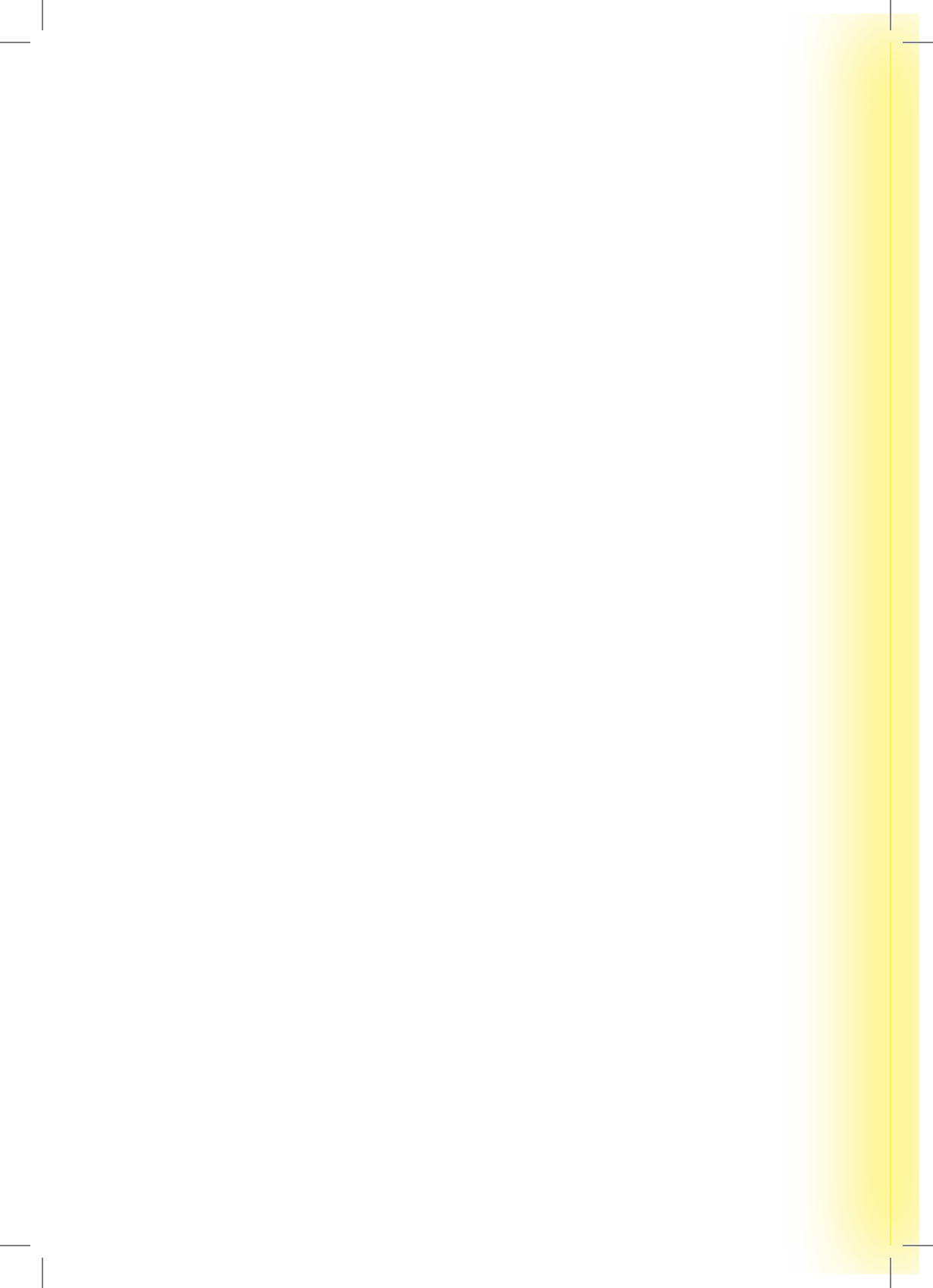
Exposition du 5 au 10 juillet 2024, de 10h à 19h
Galerie l'art et la Matières
Saint-Amand-en-Puisaye

SUPER FRICHES 2024

Céramistes
Créateurs

Avec plus d'une quinzaine de promotions de céramistes créateurs déjà formées, on peut dire que l'EMA CNIFOP a vu passer un nombre certain de céramistes en devenir. Que les stagiaires développent des pratiques utilitaires aux signatures affirmées ou qu'ils explorent le champ des arts visuels, la diversité des apprenants accueillis fait de chaque année une expérience nouvelle.

Du point de vue des équipes, c'est un écosystème fragile mais très vivace, une alchimie délicate dont la promesse est celle d'une formidable transformation de la matière.

Pour la personne en formation, c'est une mise en danger, un moment de vulnérabilité consentie.

C'est l'instant où se cristallisent des changements de vie. La terre, récipiendaire exemplaire, écoute placidement les intentions de celles et ceux qui parfois la découvrent. Elle réagit, elle contrarie parfois. Souvent même !

Cependant, lorsque les portes du four s'ouvrent pour laisser place — on le sait souvent au premier regard — à une pièce qui nous enthousiasme, c'est une récompense qui tempère tous les sacrifices, tous les essais et tous les aléas de la recherche.

Cette année encore, les stagiaires de la formation céramiste créateur ont relevé le défi de ce processus et de leur propre évolution, en accueillant l'incertitude, l'erreur et le doute pour les changer en maturité et en expérience. Bravo à Manon, Capucine, Charlotte, Céline, Charlotte, Louis, Emmanuelle, Hugues et Béatrice d'avoir été à la hauteur des enjeux de cette année intense.

MARIE FLEURY

DIRECTRICE DE L'EMA-CNIFOP

À l'origine il n'y avait rien, une salle de classe déserte et neuf individualités singulières.

Nous nous sommes rencontrés, appréciés, aimés, déchirés parfois, tout au long d'une année pluvieuse.

David et Alexandre nous ont guidés dans cette aventure où notre point commun était la terre.

Dans nos rêves : argile, terre, émail, éponge, syénite, tournassin, estèque, oxydes, fer, fil, tour, fissure, vinaigre, plaque, colombin, boudineuse, trusquin, cobalt, ball clay, cuisson, réduction, craquelures, insomnie !

Les essais et les échecs ont proliféré, nous nourrissant au fur et à mesure de connaissances, de doutes et d'humilité face au matériau céramique et son immense complexité.

Telles des mauvaises herbes, nos idées ont poussé, grandi, fleuri. Certaines ont fané et d'autres ont porté leur fruits. Ce terrain vague est devenu un terrain de jeu, où notre expression s'est amusée sans règles, ni carcans aboutissant à un projet artistique qui nous est propre.

Ces expériences de transformation de matière, nous ont poussé à interroger la forme et l'usage, le sculptural et l'utilitaire par le biais des textures, des couleurs et des effets.

Sur ce petit caillou qui tourne, nous cherchons notre place. L'exposition que nous vous présentons aujourd'hui est le résultat de nos recherches ; ce terrain que nous défrichons.

LES CÉRAMISTES CRÉATEURS 2024

1.

TAMAR

2.

