

Dossier de présentation

Matières et Sens

Le Génie de la Marqueterie Contemporaine

Exposition

du 16 au 24 novembre 2013

Du 16 au 24 novembre 2013, la deuxième édition du salon
Matières et Sens vous invite à redécouvrir un art appliqué majeur,
la marqueterie
revisité par des Artistes et des Créateurs du monde entier.

Le salon *Matières et Sens*, c'est :

- ▶ une exposition au cœur de Paris,
- ▶ des artistes et des créateurs renommés, nationaux et internationaux,
- ▶ des conférences,
- ▶ un espace de rencontre entre les artistes, les décorateurs, les professionnels,
- ▶ la possibilité de découvrir des ateliers parisiens.

Quelques mots sur le salon Matières et Sens ... par Carole Szwarc,

Présidente de l'association le *Génie de la Marqueterie Contemporaine*

Il y a un an nous lancions *Matières et Sens*, le premier salon organisé par la toute jeune association Le Génie de la Marqueterie Contemporaine – GéMaC.

Ce salon nous offrait la formidable opportunité de montrer à un large public la vision que nous avons de cet art appliqué majeur lorsqu'il est porté par la création.

Le plus beau compliment que nous avons reçu lors de cette manifestation vint d'un couple de visiteurs qui s'exclama : "Alors, c'est donc ça la marqueterie !". L'ambition du GéMaC de *redonner une légitimité à la marqueterie et aux arts appliqués connexes dans toutes leurs formes d'expressions contemporaines*, trouvait ici une première forme de reconnaissance qui depuis n'en fini pas de croître.

2 500 visiteurs se sont rendus à la première édition de *Matières et Sens* au mois de Novembre 2012.

26 000 visiteurs sont venus cet été à l'Orangerie du Sénat pour la seconde édition qui a duré 12 jours .

Nous avons rencontré des centaines d'amateurs, intéressés, passionnés, décorateurs, architectes, collectionneurs ...

Je me souviens des quelques mots que j'écrivais l'année passée conclus par "*Il est grand temps de le faire savoir*". Aussi, n'est-ce pas sans un certain bonheur que je vois ce message un peu lancé comme une bouteille à la mer, atteindre ses premiers rivages ...

Dans le mythe de Sisyphe, Albert Camus affirmait : "Créer, c'est vivre deux fois", Voici donc notre quotidien de créateurs fait de matières et de sens ...

Carole Szwarc - Présidente

A handwritten signature in red ink, appearing to be 'CS', located below the name 'Carole Szwarc - Présidente'.

" Il y a une grande différence entre un artisan et un artiste. L'artisan sait comment s'y prendre pour obtenir l'objet qu'il veut.

L'artiste, lui, ne connaît pas à l'avance ce qu'il va réaliser, ni comment il va le faire. Je laisse la matière elle-même me proposer des choses. L'imagination est pauvre."

Pierre Soulages.

Le salon Matières et Sens est le creuset de la création
appliquée à la marqueterie contemporaine
C'est une vitrine ouverte au monde entier

Pour bien comprendre l'esprit et l'objet du salon Matières et Sens, il faut d'abord accepter l'idée que ce n'est pas une exposition d'artisanat d'art. De très nombreuses manifestations sont déjà dédiées à la promotion des métiers et des savoir-faire. Elles remplissent parfaitement ce rôle.

En cherchant essentiellement à valoriser les démarches créatives, appliquées au métier de la marqueterie, Matières et Sens se situe résolument dans la sphère de la conception et pourquoi pas de la recherche. A ce stade, pourrions nous d'ailleurs d'avantage évoquer un état "d'artiste marqueteur" comme on évoque l'état "d'artiste peintre".

Le dessein est ambitieux puisqu'il veut s'inscrire dans l'histoire, comme lorsque au siècle de l'art nouveau, de géniaux créateurs, peintres, décorateurs, architectes ... ont su, par la force et la qualité de leur création, exposée au monde entier, créer un mouvement puis un style qui irrigua l'économie pendant des décennies.

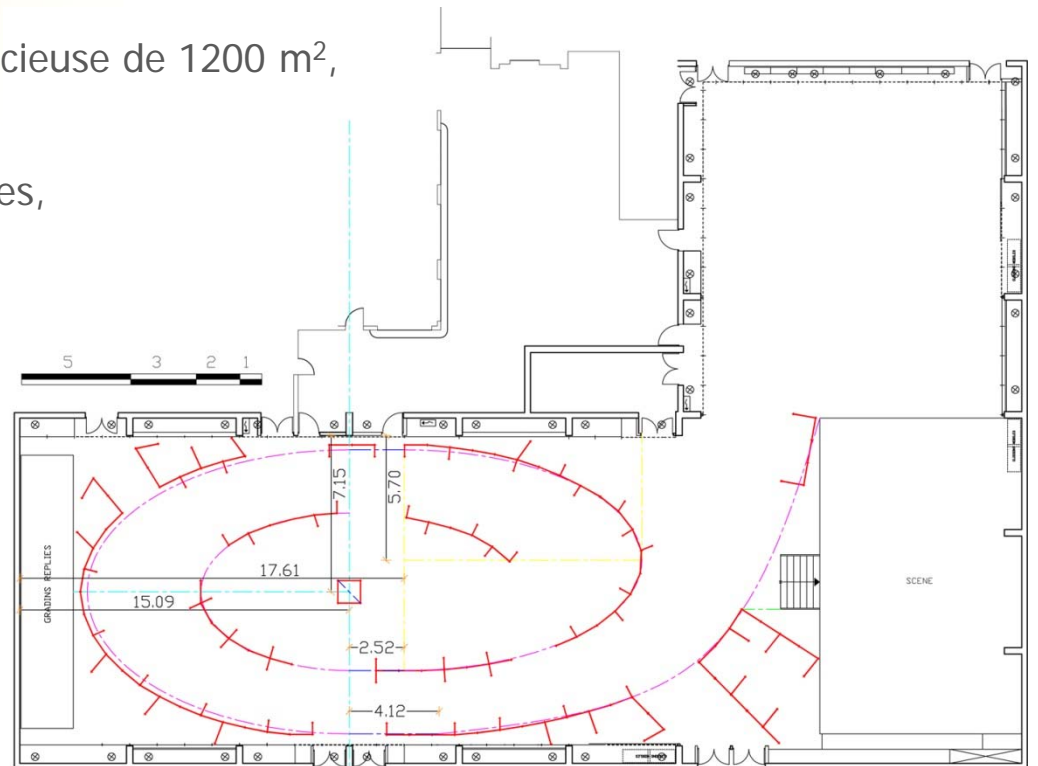
Dans le même esprit Matières et Sens est un creuset qui veut rassembler ce qui se fait de mieux au niveau mondial, dans le domaine de la création appliquée à la marqueterie, afin de redonner à ce mode d'expression et ce métier un élan semblable à celui qui l'anima tout le début du 20e siècle.

