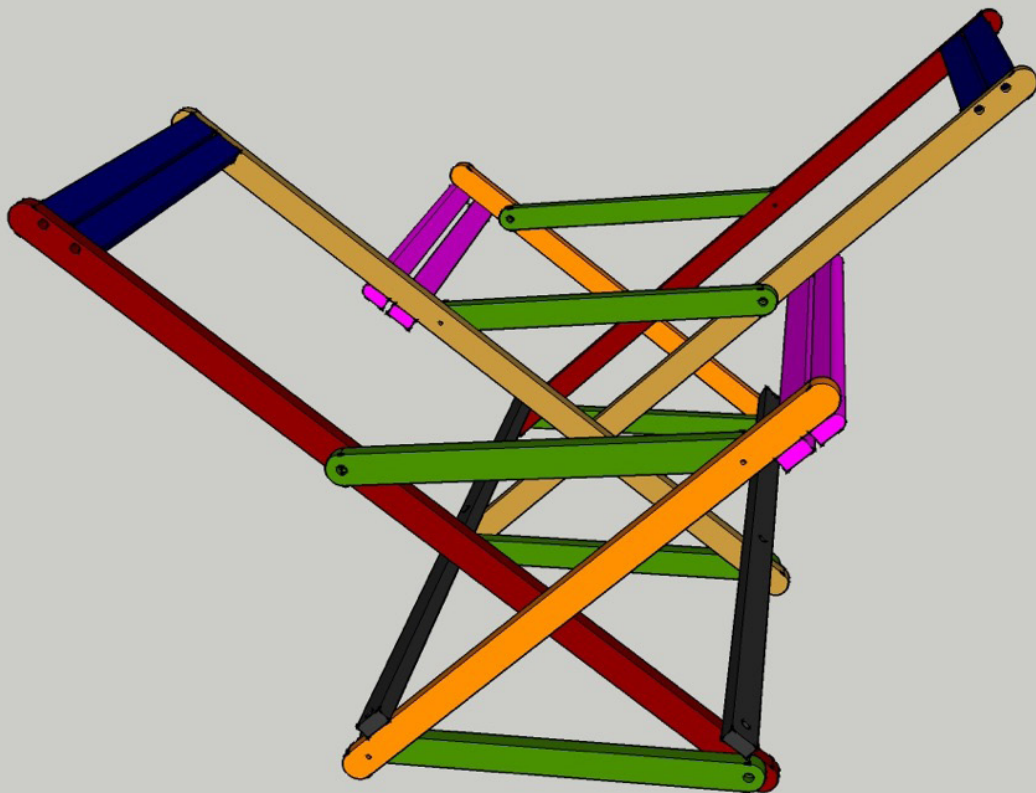

Olive Martin
Patrick Bernier^{et}

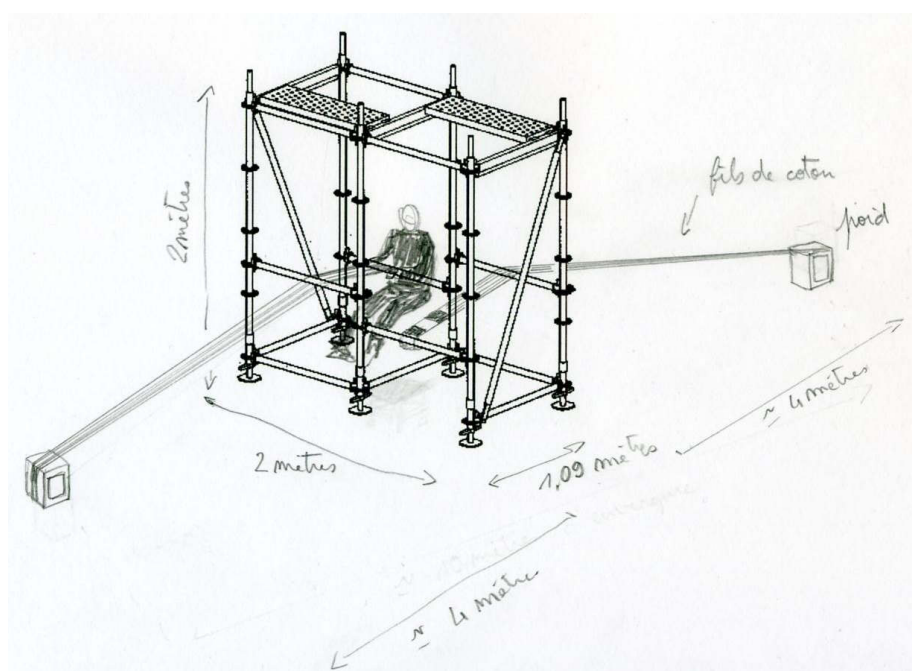
RÉSIDENCE AU LYCÉE DES
MÉTIERES DU BÂTIMENT,
FELLETIN

2017-2020

SOMMAIRE

Contexte et préalables.....	p.3
Les artistes.....	p.4
Bonne presse.....	p.5
TEMPS 1, <i>Pendant l'exposition les travaux continuent</i>	p.6-7
TEMPS 2, Déploiement des projets.....	p.8-9
TEMPS 3, La production d'une œuvre	p.10
BILAN	p. 11
Calendrier général	p.12-13