Comme ses pièces ne le laissent pas entrevoir, Tamar nous vient du monde du bijou. Vingt ans à créer et fabriquer dans son atelier boutique de Saint-Antonin Noble Val où elle a pratiqué la technique de la fonte à cire perdue. Un bonheur devenu un peu trop tranquille qu'elle bouscule aujourd'hui en prenant la terre comme partenaire de jeu.

Sa terre est chamottée, sa famille c'est le grès. Elle se donne à voir dans sa plus simple expression, un voile d'engobe ici, un jus d'oxyde là, une terre des-émaillée pour une texture à nu, à vif.

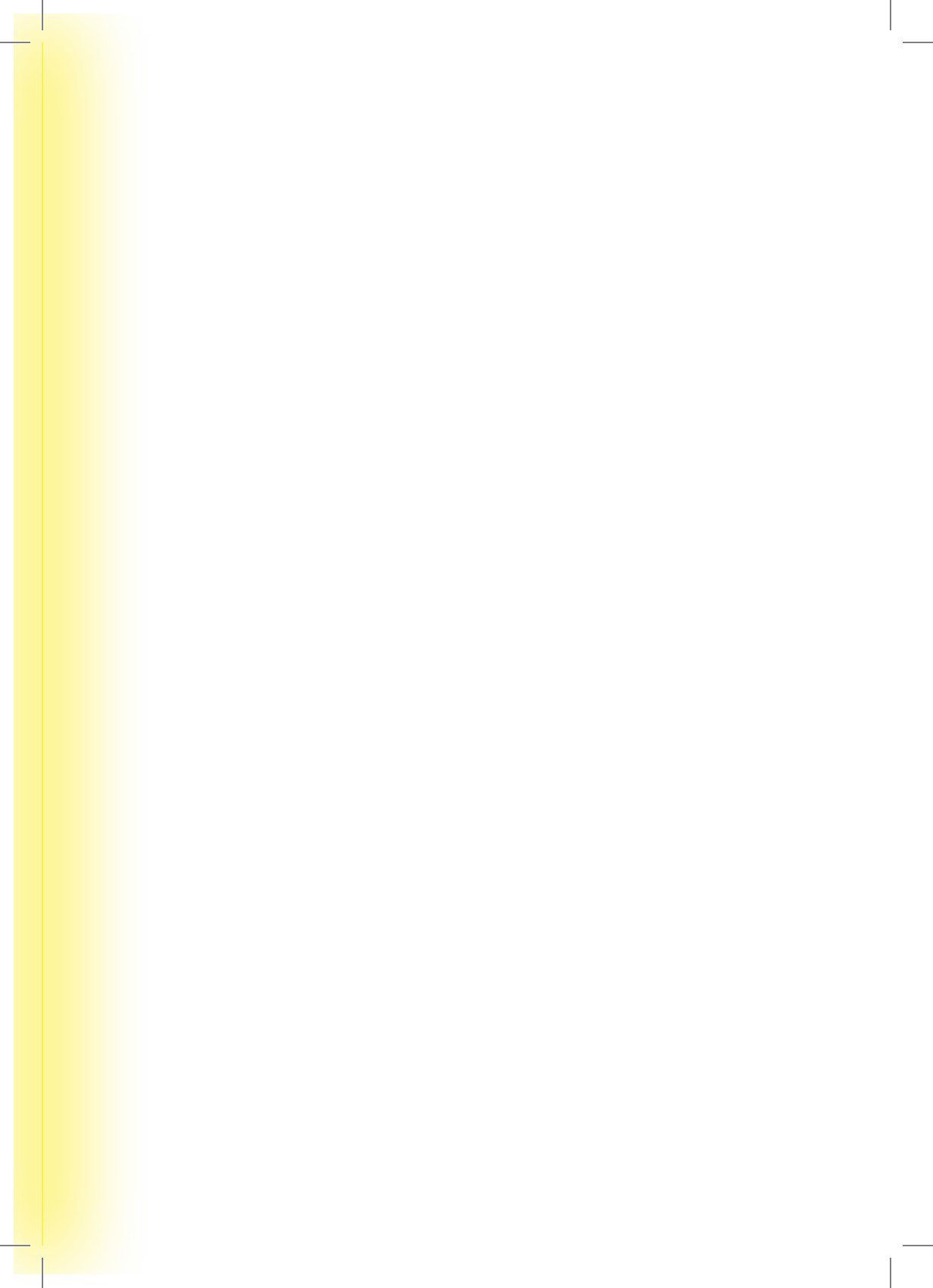
La texture, plus rugueuse que soyeuse, est renforcée par des contrastes et des disproportions assumées. Ses **SoliFlor**, surdimensionnés au regard de leur usage, surprennent et questionnent. Que dire de ces formes architecturales, aux angles saillants, ces pièces forteresses qui éclatent et se déchirent sous la pression d'une force intérieure inconnue...

Le métal, comme une réminiscence?, une présence manifeste. Fondu ou incrusté dans ses textures elle conçoit des pièces de décoration Fer Terre. Une union qui ne va pas de soi mais qui sert ces contrastes qu'elle affectionne tant. Rigidité du métal, malléabilité de la terre... Le lisse de la tôle rehausse la texture de la terre... « Ils partagent un même ami, le feu qui soude et cuit, et craignent pareillement cette eau qui rouille et les délite, les vouant à l'anéantissement. »

En donnant une dimension sculpturale à ses objets ou en nous proposant d'interagir avec eux, par le prisme d'un usage, fût-il relatif, elle floute la frontière entre l'objet artistique et l'objet usuel. Désacraliser l'œuvre d'art pour l'intégrer dans un quotidien de vie qu'elle cherche à sublimer.

1. **SoliFlor** grès roux chamotté, incrustations de carbure de silicium et de cuivre ; Base 45/15cm, hauteur 32 cm

2. **SoliFlor** grès blanc chamotté, incrustations de carbure de silicium grès noir et cobalt ; base : 35/32cm, hauteur 70 cm

3.

4.