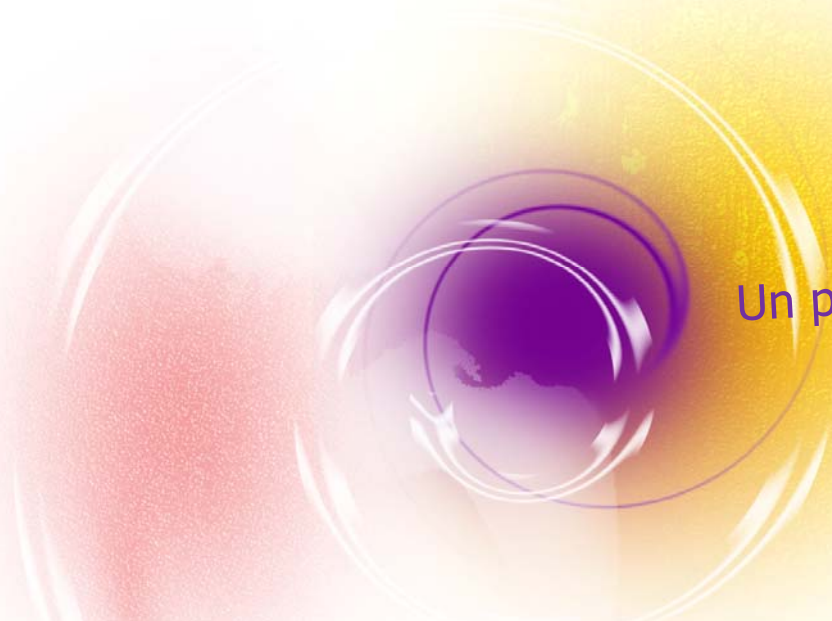
Certains nous reprocherons certainement notre "immodestie" mais l'art a-t-il vocation à être modeste ?

L'avenir nous le dira. D'ici là laissons nos convictions et notre enthousiasme guider le présent.

Au cœur d'un quartier chargé d'histoire, la salle Olympe de Gouge offre une remarquable surface d'exposition 15 rue Merlin - 75011 Paris - M° Père Lachaise - Voltaire

- ▶ une surface d'exposition spacieuse de 1200 m²,
- ▶ une scène,
- ▶ une salle pour les conférences,
- ▶ une accessibilité complète,
- ▶ un accueil,
- ▶ des équipements adaptés.

Un plan de communication ambitieux
qui booste l'événement,
avec plus de 100 médias directement adressés.

WWW.MAISON-DECO.COM, MAISON A PART, CONNAISSANCE DES ARTS, MAIRIE DE PARIS, YOOKO MAGAZINE, FIGARO MADAME, TOUTELACULTURE.COM, CONNAISSANCE DES ARTS, TRANOI HOMME, AVANTAGES, PK PRODUCTIONS, VIVRE COTE PARIS, VOGUE, LE PARISIEN, LE MONDE, RESIDENCES DECORATION, D&B CREATIONS, TECHNIKART, ONE HEART CHANNEL, AD, LE MONDE, HOME & IMAGES PRODUCTIONS, INTRAMUROS ,L'ŒIL, VIVRE CÔTÉ PARIS, VERSION FEMINA, UNJENESAISQUOI-DECO, TPE-PME.COM, TELERAMA SORTIR, RUE 89, RFI, RESIDENCES DECORATION, PRODUCTION TV ONLY, PARIS.FR TV, PARIS ART.COM, OFICIO Y ARTE, NRJ 12, NRJ PARIS TV, MONSIEUR MAGAZINE, MODEMONLINE, METRO, METIERS D'ART, MEDIAPART, MAXI, MARIE CLAIRE MAISON, MARIE CLAIRE IDEES MARIE CLAIRE, MARIANNE, MAISON MAGAZINE, MAISON FRANCAISE, MAISON ET TRAVAUX, MAISON ET OBJET, MAISON CÔTÉ SUD, L'USINE NOUVELLE, LIBERATION, L'EXPRESS STYLES, L'EXPRESS STYLES, L'EXPRESS MAG, L'EXPANSION, LES ECHOS SERIE LIMITEE, LES ECHOS, LE PARISIEN.FR, LE NOUVEL OBSERVATEUR, LE JOURNAL DU DIMANCHE, LE JOURNAL DE LA MAISON, LE FIGARO.FR, LE FIGARO MAGAZINE, LE BIJOUTIER INTERNATIONAL, LA VIE, INTRAMUROS, FRANCE 2, IDEAT, HOME MAGAZINE, GENERATIONS BOULLE, FREE LANCE, FRANCE BLEUE IDF, FRANCE 5, FRANCE 3 PARIS IDF, FRANCE2.FR, FRANCE 2, FEMME EN VILLE, ENJEUX LES ECHOS, ELLE DECORATION, ELLE A PARIS, ELLE, DIRECT SOIR, DIRECT MATIN PLUS, DESIGN-FAX, DESIGN A PARIS, DEMAIN!, CULTURECIE, CÔTÉ PARIS, COTEMAISON.FR, CÔTÉ MAGAZINE, COSMOPOLITAN, CO DECO, CIGALEMAG, CIGALETV, CIGALE, CHRONIC'ART, CHALLENGES, BIBA, BFM, BFM TV, AVANTAGES, AUFEMININ.COM, ATELIERS D'ART, ART@PARIS, ART ET MEDIA, ART ET DECORATION, ARCHITECTURES A VIVRE, APCE, ALMANART.COM, ALIGRE FM, AD, A PARIS, A NOUS PARIS, A NOUS.FR, 20 MINUTES ...

Matières et Sens confie la mise en scène du salon au scénographe Antoine Juliens

Metteur en scène - Scénographe - Directeur artistique de TEATR'OPERA et de VERBE SACRÉ (www.teatr-opera.com / www.verbe.sacre.com)

Antoine Juliens a suivi une formation en Arts plastiques à l'École Saint-Luc de Bruxelles avant d'être formé comme acteur et metteur en scène à l'Institut des Arts de Diffusion de Bruxelles / Louvain-la-Neuve. En 1991, il crée TEATR'OPERA dans le désir de promouvoir la création théâtrale en étroite relation à la pensée musicale contemporaine et travaille avec des compositeurs, notamment Michel Musseau, Thierry Pécou, François Narboni, Michel Boédec, Jean-Pierre Leguay.

Il a mis en scène, écrit ou adapté pour le théâtre et l'opéra : Pirandello, Goethe, Meschonnic, Gibran, Jovet, Péguy, Maeterlinck, Norén, Virgile, Claudel, Haendel, Offenbach, Shakespeare, Dante, Max Jacob, Dylan Thomas.

En 2010, Antoine Juliens fonde l'évènement VERBE SACRÉ pour le Site historique de Landévennec (Presqu'île de Crozon). Il écrit et met en scène pour cette manifestation annuelle des oratorios théâtraux d'après les textes d'Henri Meschonnic et Paul Claudel (2010), de Saint-Pol-Roux, Xavier Grall et Gilles Baudry (2011), de Jean de la Croix et Rainer Maria Rilke (2012), d'Eschyle, Jérémie et l'histoire de Bretagne (2013).

Depuis 2010, il assure des interventions de sensibilisation à l'opéra (Genèse de Projets Interdisciplinaires) à l'EAC / École des Métiers de la Culture à Paris.