CONTEXTE ET PRÉALABLES

L'association Quartier Rouge, installée à Felletin depuis 2006, mène une réflexion sur les contextes de création et sur les protocoles de production des œuvres contemporaines. Elle s'attache à créer des partenariats avec les entités locales existantes, instituées (écoles, collège, IME...) et autonomes (artistes, artisans du quartier de la gare...).

Après une première collaboration avec le Lycée des Métiers du Bâtiment en 2014, à l'occasion de la fabrication de l'Hypothèse du 4x4 de l'artiste Johanna Fournier, Quartier Rouge reprend contact avec le lycée en 2017 pour proposer la mise en œuvre d'une résidence d'artistes au sein de l'établissement.

l'Hypothèse du 4x4 de Johanna Fournier, 2014

Contrairement à la première collaboration autour de l'Hypothèse du 4x4, la résidence envisagée ici s'établit dans une volonté de ne pas mettre seulement les savoir-faire techniques au service d'un projet artistique, ni de faire de l'artiste un utilisateur ponctuel du lycée et de ses ateliers, mais bien de créer les conditions d'une collaboration réelle entre des artistes et des apprentis autour d'une création artistique en dialogue avec le lieu, ses enseignements et ses problématiques.

Les artistes n'investissent pas le lieu avec une idée prête à être réalisée, mais le projet s'établit au fil des rencontres, en lien avec les acteurs du lycée, laissant une grande place à la recherche et l'expérimentation *in situ*.

Cette première invitation est pensée par Quartier Rouge et le Lycée des Métiers du Bâtiment comme celle qui permettra d'esquisser, grâce à l'expérience des artistes, le protocole plus pérenne d'une résidence au LMB.

Pour le LMB, lycée de formation à différentes techniques d'artisanat du bâtiment, l'accueil d'artistes en résidence révèle des enjeux de travail sur la relation aux commanditaires, l'élargissement des pratiques et savoirs-faire, et le déplacement des modes d'apprentissage.

LES ARTISTES

Pour initier cette résidence, Quartier Rouge invite Olive Martin et Patrick Bernier, un couple d'artistes nantais. Leur travail croise en effet les préoccupations d'artisanat, de collaboration et de recherche in situ, propres à cette résidence.

Olive Martin et Patrick Bernier sont à l'origine de plusieurs projets faisant dialoguer des professionnels d'autres champs (avocats, conteurs, vendeur aux enchères, étudiants, artisans), dans des œuvres polymorphes, mêlant écriture, vidéo, performance, photographie, dessin...

Dans *Plaidoyer pour une jurisprudence*, une performance créée en 2007, O. Martin et P. Bernier mettent en scène une audience au tribunal, proposant un argumentaire juridique qui utilise le droit d'auteur pour casser une décision de reconduite à la frontière. (captation vidéo : <https://www.dailymotion.com/video/xb6woz>)

Dans nombre de leurs projets artistiques, la volonté de se réemparer des langages spécialisés pour en saisir la complexité, en rendre accessibles les fondements, et les déplacer dans le domaine du sensible.

Leur travail croise des questionnements liés aux notions de collaboration, d'apprentissage, d'identités mouvantes, d'accueil et de recherche in situ, pertinents à mettre en action au Lycée des Métiers du Bâtiment.

Pour initier le projet, O. Martin et P. Bernier proposent en premier lieu de présenter leurs œuvres et recherches dans l'espace vitré et inoccupé au rez de chaussé du bâtiment principal, qu'ils renomment pour l'occasion «La moquette bleue» en référence au revêtement chatoyant du lieu et à l'identité acronymique du Lycée. Ce premier temps d'échange autour de leurs travaux permet aux étudiants ainsi qu'aux enseignants d'appréhender la démarche des artistes dans son ensemble, et de discuter des premières intentions.

« Une résidence d'artiste est, de notre point de vue, un temps offert à un artiste pour découvrir un nouveau contexte et lui donner la possibilité de créer en fonction de ce contexte une œuvre qui s'inscrit pleinement dans sa production artistique. En cela, elle se distingue des travaux menés avec des groupes lors d'ateliers de création. Dans ceux-ci, les questions d'organisation et de temps imparti obligent souvent les artistes à arriver avec une idée où viennent s'inscrire les participants et il en résulte une œuvre collective que l'on pourrait nommer une œuvre-atelier. »

Olive Martin et Patrick Bernier

LMB FELLETIN ■ L'école du bâtiment s'ouvre aux résidences d'artistes et à la création contemporaine

Deux artistes lancent l'expérimentation

Olive Martin et Patrick Bernier inaugurent les résidences d'artistes lancées en cette fin d'année par le Lycée des métiers du bâtiment de Felletin. Leur travail établit une double passerelle avec le bâtiment et la pratique du tissage.