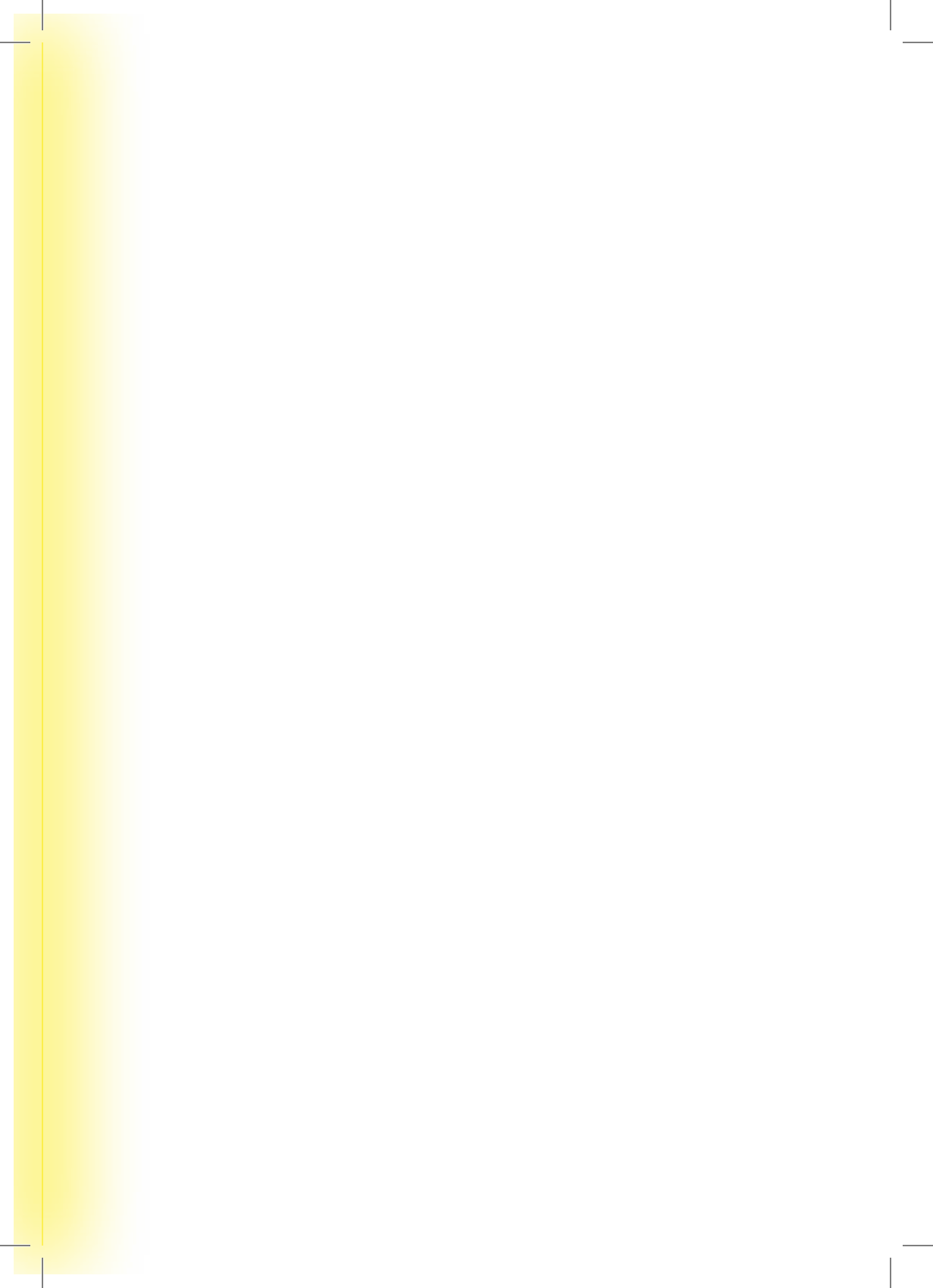
Prise de vue :
Savie d'argile
A tester : dans la mer,
sur l'herbe,
sur une route
(goudron + traits blancs)

À l'image de nos émotions, le ciel et ses variations de couleurs représentent un éventail complet de tout ce que nous pouvons ressentir. Des ciels orageux ou mélancoliques, des ciels calmes et lumineux, chaque sentiment peut y trouver sa retranscription. L'intention de Céline de se former à la céramique a été guidée par la volonté de réaliser des objets à l'image du ciel et de ses infinies représentations.

Conçue pour refléter le ciel en son centre, sur la surface de l'eau, la série **Évocations** tente de capter l'insaisissable et confondre l'infiniment grand avec l'intime. Par leur forme minérale et les terres choisies ces pièces sont pensées pour qu'un regard saisisse la fugacité d'un gris bleuté d'avant orage, le doré d'un nuage où se cache le soleil et les pastels de l'aube.

Nous retrouvons dans cette série les sujets de prédilections qui ont marqué le travail de Céline tout au long de son parcours artistique. En changeant de média, glissant du bijou contemporain à la céramique, elle continue d'explorer le lien entre corps, objet et espace, le jeu du détournement de l'usage, l'extraordinaire dans la banalité du quotidien.

3 & 4. **Évocations** grès noir, eau ; diamètre 55 cm, hauteur 30 cm

5.

LOUIS HOCH

6.

Le parcours de Louis Hoch a débuté par le design graphique et l'édition. C'est par la mise en relation entre textes et images qu'il apprend à créer du sens et partager ses questionnements. En glanant dans des archives virtuelles, il collectionne des documents de source et de nature diverses, il rassemble des images comme pour poser des mots sur des émotions complexes.

Cet intérêt pour la chose morcelée, le fragment, que véhicule la notion de prélèvement, conduit Louis à aborder la céramique en cueilleur. L'emploi de matériaux récoltés dans l'espace environnant dresse un ensemble de contraintes qui cadre son travail. Dans une lecture poétique et politique du monde, il se positionne dans une perspective critique à l'égard de l'industrie extractiviste.

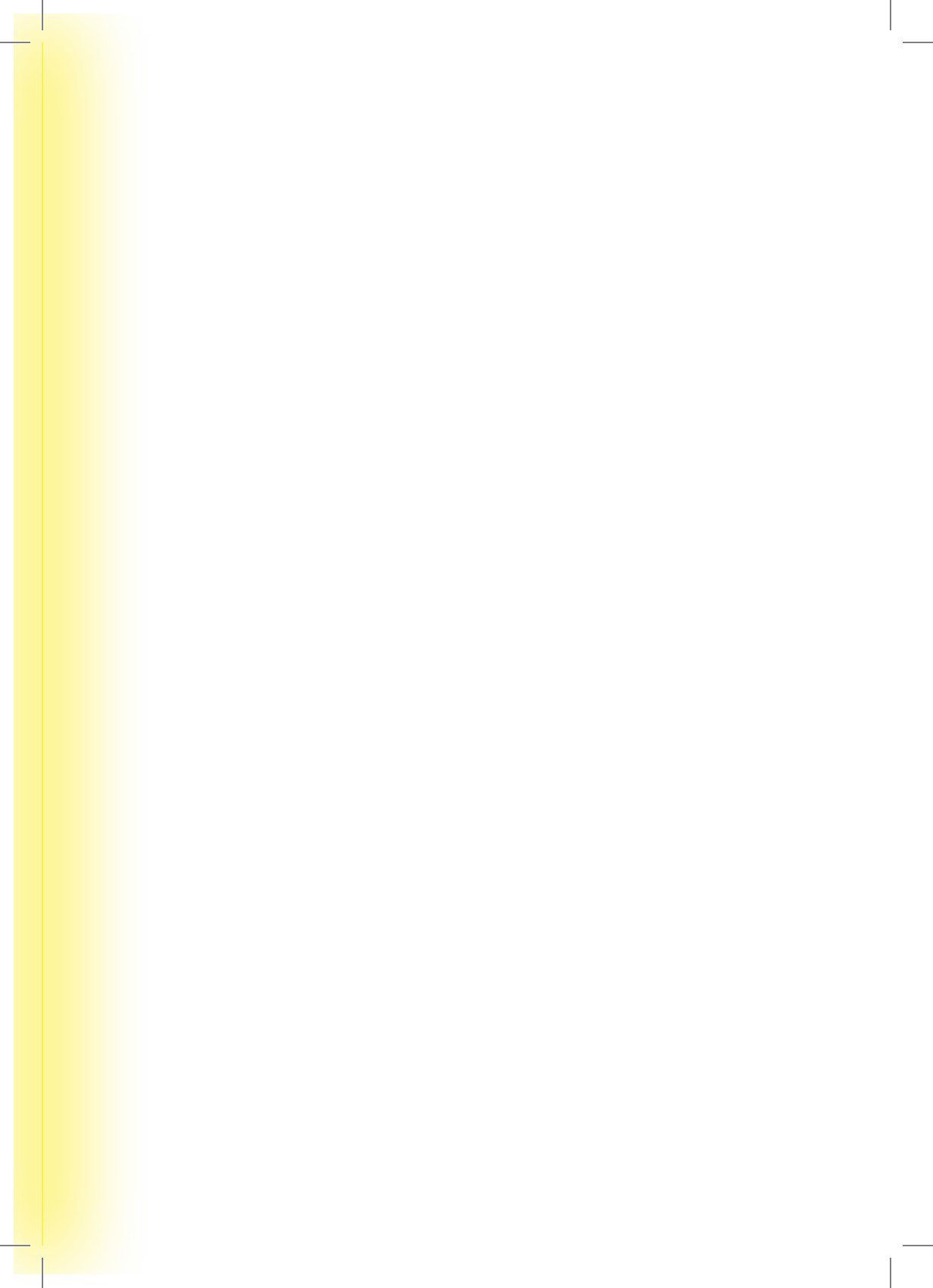
Obsession du sous-sol
dans ce qu'il maintient ce qu'il fait tenir
les structures, armatures, le béton armé
la violence de ce constat