Antoine Juliens prépare pour Virton (Belgique) la création d'un grand oratorio théâtral « *Oratorio pour la Paix* », en commémoration à la journée du 22 août 1914 « Bataille des Trois Frontières ».

Pour GEMAC, Antoine Juliens a assuré les scénographies des Salons Matières & Sens 2012 et 2013 (Olympe de Gouges, Paris XIème) ainsi qu'au Sénat (Orangerie) en août 2013.

**En privilégiant la qualité des œuvres exposées,
Matières et Sens favorise la reconnaissance d'artistes impliqués
dans une véritable démarche créative.**

Le comité de sélection est composé de personnalités passionnées par le monde de l'art. Il devra se prononcer sur la recevabilité d'une vingtaine d'artistes, selon la qualité des dossiers qui auront été déposés.

Dans l'esprit qui anime Matières et Sens, le jury sera plus spécialement attentif aux apports créatifs et à la vision personnelle de chaque candidat, quels que soient les matériaux utilisés (bois, paille, métal, altuglass, corne...), les techniques mises en œuvre, les domaines d'application : art mural, décoration intérieure, meubles, objets, bijoux...

Chaque œuvre sera appréciée et jugée pour ce qu'elle représente dans son ensemble, l'émotion qu'elle véhicule, le but qui lui est assigné... Lors de cette évaluation, la technique sera prise en compte au même titre que tous les autres critères de jugement, la cohérence de l'œuvre présentée prévalant sur toute considération.

Ainsi, quelle qu'en soit le mode d'exécution, le jury mettra un point d'honneur à sélectionner des œuvres de caractère qui reflètent le plus justement possible cette cohérence et la vision de l'artiste.

Aisthésis - Jérôme Cordié (France)

AISTHESIS • 25 avenue Daumesnil 75012 Paris • jerome@aisthesis.com • www.aisthesis.com

Après une formation universitaire à la faculté en Sciences de la Nature et de la Vie à Paris, Jérôme Cordié a suivi la Fédération Compagnonnique pour se spécialiser ensuite en ébénisterie et restauration de mobilier.

Toujours curieux, il entreprend dès 1985 des recherches sur la mise en œuvre du galuchat, dont les techniques de la maîtrise de cette peau de raie, furent de nombreuses fois perdues puis retrouvées. Il redécouvre cette peau de raie fort prisée des décorateurs Art Déco en restaurant leurs meubles si raffinés, dont certains sont dans les plus grands musées.

Jérôme Cordié a alors conservé une affection toute particulière pour cette peau irisée, au grain rond et perlé, dont il a fait sa spécialité.

Reconnu pour son savoir-faire et labellisé en 2006 « Entreprise du Patrimoine Vivant », c'est avec passion que Jérôme Cordié fabrique du mobilier pour des clients exigeants comme Peter Marino, Alberto Pinto, Jacques Grange ou encore David Collins.

Son goût et son imagination pour le mobilier et les arts décoratifs lui ont permis de créer sa propre ligne de mobilier signée Aisthésis.

Il utilise dans ses créations son expérience d'ébéniste ainsi que les principes des tracés régulateurs des bâtisseurs des cathédrales. En effet, les tracés régulateurs et la géobiologie sont les principes de base qui furent utilisés en architecture par les constructeurs de l'Antiquité et du Moyen-âge. Ils inscrivent les formes dans des proportions harmonieuses liées aux lois de la Nature. On connaît déjà le nombre d'or, mais les tracés régulateurs ouvrent des perspectives plus vastes à la création de formes harmonieuses et équilibrées.

Anne-Marie Choain (France)

55 rue Principale 62690 Berles • anne-marie.choain@wanadoo.fr • www.amchoain.fr

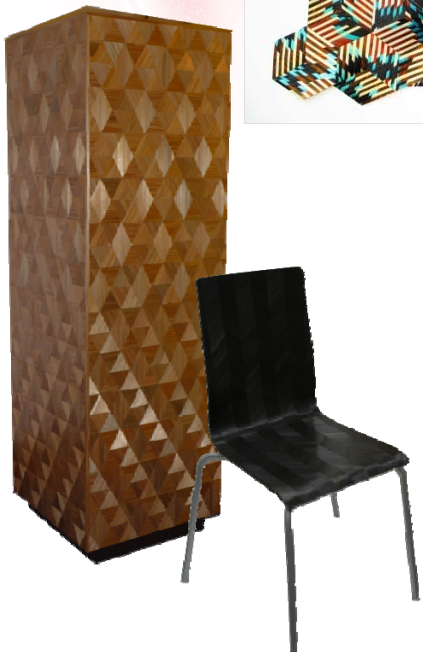
Tombée sous le charme de la marqueterie de paille en 1995, depuis je pratique cet art par moi-même en cherchant ma propre technique et en essayant sans cesse de l'améliorer et de l'actualiser.

A cette époque je donnais des cours d'encadrement, ce qui m'a permis de faire connaître à un large public cet art décoratif que j'exerçais alors sur mes baguettes d'encadrement.

Petit à petit ma paille a recouvert d'autres supports : plateaux de table , boites, chaises, commodes...toujours dans un esprit décoratif contemporain pour donner à la marqueterie de paille une autre image que celle que l'on a des coffrets de bagnards ou du paravent de Jean Michel Franck , même si je continue toujours à y trouver un charme indiscutable et beaucoup d'émotions en observant ces pièces de notre passé.

Obsédée par le motif géométrique je suis sans arrêt à la recherche de différents assemblages de paille qui me permettent d'aboutir à la construction de ceux-ci, d'où la présentation de 20 panneaux 30cm/30cm de motifs divers et application de l'un de ces motifs sur une colonne de présentation mesurant 35 cm de côté et 1,05 m de hauteur posé sur un petit piétement de métal.

Sophie Gallardo (France)

140 rue des Rosiers • 93400 Saint Ouen • birchbarkfrance@gmail.com • www.birchbarkfurniture.com

La philosophie de Birch Bark Furniture France est d'utiliser des meubles anciens, oubliés, victimes de la mode et pourtant dessinés et fabriqués dans les règles d'un art quasiment disparu. Des meubles bien proportionnés avec de nobles matériaux.

Birch bark recouvre ces meubles de paysages imaginaires par la composition de deux matières naturellement pré-dessinées et génialement préfabriquées : l'écorce du bouleau et les minéraux.

La marqueterie naturelle d'écorce de bouleau, c'est l'assemblage d'une multitude de morceaux d'écorces avec leurs cicatrices typiques.

Une expression graphique par la reconstitution de la matière naturelle.

L'écorce de bouleau est imputrescible, souple, fine, à la fois brute et sensuelle, elle peuple la mémoire de chacun d'entre nous.

La combinaison du minéral et du végétal, fait l'intensité de l'œuvre et sublime le meuble. Une approche géométrique et organique où se rejoignent esthétique et fonctionnel.

À la suite de longues ballades en forêt, la nature est devenue la source d'inspiration de Birch Bark.

À la lente mort du bouleau, les insectes vont dévorer le bois et laisser intacte une écorce imputrescible et étanche.