Associer l'enseignement des métiers du bâtiment aux pratiques de l'art contemporain. Tel est l'objectif de l'espace aménagé au LMB pour accueillir toute l'année des artistes. La verrière, idéalement située à l'entrée principale du bâtiment administratif du LMB, n'avait pas d'utilisation bien définie. La voici aujourd'hui devenue espace voué à la création contemporaine et aux résidences d'artistes. Ainsi, l'école du bâtiment se diversifie, que ce soit en intégrant dans ses murs l'association Lainamac ou en nouant un partenariat avec Quartier Rouge pour ouvrir élèves et étudiants à l'art d'aujourd'hui.

En partenariat avec Quartier rouge

Le lieu et la première résidence d'artistes ont été inaugurés voici quelques jours en présence de Pierre Caravano, le proviseur. Une moquette bleue au sol, des vitres habillées au blanc de Meudon, une installation au centre et des transats doubles. La verrière qui, à défaut d'être une vitrine de l'école, affiche d'emblée les ambitions de la démarche. Son nouvel usage se situe dans la lignée d'un premier partenariat, passé voici quelques années, entre le LMB et Quartier Rouge, avec l'implication de Johanna Fournier qui avait imaginé une scène mobile (« Hypothèse du 4 x 4 »).

Quartier rouge a invité deux artistes nantais, Olive Martin et Patrick Bernier. Ils interviennent avec des enseignants (notamment Valérie Franqueville, professeure d'arts plastiques ainsi que des professeurs d'ateliers) et des élèves (une trentaine), en l'occurrence pour ce projet, les CAP de 2e année taille de pierre, charpente-menuiserie, et mention complémentaire peinture-décoration.

TISSER À DEUX. Patrick Bernier et Olive Martin sur le métier à tisser « africain » installé dans la verrière du LMB.

Olive Martin et Patrick Bernier ont l'habitude d'intervenir sur des projets collaboratifs en appréhendant des contraintes spécifiques. Au LMB, ils intègrent les données du bâtiment tout en cherchant à valoriser les savoir-faire des élèves qui sont amenés à réaliser des éléments des installations.

Le cœur de l'espace contemporain est dévolu à une machine en forme d'échafaudage, ins-

pirée d'un métier expérimental réalisé à Nantes à l'initiative des artistes (ils lui ont donné le nom de « déparleur »). Métal de l'échafaudage, parpaings et aussi un petit métier à tisser qui renvoie à la pratique du tissage en Afrique de l'Ouest. Les artistes ont créé également peignes et autres outils à la manière des Peuls.

Depuis des années, Olive Martin et Patrick Bernier s'inté-

ressent au tissage, une pratique qu'ils ont appréhendée à Dakar aux côtés d'un artisan local avec lequel ils collaborent régulièrement. À Felletin, ils ont créé et installé un métier rudimentaire conforme à ceux des Peuls avec lequel ils tissent des bandes qui, une fois cousues, constituent la toile des transats doubles mis au point par les artistes. Il faut être deux pour les utiliser et

« Nous aimons travailler dans des domaines qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes ouverts aux savoir-faire les plus variés. »

➔ **Pratique.** L'exposition se tiendra jusqu'en février. Avec le soutien de la Drac Nouvelle-Aquitaine et du Rectorat.

Rencontrer des créateurs et ouvrir des horizons

« Le LMB constitue un lieu idéal de rencontres et d'expérimentations. Nous ajoutons à une phase artistique une dimension professionnelle », explique Olive Martin.

Elle vit, tout comme Patrick Bernier, depuis 16 ans à Nantes. Le couple, pour ses créations, est appelé à voyager, à rencontrer des partenaires de différents horizons. Après Vassivière cet été, le voici à Felletin.

Tissage à la manière Peule

« Nous aimons travailler dans des domaines qui ne sont pas les nôtres, y compris avec des avocats pour imaginer des plaidoiries. Nous sommes ouverts

INAUGURATION. Les artistes expliquent aux élèves et aux enseignants leur projet.

aux savoir-faire les plus variés », déclare Olive Martin.