Obsession du sous-sol
de ce qu'il cache
ou ce qu'il protège
les fondations invisibles de nos existences

Pour cette fin d'année, Louis propose des formes vivantes à mi-chemin entre le minéral et l'organique. C'est pour lui une manière de traduire l'idée d'une digestion par la terre de ces artefacts, aidée par le lent pouvoir des temps géologiques, comme une forme de consolation.

5. Armature n°1 grès de Saint-Amand, émail, oxyde de fer
base 25/40 cm, hauteur 14 cm

16. Fiction n°6 grès blanc ; diamètre 11 cm, hauteur 23 cm

7.

8.

Scully? Is there any way I can get this off of my fingers quickly without betraying my cool exterior?

La recherche de l'amusement personnel est la clé de voûte du travail de Charlotte, alias Scratches Pottery. Après tout "on n'est pas là pour souffrir". Il lui a quand même fallu trente huit ans avant de trouver un moyen de rentabiliser les gribouillages de ses cahiers. L'idée du jeu se veut présente tant au niveau de la création qu'à celui de l'utilisation.

Infusé de pop culture et de références obscures, son travail se veut décalé, drôle et inspirant. Des formes rétro futuristes côtoient des slogans, des couleurs, des cartoons et des émaux galactiques. Sa planète est en orbite entre Bob l'Éponge et Stephen King, et des satellites de livres, de chansons et d'illustrations gravitent autour.

Charlotte peuple ses étagères de monstres, issus de petits croquis et d'ébauches — rien de très détaillé — et dont la biographie s'écrit au fur et à mesure de leur gestation. Les diverses textures et dégoulinures servent à peaufiner leurs petits traits de caractère. La collection utilitaire est une manière d'apporter un peu d'humour au quotidien car l'adoption d'un monstre chez soi peut être perturbant pour les plus de onze ans et demi.

Elle aime détourner les objets et jouer avec la frontière entre l'utile et l'impraticable. Ajouter une pléiade de doigts sur des tasses, c'est le moteur qui la pousse à sortir du lit le matin.

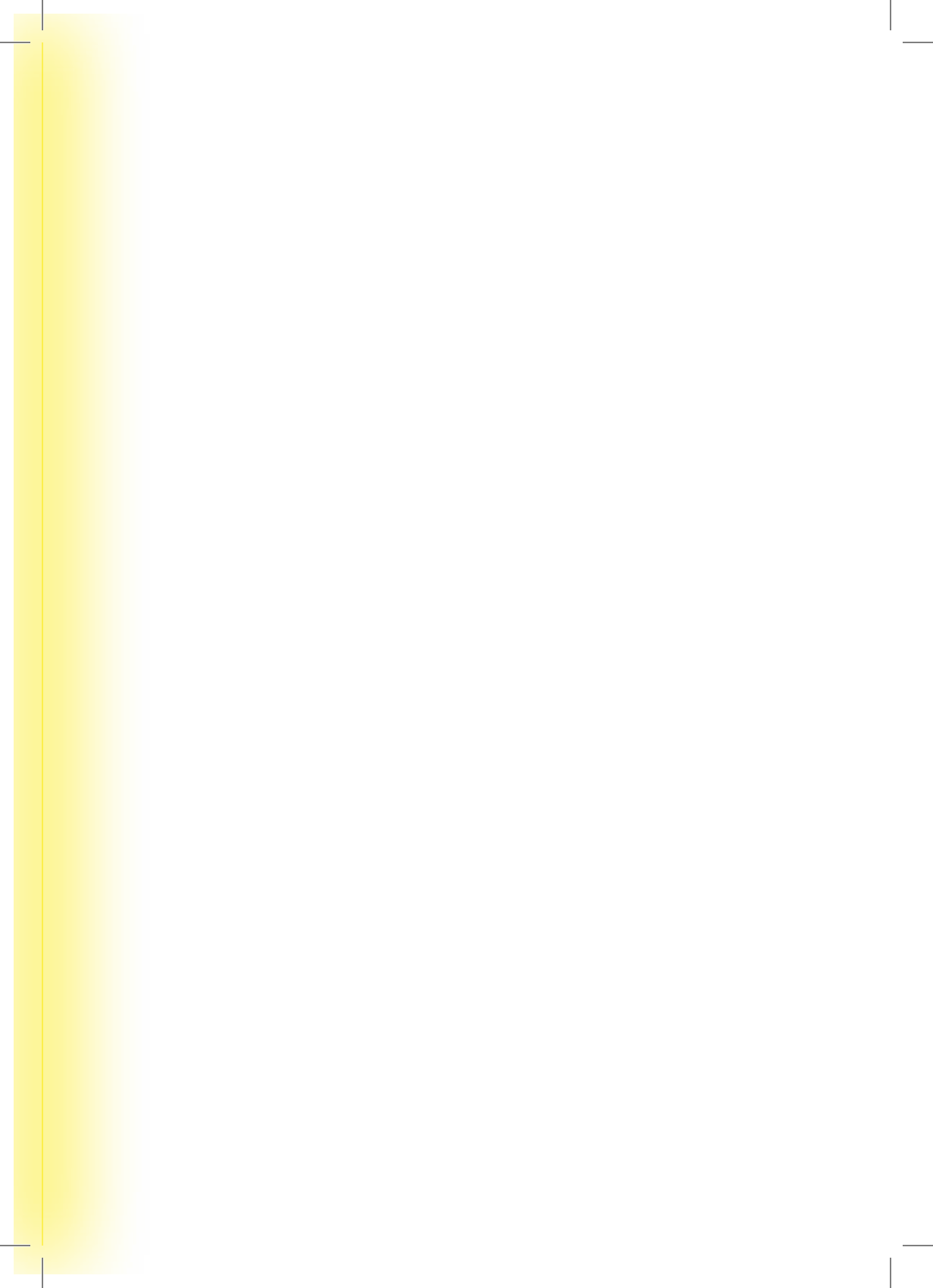
"Les bras m'en tombent" Jean Nouvel

"5 étoiles, je pense me reconvertir dans la boulangerie" Jean Girel

"Ouais, bof" David Badal

7. **Christian** grès blanc engobé, émail réticulé ; hauteur 31 cm

8. **Orifices** ensemble d'objets en porcelaine, engobe et émail satiné hauteurs comprises entre 5 et 12 cm

9.