De là l'idée de parfaire l'illusion de la peinture en assemblant des fragments de nature.

Les blessures de ces peaux d'argent raconte plus d'histoires qu'un seul arbre; et il en faut des histoires à raconter chaque jour, au moins une fois par jour pendant 100 ans.

Le plus grand artiste reste de loin la Nature. Elle crée depuis toujours et se renouvelle chaque jour.

Sophie Gallardo

(Texte de l'artiste)

Michel Lefèvre (France)

Cadoux - 71800 Saint Christophe en Brionnais • michelbachlefevre@gmail.com • www.michel-lefevre.com

Né en 1931, Michel Lefèvre, passionné par le travail du bois, entre comme ébéniste en apprentissage à Lyon au cours de sa seizième année, se consacrant ensuite à la marqueterie vers l'âge de 25 ans.

Entre 1950 et 1960, il travaille à Paris avec de grands designers tels que Jean Royère, Jacques Adenet, André Renou et Jean-Pierre Génisset, Joseph-André Motte. .. Il expose au S.A.D (Salon des Artistes Décorateurs) et réalise des oeuvres avec D. Roll.

A partir de 1960, il collabore avec le plasticien Yaacov Agam pour la création du plafond de l'ambassade d'Israël à Paris, puis avec André Bruyère dans les années 80 pour la décoration de plusieurs agences de la BNP en France et à l'étranger.

Les frères Troisgros lui confient celle de leur célèbre restaurant à Roanne.

En 1990, il réalise le plafond de l'Ambassade du Japon à Genève, point d'orgue à sa carrière qui le consacre définitivement comme artiste décorateur de renommée internationale.

Installé depuis 1968 dans une vaste ferme du Brionnais, Michel Lefèvre peaufine sa technique hors pair, ne cessant de créer des éléments décoratifs et objets mobiliers, œuvres uniques et inclassables. Son savoir-faire original constitue une collection de créations de référence dans le monde du design contemporain.

(Texte de M. Jérôme Duvillard – Commissaire Priseur – Mâcon)

Aurélie Maridet (France)

Sérail d'artistes • 61 rue Stéphenson • 75018 Paris • aurelie_maridet@yahoo.fr

J'ai la grande chance d'exercer plusieurs métiers à la fois ce qui m'a permis de découvrir que l'acquisition d'une technique enrichissait toujours la pratique d'une autre .

Certains pensent que l'on s'égare à vouloir pratiquer plusieurs disciplines et qu'au bout du compte on n'en maîtrise aucune, j'affirme bien au contraire que dans une démarche artistique cela offre la possibilité d'affiner perpétuellement notre créativité.

Consciente de cela j'ai décidé de ne renoncer à aucune pratique en essayant de ne jamais tomber dans l'écueil de l'accumulation.

Dans ma pratique artistique je cherche à lier les procédés autant que les matériaux afin que tout cela communique sans se heurter et surtout que tout soit mis en valeur .

J'aime le bois pour sa douceur et sa volupté, j'aime manipuler la feuille d'or et admirer l'effet qu'elle produit sur l'œil et sur les hommes et enfin j'aime peindre et jouer à l'alchimiste avec tout ces matériaux extraordinaires.

Mais malgré mon goût pour la technique j'aime aussi perdre un peu le contrôle en laissant des accidents se produire lors des oxydation de mes essences de bois mais aussi en utilisant des matériaux ou des supports usés , maltraités et abandonnés.

Je cherche un équilibre entre le neuf et le vieux, le maîtrisé et l'aléatoire, le brillant et le mat, le brut et le sophistiqué, la richesse et la sobriété.

(Texte de l'artiste)

Sabine Machabert (France)

Association DMEM • 85 rue des Gros Grès • 92700 Colombes • ateliermp.contact@gmail.com

Née en 1972, Sabine Machabert a grandi en Limousin dans un rapport constant avec la nature .

Sa passion pour les arts a débuté dès le plus jeune âge, aussi s'est-elle spécialisée dès le baccalauréat en suivant la filière A3 dédiée aux Lettres et aux Arts .

Elle poursuit ses études à l'Ecole des Beaux-arts de Besançon, où elle expérimente le dessin, la sculpture, la gravure, la sérigraphie, l'étude des couleurs et du volume, à la recherche de sa discipline de prédilection . Cette quête mènera Sabine vers une matière : la paille de seigle.

Autodidacte , Sabine Machabert découvre dans la marqueterie de paille son moyen d'expression et le médium de ses créations. Attirée par la brillance et la douceur de cette matière, ses recherches s'orientent désormais vers la mise en volume, en tirant profit de la souplesse de la paille pour en sublimer les reflets .

Son artiste de référence dans le domaine de la marqueterie de paille est Jean-Michel Franck, dont elle admire la quête de pureté , de simplicité et le génie visionnaire .

Sabine Machabert vit et travaille à Berlin depuis 3 ans, avec sa famille.

Arlette Martin (France)

14 impasse Delépine • 75011 Paris • arlette.celinemartin@free.fr • www.arlette-martin.fr

"Je transpose la synthèse de l'expression picturale en utilisant la technique de la marqueterie. A ce moment-là, j'échange couleurs et pinces pour des bois d'essences multiples. Et c'est ce matériau, le bois, qui m'inspire une symbolique géométrique.

Le bois s'offre à moi, riche de couleurs, de matière et de dessins. Configuration des ramages et métaphysique du hasard n'excluent pas une répartition organisée et une cohérence de la surface. Le dynamisme coloré m'est apporté par la variété infinie des essences et la ré-harmonisation des lignes et des formes par ma palette personnelle.

Je réalise, à l'aide de cette technique enrichie de procédés modernes, de grandes surfaces intégrées à l'architecture."

Arlette Martin
Chevalier des Arts et Lettres.

Expositions :

Galleries à Paris, S.A.D, Salon de Mai, Salon d'Automne, Réalités Nouvelles, Comparaisons, Centre ARPA, Grands et jeunes d'Aujourd'hui, Mur Vivant, Festival du son, Dialogues, Esthétique Murale Internationale à Lyon, MAC 2000, SOFITEL-CNIT... Saint-Quentin, Toulon, Lyon, Bordeaux, Royan, Menton, Messidan, Clermont-Ferrand, Château d'Argy, Gargillesse, Bourg-en-Bresse, Châteauroux, Tours ...

Hors France : Munich, Copenhague, Montréal, Luxembourg, Téhéran, Bonn, Dallas, Rome.

Achats d'œuvres par l'état (FNAC)

Médailles d'Argent SEAI et SEIN

Juli Morsella (Hawaiï)

350 Ward Ave 106-337 • Honolulu, HI 96814 • julimorsella@gmail.com • www.jmorsella.com

"Je suis fascinée par l'idée que le langage, qu'il soit écrit, parlé, dansé, sculpté, tatoué ou peint, même pétri de connaissance et de clarté, peut être perçu à des niveaux si différents, selon la compréhension et l'état d'esprit de celui à qui il s'adresse.

Au premier degré, il est esthétique; il peut aussi faire allusion à certains événements, à leur sens profond, à la psyché humaine, ou à un savoir caché.