La technique de tissage la plus répandue en Afrique de l'ouest consiste à fabriquer des bandes de coton de 15 cm de large et de les coudre ensemble pour confectionner les pages. Cette technique utilise le métier à tisser dit à « deux lames et à bandes étroites ». Le tissage est un métier réservé aux hommes, tandis que le filage du coton est assuré par les femmes (d'après Akwaba Africa). Le métier installé au LMB nous renvoie aux temps reculés, bien avant le métier Jacquard. Il nous ouvre à la fascinante culture des Peuls. ■

Creuse

TEMPS 1

PENDANT L'EXPOSITION, LES TRAVAUX CONTINUENT

La volonté que les œuvres d'Olive Martin et Patrick Bernier soient présentes dans l'établissement fait l'office d'une exposition dans l'espace vitré du bâtiment principal du lycée. *Pendant l'exposition, les travaux continuent* est installée à la Moquette bleue du 12 décembre 2017 au 6 février 2018.

Un transat Nord/Sud, créé par les artistes en 2016 et installé au centre de documentation et d'information du lycée a suscité un vif intérêt des étudiants et une volonté de l'améliorer dans l'idée de pouvoir l'installer à l'extérieur, ou dans l'espace public.

L'exposition offrait à tous l'occasion de découvrir et manipuler des œuvres issues de collaborations précédentes avec des artisans, et présentait une sculpture-outil (*le Déparleur*) détournant un matériel de construction emblématique des métiers du bâtiment : l'échaffaudage.

Pendant l'exposition, les travaux continuent était également l'occasion de présenter le résultat de deux ateliers menés avec les étudiants du cours d'arts appliqués de Valérie Franqueville pour initier la collaboration autour des transats Nord/Sud : les dessins d'étude de l'architecture des sièges et de la texture de leurs tissages ont été reportés sur les vitres de l'espace d'exposition au blanc de meudon.

À la suite de cette exposition, Olive Martin et Patrick Bernier ont déployé plusieurs projets au sein des ateliers afin d'expérimenter différentes collaborations.

La volonté que l'espace de la Moquette bleue devienne un lieu d'exposition régulier est envisagé suite au succès de l'exposition.

Etude au blanc de meudon, réalisée par les élèves de Mention complémentaire peinture et décoration et de Terminales CAP taille de pierre et CAP charpente

LES ŒUVRES DE L'EXPOSITION

.. Le Déparleur, sculpture-outil composée d'un métier à tisser de type ouest-africain inscrit dans une structure d'échafaudage issue des ateliers du Lycée des métiers du bâtiment.

Production : Entre-deux, Nantes, 2012

.. Transat Nord-Sud, assise de type confident. Menuiseries en bois de hêtre réalisées par Christophe Berruet à Nantes ; toiles composées de motifs empruntés aux cultures africaines Mandjak et Ashanti tissées par Ousman Ka, tisserand à Dakar au Sénégal.

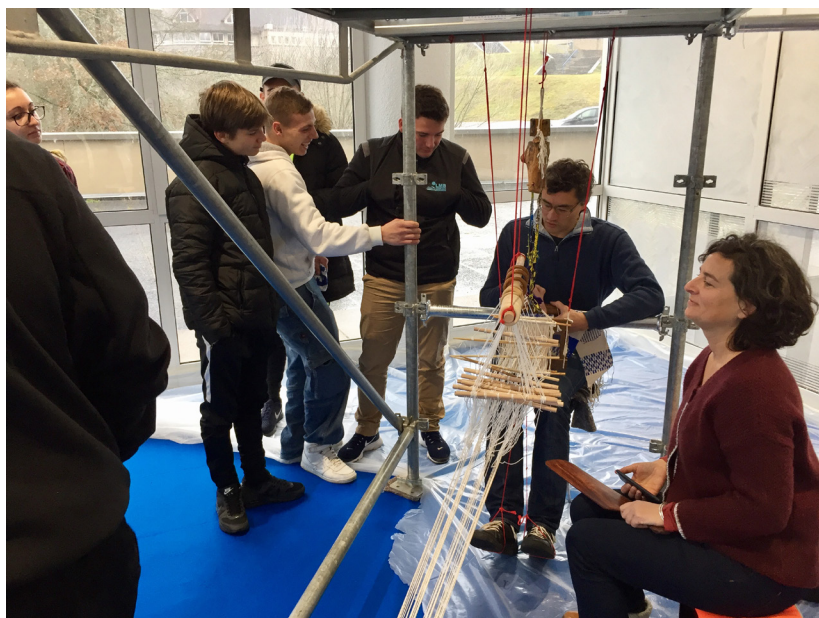
Production : Le Grand Café, Saint-Nazaire, 2016

.. Photographies d'archives issues du fond du Centre de culture populaire de Saint-Nazaire.