MANON VANCOILLIE

10.

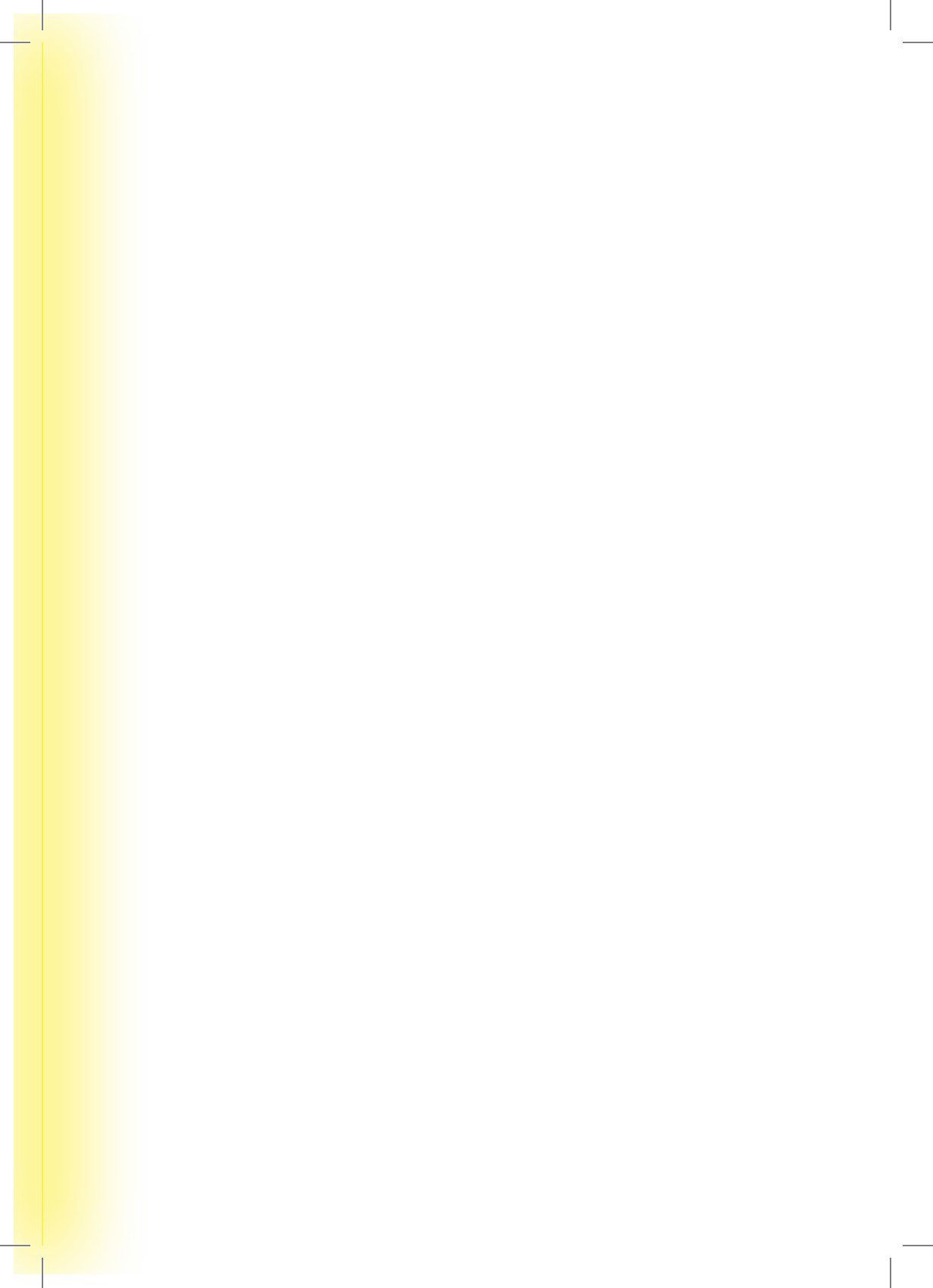
Architecte de formation, Manon Vancoillie a toujours considéré l'architecture comme un moyen de sculpter l'espace, et d'animer par-là des sensations et des émotions. Sa pratique de la céramique s'inscrit dans la continuité de cette approche. Elle place la relation tactile du corps à l'objet au centre de son travail, tout en interrogeant l'usage. Par là, sa démarche se situe au croisement de l'architecture, du design, et de la sculpture.

Son processus de création part d'une intention formelle qui s'élabore étroitement avec l'usage qui y est projeté, et avec l'interaction du corps et de l'objet. Au cours de ses recherches, un langage libre, spontané et organique a pu émerger, pour aboutir à une forme autonome.

Anémones est un ensemble de sculptures sensuelles et tactiles, qui par son investissement de l'espace questionne les notions d'habitat, de famille, d'autonomie et d'intime. Chaque sculpture a sa propre identité formelle et visuelle, tout en étant inscrite dans un large ensemble, celui de la colonie, existant par les liens de parenté que l'on peut faire entre chaque individu.

Ses anémones sont des objets charnus, dodus, doux, qui appellent au toucher et à un investissement du corps entier. Elles invitent au contact, à une expérience à la fois de l'intime et de l'altérité.

9 & 10. Anémone, L grès engobé, poli, poncé et lustré
diamètre 47 cm, hauteur 23 cm

11.

12.