Ce type de langage possède aussi une qualité universelle: il parle à tous ceux qui veulent écouter, chacun peut en retirer quelque chose, et cela s'approfondit avec le temps.

Je cherche à exprimer des bribes d'Histoire Humaine dans mon travail, au travers de symboles, références, compositions et couleurs qui résonnent en moi _ l'Europe et le Pacifique étant mes principaux points de repère.

L'utilisation d'un langage symbolique, avec toutes ses interprétations, est une composante essentielle de la nature humaine, quelles que soient les cultures ou les formes d'expression. Celui que j'ai choisi est la marqueterie contemporaine."

Juli Morsella

(Texte de l'artiste)

Nativos (France)

65 allée des Chèvrefeuilles • 83110 Sanary-Sur-Mer • ci.dechristen@nativos.fr • www.nativos.fr

L'art comme moyen d'expression ...

Fondée il y a 3 ans, NATIVOS est pour Charles-Igor de Christen, le fruit d'une rencontre de plusieurs passions : celle du travail du bois et de matières naturelles, celle de l'Amérique Latine et de la richesse de son patrimoine et celle d'apporter un nouveau souffle à l'artisanat sud-américain.

Si NATIVOS a choisi de valoriser la marqueterie colombienne, c'est parce qu'elle réunit à elle seule toutes ces passions.

Avoir une liberté artistique touchant l'infini, travailler avec des matières nobles et renouvelables, et concevoir à partir de cette technique précolombienne, des pièces aux lignes modernes, raffinées, aux couleurs chaudes et au caractère latino-américain.

Vivre et partager sa passion, apporter une nouvelle façon de voir l'artisanat tout en valorisant l'image d'un pays souvent peu connu... NATIVOS est la concrétisation d'un projet de vie utilisant l'art comme moyen d'expression, mais aussi comme un lien durable entre l'histoire, l'homme et l'environnement.

Hervé Obligi (France)

25 avenue Jean Moulin • 93100 Montreuil sous Bois • obligi@wanadoo.fr • www.herve-obligi.fr

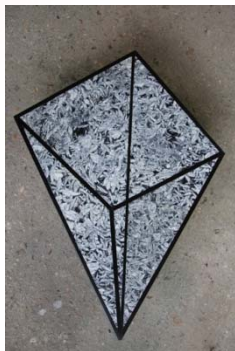
Une ligne de stylos inoubliable !

« Une plume est plus puissante qu'une épée » ainsi dit l'adage et les instruments d'écriture d'Hervé Obligi sont de cette étoffe.

Réalisés à partir d'une rare sélection de pierres semi-précieuses telles que le lapis-lazuli, l'obsidienne, la topaze ou le diamant, ces pièces signées et numérotées frappent par l'équilibre subtil entre élégance et qualité graphique.

Hervé Obligi conjugue une parfaite maîtrise des savoirs du XVIIe siècle, une technique irréprochable et une sensibilité toute esthétique.

Lorsqu'il ne travaille pas à la réalisation de ces collections limitées, le sculpteur crée des pièces uniques pour des collectionneurs privés.

Jean Marc Prévault (France)

42 rue Changelin • 45140 Ingré • jean-marc.prevault@neuf.fr • www.herve-obligi.fr

Au hasard de mes parcours, je glane souvent une chose qui m'interpelle, une forme. Généralement il s'agit d'une offrande de la nature, un caillou, un morceau de bois, une racine, un coquillage, ou une ferraille. Je garde précieusement toutes ces brouilles. J'ai toujours fait ça. C'est comme si j'avais besoin d'emporter avec moi un morceau du temps qui vient de passer. Pour moi ces bricoles sont inestimables, elles appartiennent à ma vie. La mienne ...

Pour mon travail d'artiste, j'extraits un de ces morceaux de rien de mes collections de souvenirs. Il réveille en moi un moment, des images me viennent, se forment. C'est le départ. Ma mémoire associée à mes références et à des instants d'aujourd'hui tentent de donner figure et sens à cette babiole. Un dessin se crée et se forme et jusqu'à l'abstraction parfois. Afin d'intéresser l'œil bien sûr, mais aussi pour transmettre un message, une pensée, modestement. Souvent, quelques lignes accompagnent, des mots de moi ou d'un autre, pour affirmer, signifier et par là m'enlever quelques doutes.

On dit que je fais de la marqueterie. En est-ce vraiment ? C'est vrai que le peu de technique que j'ai, je l'ai apprise avec un ancien élève de l'Ecole Boulle. Donc pour donner explication à certains, on dira que je fais de la marqueterie. Comme ça tout le monde imagine, comprend et mon travail est rangé dans une case. D'accord !

Mais ce n'est pas suffisant pour dire que je suis marqueteur. Je ne revendique d'ailleurs pas le mot. Je ne cherche pas la perfection, je m'en contrefiche. Je ne maîtrise pas le bois comme l'artisan qui sait par avance où et comment il doit aller avec lui. Moi, c'est le matériau qui me guide et qui m'apporte des réponses. Je fais avec le bois, **ce que les oiseaux par instinct font avec les branches nues des arbres : ils les entaillent et les triturent jusqu'à en détacher une brindille bientôt nouée à d'autres pour composer leur nid ****

*** mots empruntés au roman de Christian Bobin • LOUISE AMOUR».

Isabelle Regnaud (France)
iregno@hotmail.com • www.zazawood.com

Après vingt années passées dans la reprographie et l'imprimerie, quoi de plus naturel que de passer du papier au bois qui le compose. L'évidence est apparue : arrêter de reproduire pour produire.

La récup, le recyclage, le détournement des objets, le mobilier des années 50 et 60, le vernis, la peinture, j'aime, pourtant il y a une envie de quelque chose en plus. La marqueterie !

Une rencontre avec Carole Szwarc m'amène à découvrir toute l'émotion véhiculée par la transparence des bois, mariage improbable et pourtant bien réel des matières, des textures, des formes et des couleurs ...

Suis-je donc devenue magicienne ? Je rends le bois transparent ...

Du plaisir, presque puéril que m'apporte la création où je découpe, colle, ponce, transforme, redonne vie ... est né un mode de création que j'explore quotidiennement. Cette façon de procéder avec les matériaux que j'emploie me donne une liberté que je n'aurais jamais imaginée.

Il n'est pas question ici de contourner les contraintes du matériau mais bien au contraire de les sublimer pour en faire l'objet de ma vision.

Avec mes habillages de meubles, je viens revisiter la vision qui à prévalu à leur création. Je ne considère pas ce travail comme une forme de "destruction appropriatrice" mais comme l'exercice d'une nécessité, celle de l'artiste, qui est de remettre indéfiniment en cause les choses.

"Créer, c'est refaire". Mes créations ont cette particularité de posséder en elles une trace tangible de leur histoire qui n'est en aucun le témoignage d'un passé, mais bien le support du présent.