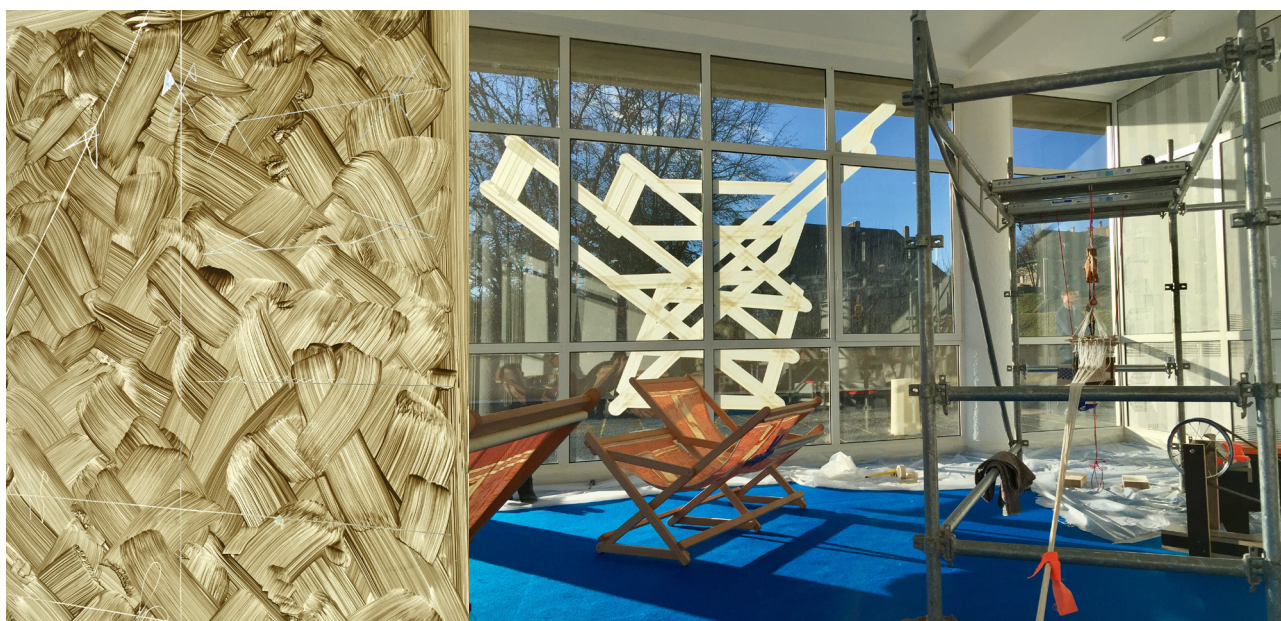
Ouvriers des Chantiers Navals de Saint-Nazaire présentant à leurs collègues leurs premiers savoir-faire sur métier à tisser Mandjak.

.. Etude au blanc de Meudon, réalisée avec les élèves de Mention complémentaire peinture et décoration et de Terminales CAP taille de pierre et CAP charpente.

Peintres en lettre : Laura Dherbecourt ; motifs : Marine Bazot, Elise Bernier, Kévin Chatard, Kassien Gomez, Kylian Grondin, Cyril Guillot, Hugo Helie, Anthony Lafont, Mam Malonga, Clément Martial, Hugo Papirolles, Carl Sellin.