quand les mémoires
s'entrechoquent
se croisent

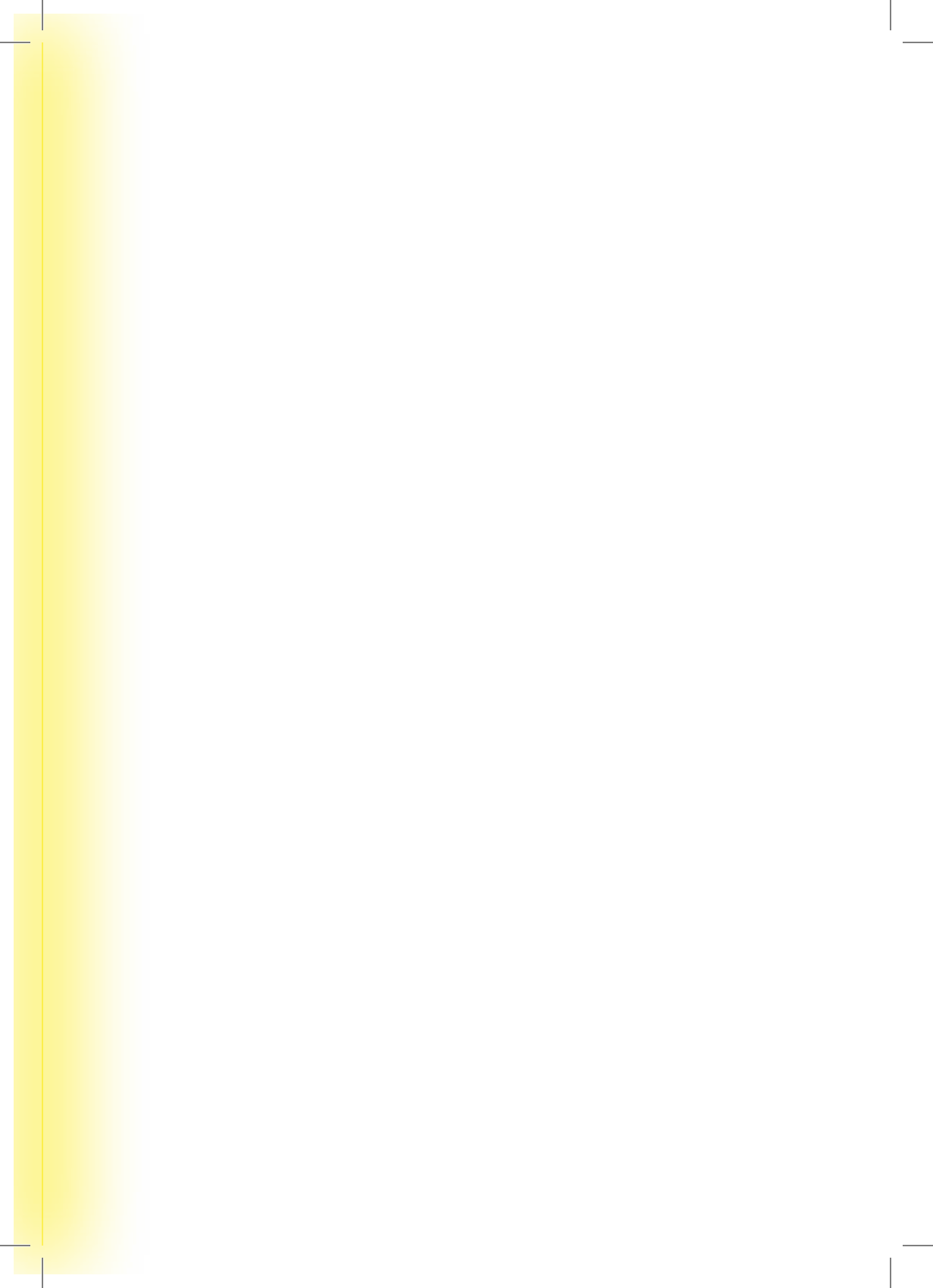
Par le prisme de son histoire personnelle, Hugues Morette souhaite croiser l'artisanat de la céramique nord-africaine (Alger, Tlemcen...) avec les poteries traditionnelles de la région Centre Val de Loire (Saint-Amand-en-Puisaye, La Borne...). Sa démarche s'appuie sur le dialogue entre les territoires, les matières et les techniques liées à la céramique, à travers des conversations entre l'intime, le social et le politique.

Il interroge les frontières poreuses entre les pratiques et aborde différentes facettes de la céramique. Au-delà de son caractère fonctionnel, il convoque sa spécificité narrative autrement dit, sa capacité à raconter une histoire intime ou universelle, à incarner le choc esthétique des migrations et des cultures qui fondent la complexité de nos civilisations depuis hier jusqu'à demain.

Dans cette perspective, il présente aujourd'hui son installation **Au carrefour de l'Algérie et du Berry, pousse une orange de terre...**, composée d'une série de sculptures et objets symbolisant l'alliance de ces deux histoires et cultures. La recherche d'équilibre dans les alliages d'argile, l'adoption de gestes locaux et traditionnels pour la façon, la topographie des lieux, l'imagination de motifs hybrides et le traitement des surfaces sont des axes de son travail. Avec une seule envie : convoquer la mémoire, le souvenir, les émotions, les sens et les représentations.

11. **Nave** mélange de grès blancs, jus d'oxyde et émail lavé
base 34/12 cm, hauteur 20 cm

12. Ensemble de pièces dont **Couscoussier berrichon** alliage de grès et faïence, émaux sur base de faïence, cuissons bois et électrique

13.

14.

Encline au Monde de la Spiritualité, Capucine Marie invoque mythes et fantastiques, proposant une expérience immersive et introspective, où chaque céramique devient un pont entre le matériel et le spirituel. Les créations, à la fois poétiques et rituelles, offrent un espace de connexion intime à l'objet, permettant à chacun de découvrir des symboles et des intentions votives, révélant leur pouvoir dans un cadre à la fois personnel et universel.

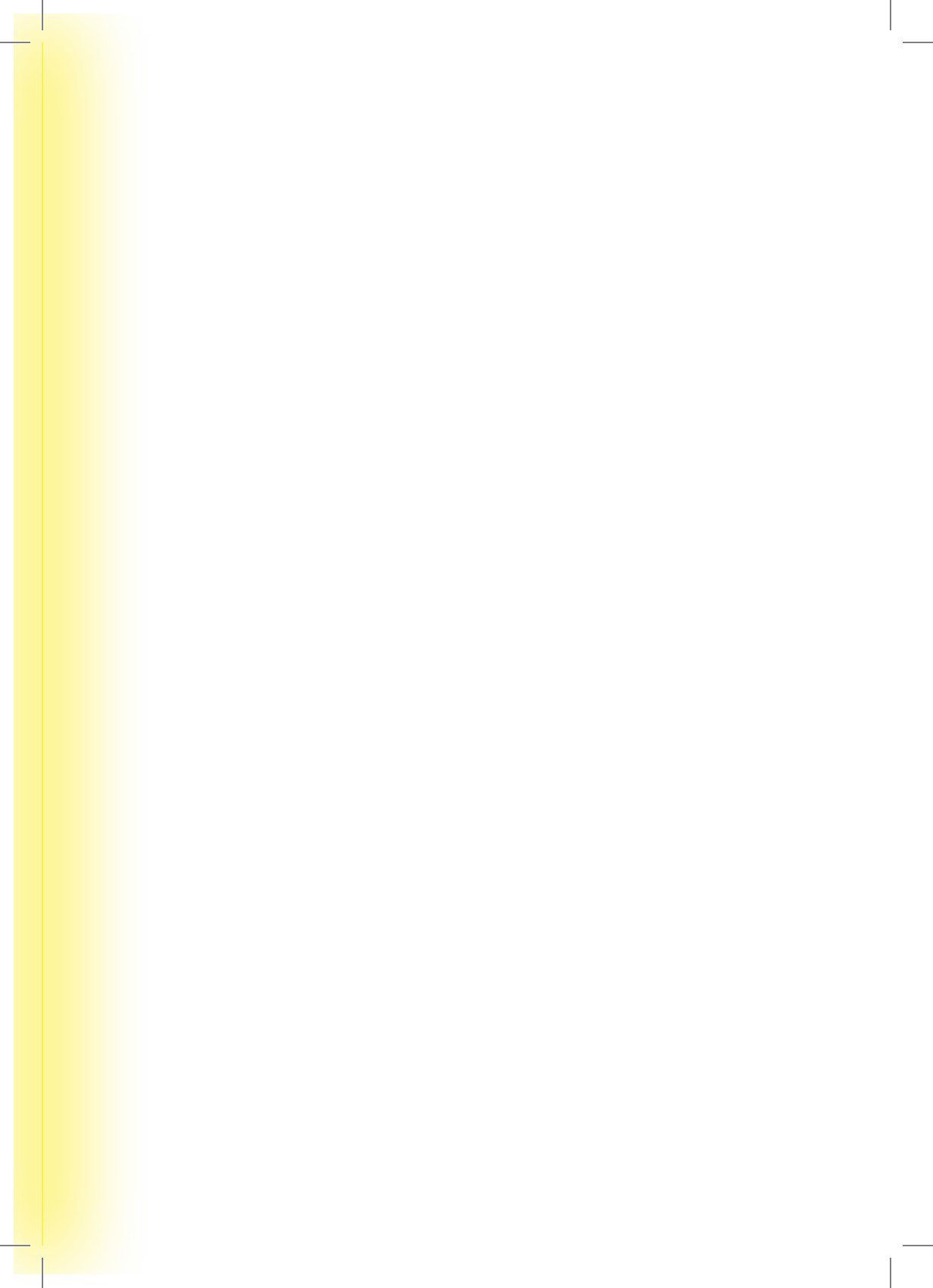
Chercheuse de symbolisme, inspirée par la figure mythologique de Méduse, Capucine intègre des références historiques, culturelles. Elle explore les profondeurs de l'âme humaine et les forces invisibles qui nous entourent et nous lient par sa célébration de l'amour.