Rose Saneuil (France)

contact@marqueterierosesaneuil.fr • www.marqueterierosesaneuil.fr

Dès mon plus jeune âge, j'ai été attirée par les arts. Je dessinais beaucoup et fabriquais des objets très variés avec toutes sortes de matériaux (bijoux, poteries, sacs cuirs et tissus...). C'est donc très logiquement que j'ai passé un baccalauréat d'arts plastiques (A3).

Après avoir suivi les cours du Greta à l'école Boulle en ébénisterie avec une option marqueterie. J'ai obtenu le CAP Ebéniste puis le CAP Marqueteur.

Depuis cette date, j'exerce le métier de marqueteur dans une société de tableterie de luxe où je réalise des coffrets à cigares, à montres et à bijoux.

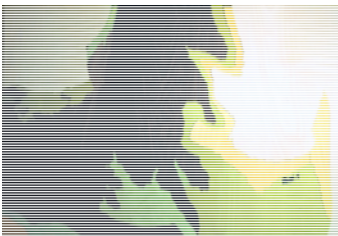
Initialement, j'ai réalisé des marqueteries assez classiques. J'ai eu l'envie de faire des essais de découpes avec d'autres matériaux que le bois, comme le galuchat, la nacre, le cuir, et différents métaux.

Ensuite, j'ai décidé de réaliser mes propres créations. Ma première démarche est toujours de faire beaucoup de photos sur le thème choisi, afin de m'inspirer des formes et des ombres.

J'avais envie de travailler le thème de "La Fleur" pour la diversité et l'esthétique. J'aime sa fragilité et sa sensibilité. Je la traite, soit dans sa globalité, soit seulement sur une partie, dans des couleurs et des matériaux différents. J'ai entre autres utilisé le galuchat, le laiton, le corian...

J'ai souhaité travailler sur le "Nu Féminin". L'idée est d'en exploiter les courbes et les ombres simples, en ayant des points de vue différents sur des parties du corps. Concernant le choix des matériaux, je voulais utiliser la "Peau", mélanger cuirs et bois dans des couleurs différentes. J'ai encore des marqueteries à réaliser sur ce thème.

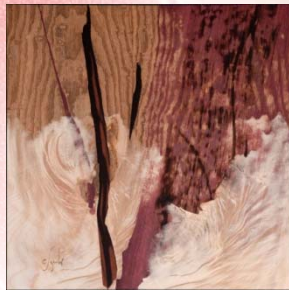

Chaque marqueterie est une pièce unique.

Rose Saneuil

Carole SZWARC (France)

14 rue de la Corderie • 75003 Paris • carole@caroleszwarc.fr • www.caroleszwarc.net

" Mon rapport avec le bois est avant tout sensoriel, je cherche à exprimer sa vie et sa sensualité. Je façonne mes tableaux comme on compose un bouquet d'épices. Chaque essence de bois éveille en moi une émotion sensorielle (olfactive, gustative, tactile ou dynamique). Le mariage des essences compose un bouquet, une image, riche des différences et des contrastes de chaque élément, mais unie en une nouvelle fragrance bigarrée.

De même qu'en arôme, on hache, broie, tire le jus des plantes fraîches ou séchées, je presse mes placages les uns sur les autres, un par un, pour que les veines dures des uns écrasent les veines tendres des autres ; puis, comme on réduit un jus pour le concentrer, j'affine la surépaisseur pour laisser paraître la transparence, Je mélange des textures, les imprégnations.

Parfois je casse les bois, sculpte ou grave, pour laisser ma griffe. Je choisis des matériaux riches, bois indigènes ou exotiques, des loupes, des mailles, des veinages, des ramages, mais aussi des nœuds, des défauts, qui témoignent de leur force de vie.

Quand la couleur apparaît, si elle n'est pas naturelle, c'est imprégnée par avance dans le matériau et non peinte en surface.

Certain bois sont précieux, d'autres communs, pour ne pas saturer les sens. Tous me sont chers et intimes".

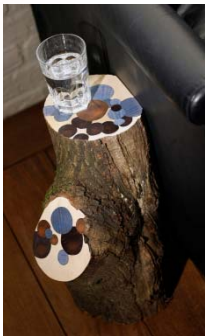
Après un apprentissage de marqueteur dans le Faubourg St Antoine, Carole Szwarc se forme, de 1988 à 1989, à la technique développée par Georges Vríz, dont elle reprend, en 1990, l'atelier [ADAC-75011]. Elle y enseigne pendant 10 ans la marqueterie et les différentes approches du matériau bois.

Depuis plus de 20 ans, Carole Szwarc fait du bois de placage sa "materia prima". Son œuvre est riche des plusieurs dizaines de tableau, sculptures et objets qui ont été exposés en France et à l'étranger [Canada, Antilles].

Aujourd'hui, elle se confronte à la lumière pour en faire la composante majeure de ses réalisations. Ses "voiles de bois" majestueuses, dont l'extrême finesse tend à la transparence, nous invitent au plus imaginaire des voyages ... sur la canopée.

Carole Szwarc

La génération montante,
Matières et Sens ouvre ses portes
aux élèves marqueteurs.

Matières et Sens accueille avec grand enthousiasme les élèves car au sein des écoles, la créativité abonde aussi.

Il est toujours important de s'intéresser aux formations et de soutenir les écoles qui sont les lieux de formation des futurs créateurs de demain, qui cherchent à faire acquérir à leurs élèves un sens artistique, esthétique et un savoir faire de très grande précision.

C'est pourquoi Matières et Sens présente les travaux des élèves De l'Ecole Nissim de Camondo, de l'Ecole d'Ameublement de Paris (CAIA La Bonne Graine), du Lycée Gabriel Haure-Placé métiers d'art bois ameublement de Coarraze.

La création, une nouvelle légitimité pour la marqueterie.

Naissance de l'association "*Le Génie de la Marqueterie Contemporaine*".

Un peu d'histoire pour comprendre ...