le Déparleur, sculpture-outil, métier à tisser à plusieurs

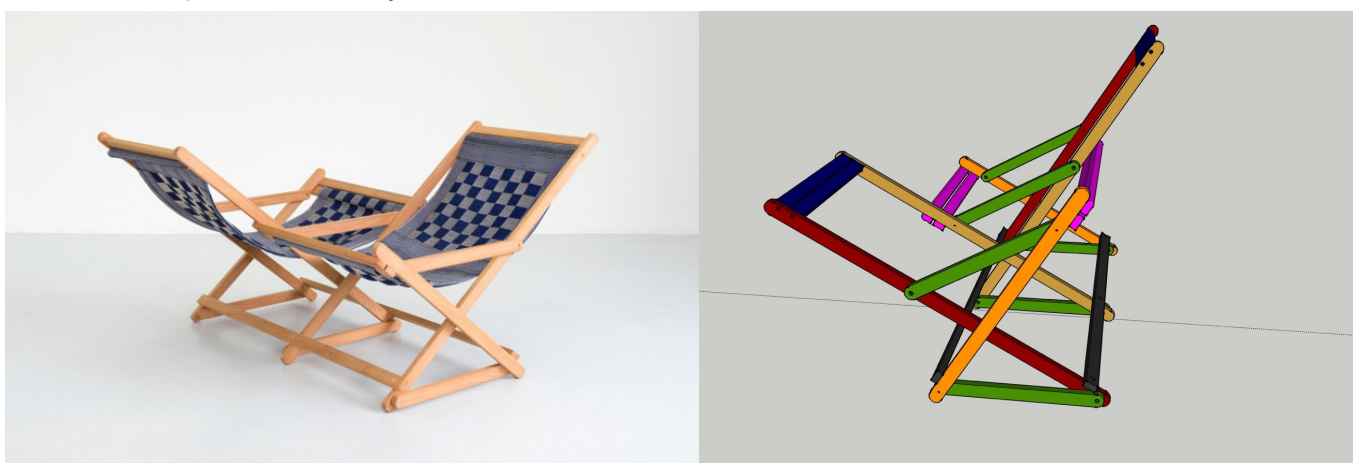
Vues de l'exposition

TEMPS 2

DÉPLOIEMENT DES PROJETS

PROJET 1 La duplication d'une des œuvres présentées comme modèle pédagogique. Il a été choisi de reproduire une réplique des transats Nord/Sud, assise double qui invite à la rencontre. Un des exemplaires de cette œuvre mis à la disposition des élèves et enseignants au CDI, a en effet vite suscité l'adhésion. Plusieurs groupes d'élèves se sont mobilisés autour de l'amélioration de cet objet.

Olive Martin et Patrick Bernier ont donc proposé que cette œuvre puisse devenir un modèle en vue d'une reproduction et un support d'exercice pour les élèves. Ceux-ci ont été conviés à réfléchir aux améliorations techniques possibles du transat. Une collaboration avec les élèves et le professeur de menuiserie s'est ainsi mise en place sur ce sujet.

Transat Nord/Sud et modélisation en vue de son amélioration réalisée par un étudiant du LMB

PROJET 2 La création d'un motif à tisser inspiré par l'architecture des lieux. Au cours de l'exposition initiale, Olive Martin et Patrick Bernier ont également présenté *le Déparleur*, un métier à tisser de type ouest-africain placé dans un module d'échafaudage.

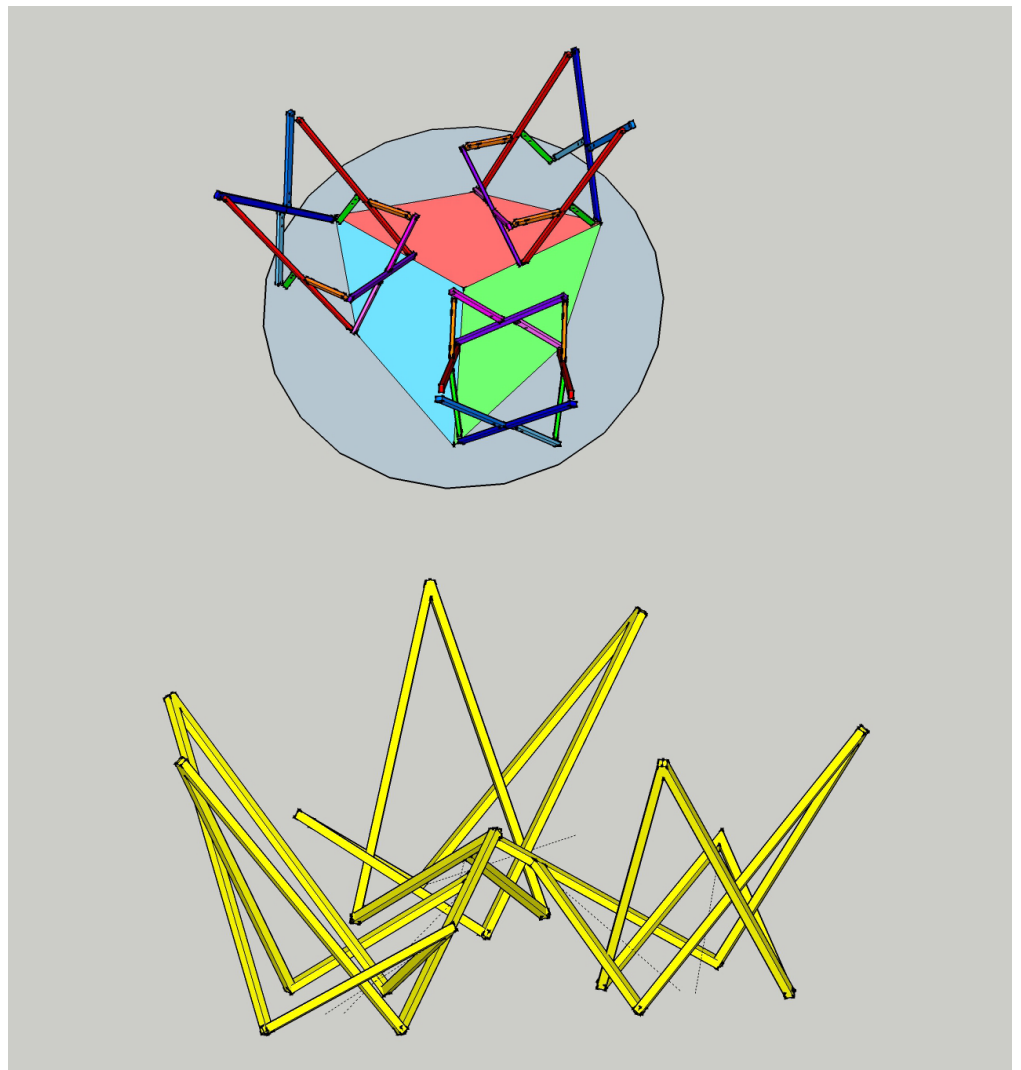
Depuis l'architecture des lieux, les artistes ont imaginé et dessiné un motif à tisser inspiré de la charpente métallique du gymnase, élément emblématique du LMB. Ce motif est voué à être retravaillé et tissé sur *le Déparleur*. Cette création s'envisage en parallèle d'une recherche autour du tissage menée par les artistes en 2018-2019 en Chine et au Sénégal.