Le point de départ de cette collection a été un moment de rupture personnelle pour l'artiste. La séparation avec la personne aimée a établi un lien entre ses thématiques de prédilection, consolidant la centralité du cœur dans son œuvre, symbolisant à la fois une blessure sentimentale personnelle et une ouverture à l'universel.

Chaque ex-voto, sous diverses déclinaisons de formes, devient ainsi un canal d'invocation de protection, de chance, d'amour ou de force, défini par son détenteur lui-même.

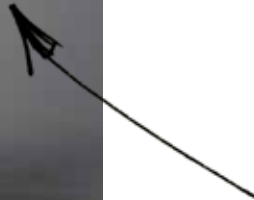
13. Ex-votos ensemble de pièces, grès, émaillé, perles
hauteur entre 11 et 17 cm

14. Chandelier grès rouge ; hauteur 46 cm, largeur 36 cm

15.

16.

Espace de respiration :
maintenir à faible distance
au dessus d'une surface

Compagnon du quotidien exhilarant & morbifuge

Artiste aux multiples facettes, Emmanuelle Cante a un parcours riche et diversifié qui témoigne d'une exploration des matières et des techniques.

Après un cursus en arts, elle a travaillé dans l'étude et la préservation du patrimoine. De cette expérience, elle retient l'aspect scientifique et pratique, acquis en restauration de peintures murales et en archéologie préventive, qui nourrit son travail artistique. Dans ses recherches plastiques, Emmanuelle construit des sculptures et des installations à partir d'éléments collectés et d'outils simples. Elle utilise des matériaux bruts et naturels qu'elle assemble ou transforme en se laissant guider par une intention d'opposition et de mouvement.

Elle fait des installations où tout élément, choisi sans hiérarchie de valeur, peut devenir un support de poésie dans un espace et un temps défini.

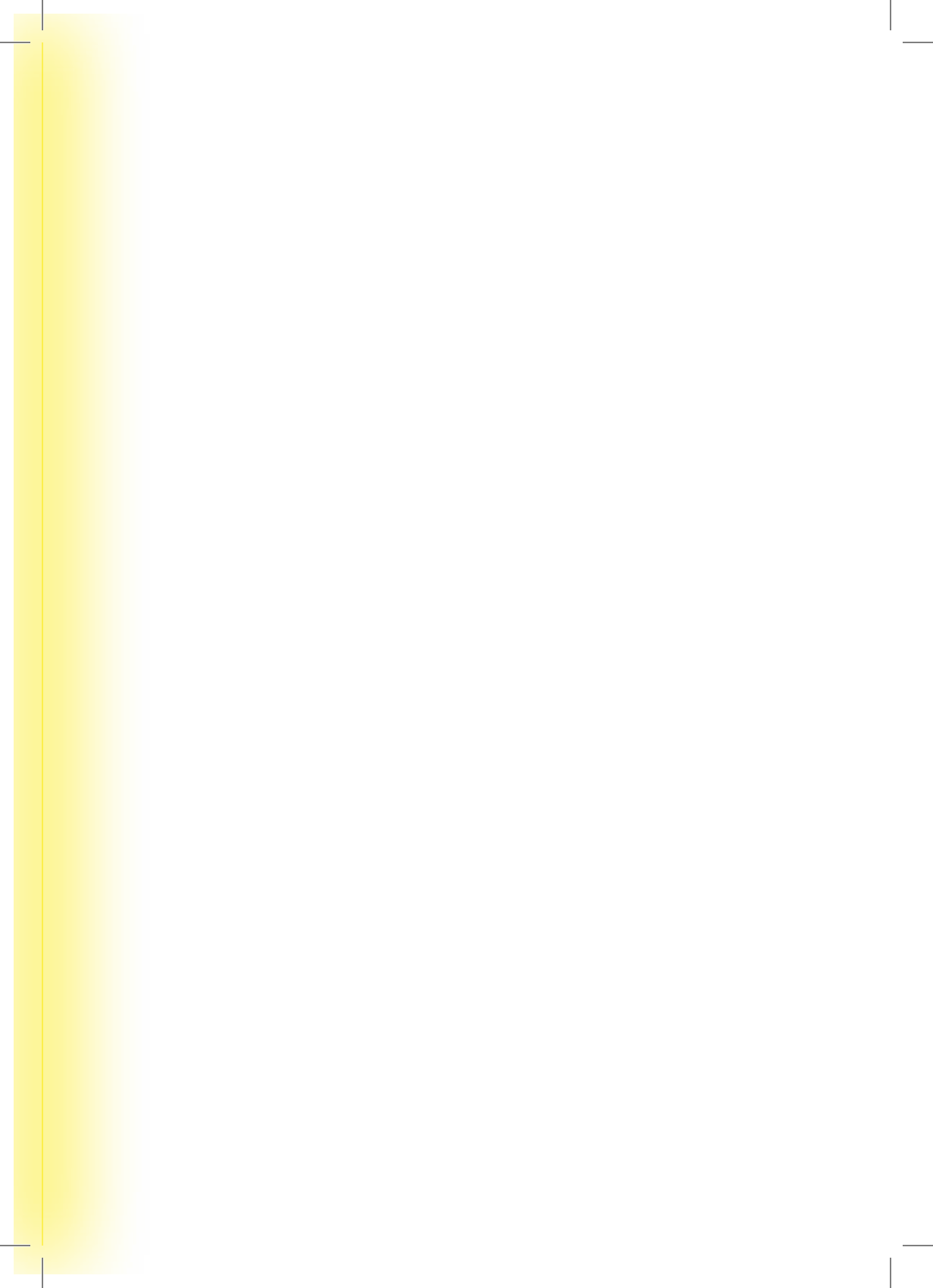
Le sentiment fugace éprouvé face à l'objet est conditionné par la mise en place d'un protocole de lecture dans un lieu et un moment donné.