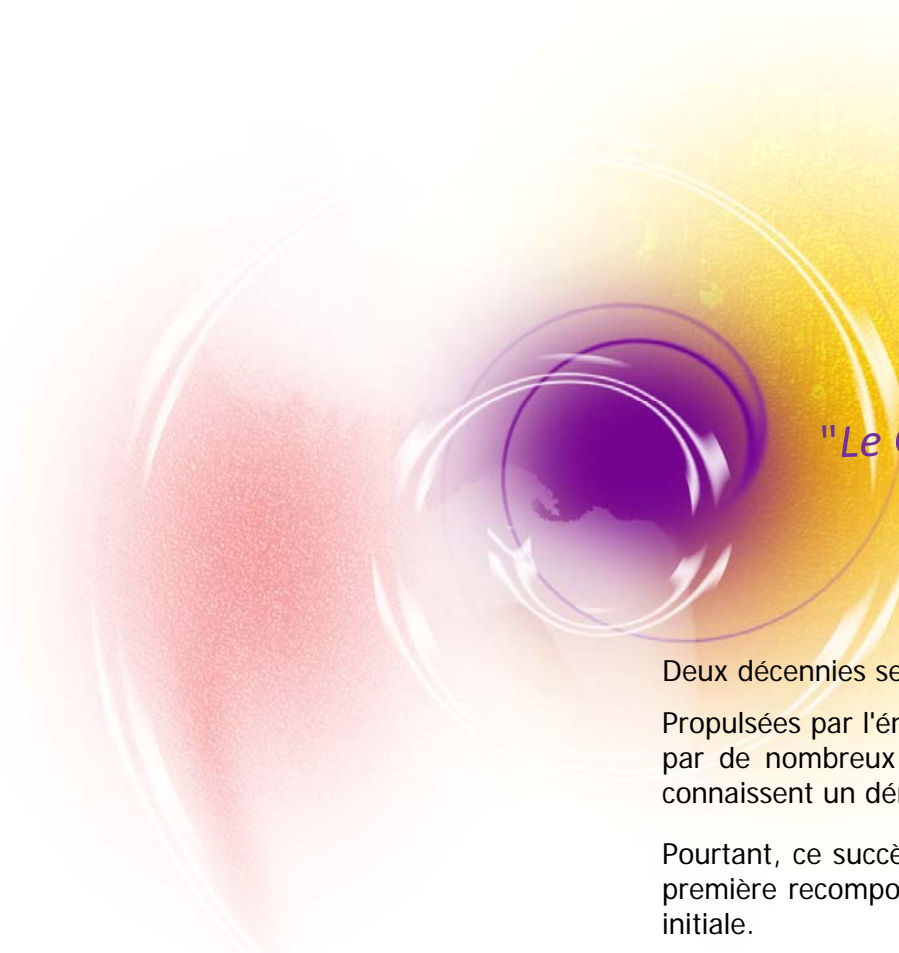
A la fin des années 80, un groupe d'artisans et d'artistes : marqueteurs, créateurs, plasticiens, qui ne se reconnaît pas dans les politiques culturelles publiques ni dans les normes de "l'art officiel", décide d'aller à la rencontre du public en organisant une manifestation emblématique.

Ainsi naissent les Rencontres Internationales de la Marqueterie, qui ne tardent pas à faire souffler un vent nouveau sur cet art appliqué, issu de la tradition artisanale.

Sous l'impulsion de Georges Vríz en France, mais aussi en Allemagne, en Hongrie, en Pologne aux USA, au Canada ... des dizaines d'artistes font sauter les carcans techniques qui confinent la marqueterie au seul domaine de l'exécution, afin de lui redonner de nouvelles lettres de noblesse et un statut artistique à part entière.

Structure associative, exposition et colloque, les RIM deviennent le creuset d'un puissant élan créatif. Après les périodes florissantes des XVIe, XVIIe et XIXe siècles considérées comme autant "d'âges d'or" de la marqueterie, les années 80 semblent être le nouveau temps fort qui laissera une empreinte historique.

En 1989, Georges Vríz signe ainsi la préface du catalogue de l'exposition : " ... *Cette manifestation, unique en son genre regroupant quarante-cinq exposants représentant sept pays, fait la démonstration qu'à une époque où l'industrialisation banalise, standardise, dépersonnalise le cadre de vie de l'être humain, des artistes, des artisans amoureux de leur métier continuent à se consacrer à la satisfaction d'un besoin que plus d'un siècle d'industrie n'a pu faire disparaître chez l'homme... Les RIM 89 nous montrent qu'il existe aujourd'hui d'authentiques créateurs en marqueterie, que ce métier d'art est bien vivant et qu'il ressurgit enfin de la poussière du passé...* "

*"Le Génie de la Marqueterie Contemporaine",
Il est crucial de promouvoir les savoir-faire créatifs.*

Deux décennies se sont écoulées depuis cette déclaration.

Propulsées par l'énergie de ses fondateurs, soutenues par un public spontanément enthousiaste et plébiscitées par de nombreux créateurs qui adhèrent au potentiel novateur du projet, les premières sessions des RIM connaissent un démarrage remarquable et remarqué.

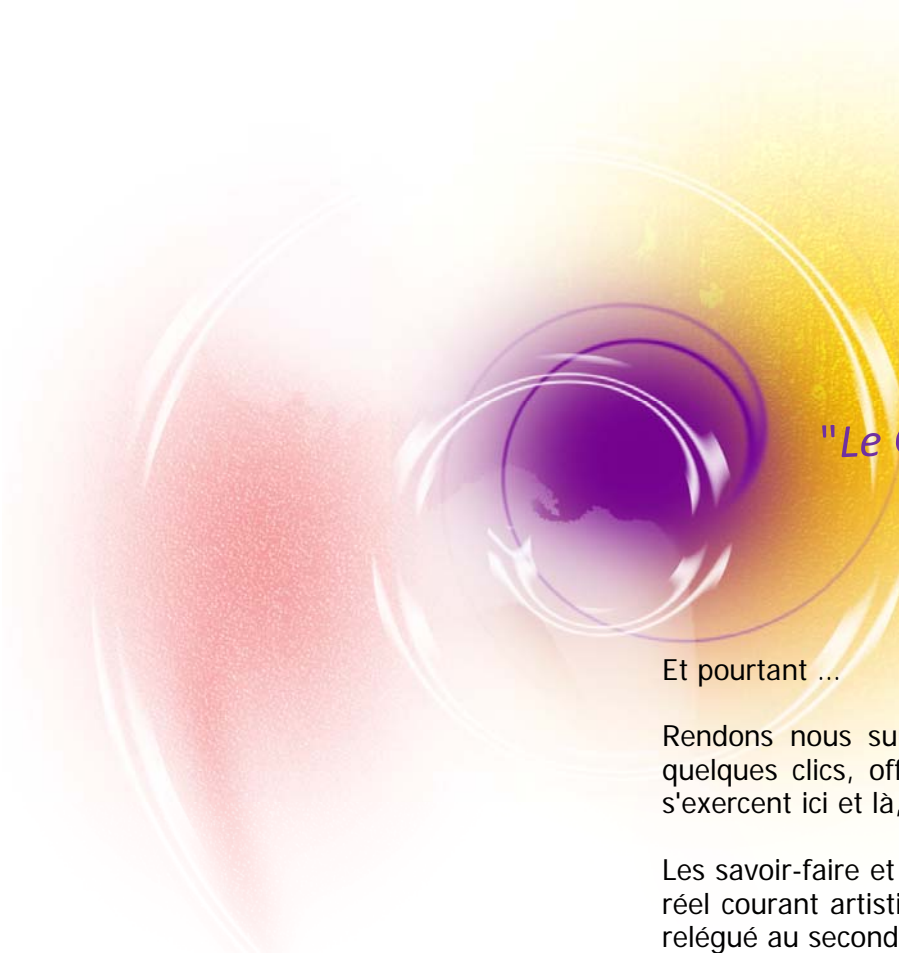
Pourtant, ce succès commence à marquer le pas lorsque l'équipe historique qui animait le projet connaît une première recomposition. L'absence de volonté pour redonner un nouvel élan à l'aventure casse la dynamique initiale.

La quête créative qui donnait tout son sens aux RIM disparaît peu à peu. Cette perte de sens se manifeste par le retour d'un conformisme traditionnel qui n'a même plus la capacité de donner une véritable image du métier. Pis, les expositions qui se succèdent vont jusqu'à entretenir une forme de confusion en mélangeant des réalisations provenant du loisir créatif avec des travaux d'artistes, de professionnels et d'écoles qui finiront en grande majorité, par désertier la manifestation annuelle.