Tissage inspiré par l'architecture du gymnase du LMB

PROJET 3 La co-crédation d'un objet avec les éléves et professeurs de l'établissement. Á la suite de la collaboration autour des transats Nord/ Sud, les artistes ont réfléchi á la création d'un nouveau siége, mais cette fois á trois assises. Ce projet est comme un point de jonction dans le travail des artistes : il active la création d'objet d'assise comme objet de médiation, le savoir-faire du tissage, et évoque la rencontre en cours entre trois partis : éléves, enseignants et artistes, aussi bien qu'entre Quartier Rouge, LMB et artistes.

Fond et forme sont ainsi pensés de manière étroite dans la conception et la réalisation de l'objet. Intitulé *L'exposé des motifs* cet objet est co-crédé et conçu en collaboration avec les Techniciens Menuisiers Agenceurs et les éléves étudiant l'Architecture métallique. Á l'issue de cette résidence en quatre temps, un prototype de l'objet-œuvre *L'exposé des motifs* est produit. Il devient l'aboutissement du processus traversé ensemble pendant plus d'un an.

Modélisation de la *Triple Tripolina*

TEMPS 3

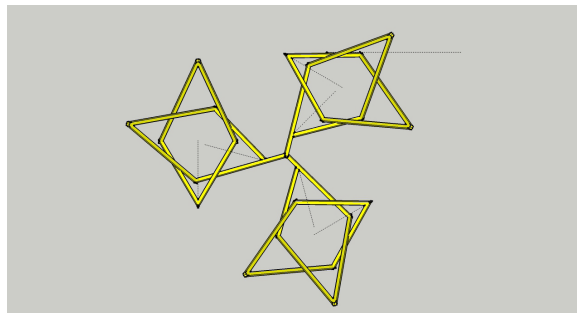
LA PRODUCTION D'UNE ŒUVRE

Après ces différentes phases d'expérimentation, la seconde étape de la résidence s'est concentrée sur la réalisation de ce dernier projet, *l'Exposé des motifs*, siège mettant en dialogue trois assises reliées (mêlant un travail bois, métal et tissage).

L'ensemble des pièces de bois ont été réalisées en collaboration avec les Techniciens Menuisiers Agenceurs.

Les pièces métalliques ont quant à elles été en partie produites par les étudiants en BTS Architecture Métallique Conception et Réalisation.

Suite à des difficultés (voir page *Bilan*), la finalisation du siège s'est faite avec Arnaud Bardel, artisan du quartier de la Gare de Felletin.

« Ce siège est emblématique de l'orientation que nous souhaiterions donner à cette résidence : celle d'un lieu et d'un temps de réflexion, d'expérimentation, de redéfinition de la relation entre artiste-concepteur, artisan-ouvrier et producteur-commanditaire, sur une base d'entente tripartite sur un pied d'égalité. A plusieurs reprises durant nos séjours nous nous sommes retrouvés dans cette configuration de discussion à trois entités : avec Quartier Rouge et le LMB, avec un professeur et un élève ou un groupe d'élève. »

Olive Martin et Patrick Bernier

Maquettes de l'Exposé des motifs

Le projet d'intervention des artistes Olive Martin et Patrick Bernier a été imaginé dans le but de tester une résidence *type* au LMB. Cette première invitation de Quartier Rouge se proposait d'être à la fois une recherche d'un protocole de résidence, qui puisse être répété par la suite, ainsi que l'expérimentation de celui-ci.

Plusieurs difficultés ont été soulignées par les trois acteurs :

- Le calendrier des étudiants du LMB est complexe : les stages et les périodes d'examens s'enchevêtrent et rendent difficile le suivi d'un projet mobilisant plusieurs filières
- Le projet reposait sur l'implication de plusieurs professeurs, mais aucun n'était responsable de l'ensemble du projet, ce qui a rendu la coordination difficile
- En 2019, l'abandon du projet par un enseignant invoquant un manque de disponibilités et d'autres priorités, a rendu impossible la finalisation du projet : plusieurs pièces sont restées inachevées, ainsi que les deux derniers sièges nécessaires à l'élaboration du projet dans son intégralité
- Suite à la réforme des apprentissages techniques diminuant les heures d'ateliers au profit d'enseignements théoriques, les temps de production se sont amenuisés
- Les enseignants ont précisé que certaines de leurs machines étaient inadaptées à la réalisation de pièces de petite taille