Par sa formation aux techniques de la céramique, Emmanuelle enrichit encore davantage son répertoire artistique.

Cette nouvelle compétence lui ouvre des horizons inédits en lui permettant d'intervenir directement au cœur de la matière, dans sa composition même, et à travers sa transformation.

15. Fossette mélange de grès, émail, lustres et savon
diamètre 15 cm, hauteur 24 cm

16. Écho mélange de grès, émail
diamètre 28 cm, hauteur 13 cm

17.

CHARLOTTE DELAMAIN

18.

L'image est à la base du travail de Charlotte Delamain. Tout d'abord par ses études en cinéma puis en photographie, où elle aigüise son sens de la composition et de la lumière. La puissance évocatrice de l'image, réelle ou fantasmée, est un outil pour la céramiste autant que pour la photographe.

Passer de l'image au volume est un témoignage d'amour pour le travail manuel, resté en retrait. La céramique est un moyen pour Charlotte de matérialiser son imaginaire, de lui donner corps. Cette dualité des pratiques tisse des fils entre différents médiums : la terre et la lumière, le palpable et l'impalpable.

Le projet de Charlotte s'est orienté sur deux axes opposés. L'un fragile et angoissant, l'autre solide et rassurant.

L'Araignée et les gardiens : Un travail autour de ses peurs et ses angoisses.

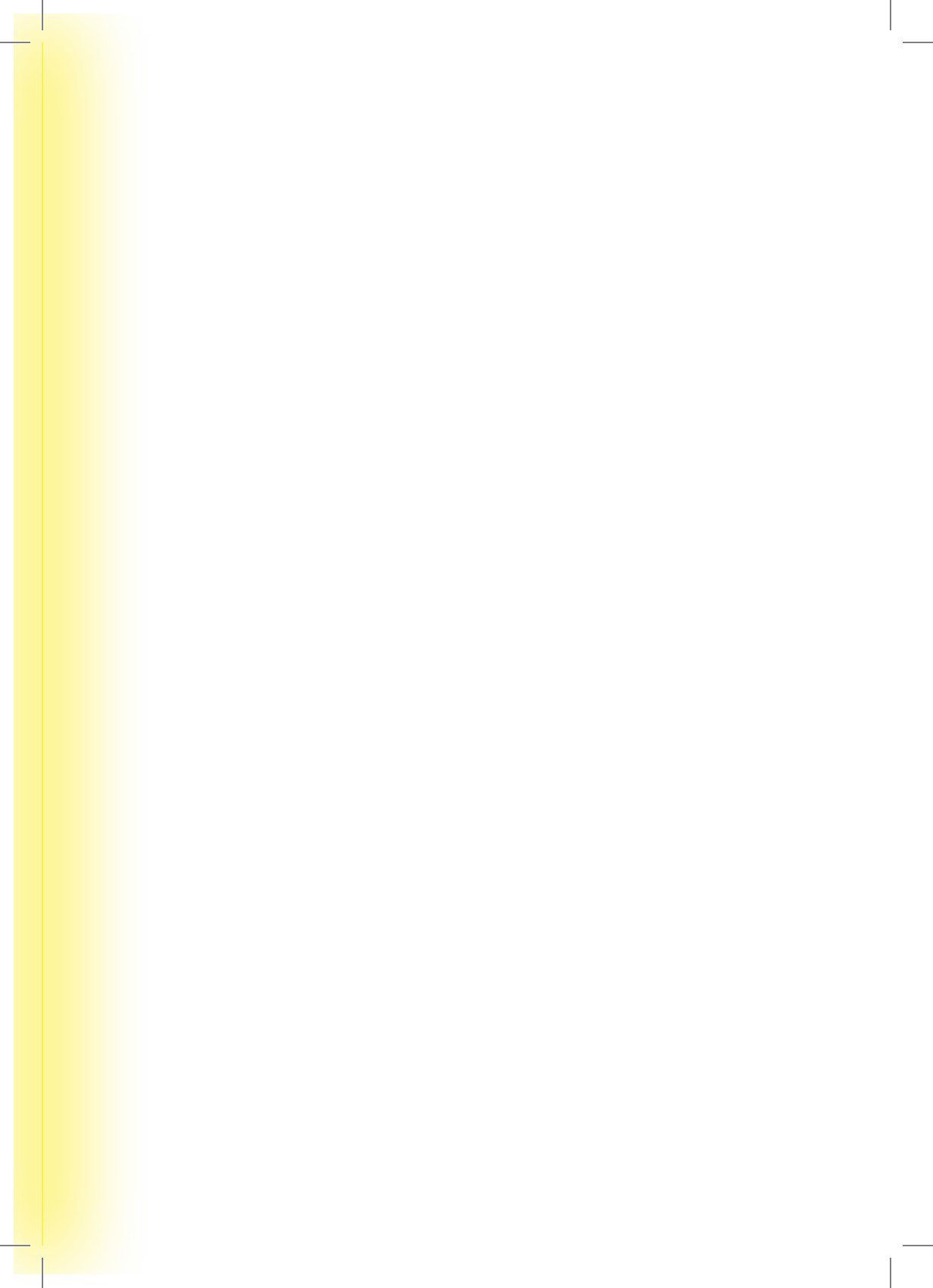
Inspiré de l'animisme japonais, **les gardiens** se posent, massivement, en protection. Leur personnalité se développe par un jeu de textures et d'éléments figuratifs, échos de la nature qu'ils évoquent. Leur stature imposante, massive et minérale, forme une structure stable et protectrice, entre rochers et statues.

En équilibre dans l'espace, **l'Araignée**, source de cauchemar, est, elle, domptée dans la terre. Par la création de cette pièce, Charlotte cherche non seulement à apprivoiser la peur qui la ronge mais aussi l'argile rebelle. À la façon de **l'Araignée**, la céramiste fait et refait sa toile chaque jour jusqu'à obtenir satisfaction.

Ces contrastes, fragilité et rugosité, peur et apaisement, sont également mis en avant par la couleur et la matière, blanc et noir, grès et porcelaine.

17. Gardien des animaux (tribu des gardiens) grès blanc
diamètre 10 cm, hauteur 60 cm

18. L'Araignée grès noir et porcelaine
diamètre 55 cm, hauteur 47 cm

Photographies

Christophe Lörsch

1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16

Xavier Duval

3 et 4

Charlotte Quet

7 et 8

Capucine Marie

13 et 14

Emmanuelle Cante

15

Charlotte Delamain

17 et 18

Typographies

Textes

Fira sans, Edenspiekerman AG

Titre

BN Giggle, Brandon Nickerson

Impression

250 exemplaires sur papier
par Exaprint

Toute la promotion des Céramistes Créateurs 2024 tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidés au long de cette année.

Bien entendu, les professeurs et les intervenants, les responsables de stages et l'équipe du Cnifop dans son ensemble.

Mais aussi nos familles, nos collègues de l'école, nos amis et nos amours.

Et aussi l'EUROPE,
la Région Bourgogne
Franche Comté, et l'ensemble
des partenaires du
CNIPOP.