Des conditions nécessaires à la poursuite du projet ont été déterminées, et restent à préciser :

- La nécessité d'un engagement fort de la part d'une équipe pédagogique et administrative, d'un enseignant, ou d'un référent pour l'accueil soutenu du projet dans l'établissement
- La nécessité de réunions régulières entre les acteurs, pour un suivi partagé du projet
- La définition d'un calendrier de travail précis, réalisé en amont, qui coordonne la disponibilité des diverses parties (élèves, enseignants, artistes, médiateurs...)
- La nécessité d'une concertation autour des capacités de travail (temps d'atelier des élèves, matériel, disponibilité des enseignants...)

Il semble en tous cas qu'une collaboration peut être fructueuse. Des termes d'accord restent à trouver pour que le travail mené convienne à tous (lycée, Quartier Rouge, artistes).

L'*Exposé des motifs*, siège à triple assises issu de cette première résidence ayant été pensé pour mettre à égalité ces trois parties spécifiquement, il est l'outil de négociation qu'il convient d'activer pour poursuivre la collaboration.

CALENDRIER GÉNÉRAL

Afin de permettre aux artistes d'être présents sur différents temps forts de la vie du lycée, la résidence est pensée non comme une longue période continue, mais sur des temps épars, d'une dizaine de jours maximum. Les formations professionnelles faisant alterner la présence des étudiants dans l'établissement avec des périodes de stage, ce système de présence ponctuelle permettait de rencontrer un plus grand nombre d'étudiants.

2017 **2 au 12 avril**

- première venue d'Olive Martin et Patrick Bernier pour des repérages, une visite de l'établissement et les rencontres avec les enseignants.

septembre

- signature de la convention de résidence d'artiste, par M. Pierre CARAVANO, alors proviseur du lycée, les artistes Olive Martin et Patrick Bernier et M. Alessio Batazza, co-directeur de l'Association Quartier Rouge.

7 au 12 décembre

- workshop avec les CAP Tailleur de pierre et Charpentier et les mention complémentaire Peinture et décoration (en collaboration avec les professeurs d'arts appliqués Valérie Franqueville et Anne-Marie Touanen),

- imaginer une version pour l'espace public des transats Nord/Sud (études, dessins de coupe, maquettes)

- composer des motifs en lien avec leur savoir-faire et les réaliser sur les vitrines de l'exposition, en blanc de meudon

- lettrage du titre de l'exposition sur les vitrines en blanc de meudon

- montage de l'exposition *Pendant l'exposition, les travaux continuent*

- inauguration de l'exposition

- création par les artistes d'un motif à tisser, inspiré par l'architecture du gym-

nase

2018

26 février au 5 mars

- ateliers avec les 1ères Technicien Menuisier Agenceur autour de l'amélioration et la duplication d'un transat Nord/Sud
- temps d'échange avec l'équipe du LMB autour des futures résidences

30 avril au 4 mai

- temps d'échange avec l'équipe du LMB autour des futures résidences
- présentation du projet au Conseil d'administration du LMB
- présentation du projet aux étudiants de l'ENSA Limoges

14 au 21 novembre

- rédaction et signature de la nouvelle convention de résidence avec M. Pierre-Philippe TOMI incluant l'acquisition d'un atelier et d'un appartement au lycée pendant les périodes de présence des artistes
- travail avec les BTS Architecture métallique autour de l'Exposé des motifs
- travail avec les 1ères Technicien Menuisier Agenceur autour de l'Exposé des motifs
- temps de présentation du projet aux internes présents le week-end dans l'établissement
- conception des pièces en bois des 3 fauteuils > M. Lachambre + CAP menuiserie
- dessins des pièces métalliques des fauteuils (M. Flérit + BTS Conception métallique)
- réflexion et dessins préparatoires sur la pièce de jonction centrale des 3 fauteuils
- réalisation des pièces métalliques pour 1 fauteuil (M. Vermotte + Classe...)
- validation du fauteuil prototype

2019

1er au 4 avril

- travail au LMB à la réalisation des pièces manquantes à la finalisation des sièges
- présentation de l'un des sièges à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art à la gare de Felletin

2020

5 au 8 février

- travail à la réalisation des dernières pièces des sièges avec Arnaud Bardel, artisan du quartier de la gare de Felletin

3 au 12 avril /// REPORTÉ

- présentation et activation de l'Exposé des motifs à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art sur le marché et à la gare de Felletin

septembre

- résidence d'O. Martin et P. Bernier à l'atelier de sérigraphie Les Michelines pour réaliser une œuvre en relation avec le travail au LMB, pour la collection *Éclipses*, initiée par Quartier Rouge en 2018