Faut-il annoncer aujourd'hui aux partenaires fidèles qui ont longtemps soutenu le projet, que tout ce travail n'a finalement servi à rien ?

Faut-il se ranger aux avis les plus conservateurs qui considèrent que la marqueterie connaît son apogée avec le bouquet de fleurs du XVIIIe siècle ?

Force est de constater que nous sommes bien éloignés du moment où, en 1989, le maire du XIe arrondissement écrivait ces mots : *" ... Sans nul doute, les Rencontres Internationales de la Marqueterie Contemporaine s'inscriront comme une manifestation d'avenir, pour la recherche dans l'art, le meuble et le design..."*

*"Le Génie de la Marqueterie Contemporaine",
Il est crucial de promouvoir les savoir-faire créatifs.*

Et pourtant ...

Rendons nous sur Internet. Une courte investigation que nous étendons aisément au monde entier en quelques clics, offre immédiatement un panorama assez exceptionnel de la marqueterie et des talents qui s'exercent ici et là, tant en France que dans le reste du monde, des plus classiques au plus contemporains.

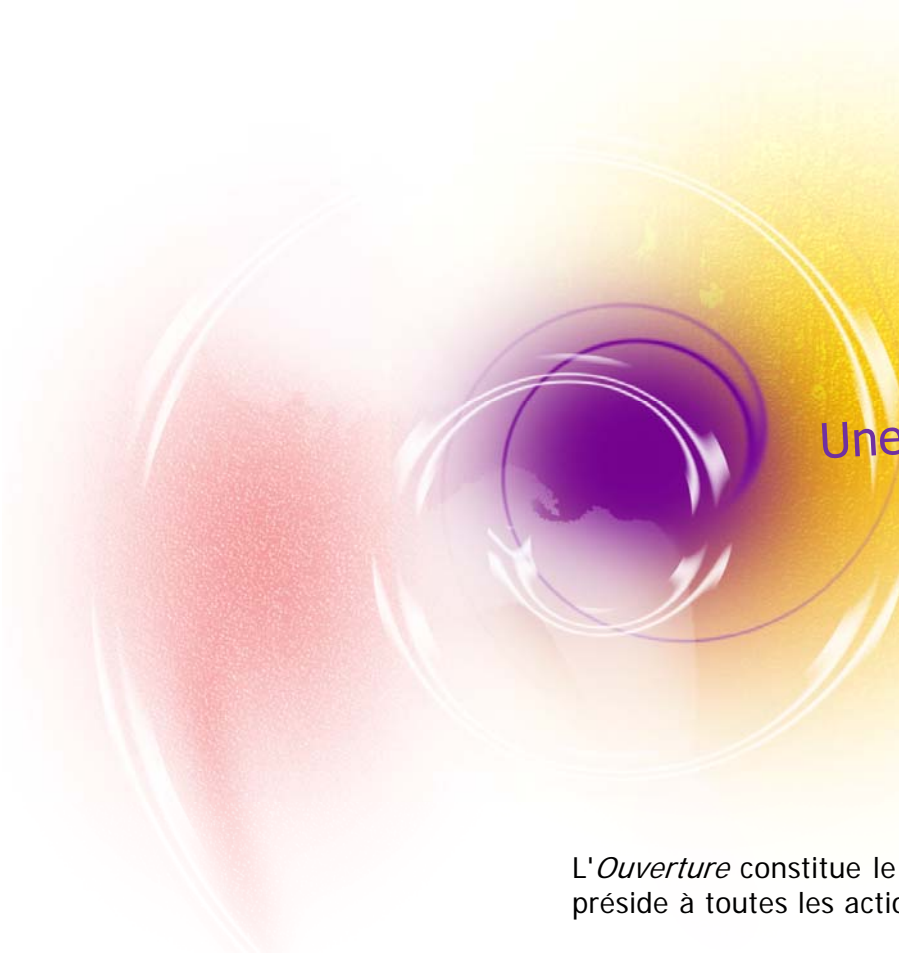
Les savoir-faire et les patrimoines sont toujours bien représentés mais nous remarquons aussi l'existence d'un réel courant artistique revendiquant la marqueterie comme moyen d'expression. Ici, le discours technique est relégué au second plan pour laisser le champ totalement libre à toutes les formes de création.

Comment alors, ne pas voir la persistance du lien intime entre métier et art appliqué qui fonda le projet des RIM ? Revenant aux motivations de leurs fondateurs, il faut bien reconnaître, à la lumière des deux décennies passées, la pertinence de leur vision quand ils affirmaient que seule la création peut faire vivre l'art de marqueterie.

L'Association *Le Génie de la Marqueterie Contemporaine* souhaite renouer désormais avec l'esprit novateur et dynamique des RIM en redonnant du sens et de la vie au projet.

De nouveau, des artisans, des artistes : marqueteurs, créateurs, plasticiens, sont décidés à se rassembler pour montrer ce qui se fait de mieux. Une dynamique est en place qui est en train de se formaliser.

Redonner une légitimité à la marqueterie et aux arts appliqués connexes dans toutes leurs formes d'expressions contemporaines, tel est dorénavant l'enjeu de l'équipe du *Génie de la Marqueterie Contemporaine*, réunie et investie dans une association bien décidée à mettre en œuvre tous les moyens qui contribueront à la réussite du projet.

Une conviction affirmée haut et fort par l'Association GEMAC :
"La création est le moteur d'une nouvelle légitimité
pour la marqueterie contemporaine !"

L'*Ouverture* constitue le maître-mot qui fonde l'état d'esprit de l'Association. Cette ouverture oriente les choix et préside à toutes les actions.

L'Association GEMAC veut replacer la marqueterie au premier plan des Arts appliqués en s'appuyant sur le formidable potentiel des Créateurs qui l'utilisent comme mode d'expression artistique et de tous ceux qui font évoluer cet Art en explorant de nouvelles pistes techniques, esthétiques, en utilisant de nouveaux matériaux...

Sans exclusion de nationalité, les créateurs sont invités à exposer régulièrement leur travail dans le cadre de manifestations en France et à l'étranger, à participer à des colloques, à intervenir lors de conférences pour confronter leurs points de vue.

L'Association GEMAC met en place un réseau de communication étendu qui diffuse, autant que possible, des informations à l'usage de la communauté des créateurs mais aussi du grand public, des pouvoirs publics, des institutions, des médias.

L'Association GEMAC approche les entreprises intéressées par le mécénat et s'attache à créer systématiquement un contexte qui favorise la présence d'un public de collectionneurs et de professionnels de l'art.

Les partenaires qui soutiennent l'action
du Génie de la Marqueterie Contemporaine.

MAIRIE DE PARIS

La Mairie du **11e**

KUNDIG
Ponceuses et abrasifs

Valorisation
de l'Innovation
dans l'Ameublement

L'âme du GEMAC,
des femmes et des hommes de tous horizons
réunis au sein d'une équipe impliquée et passionnée.

Conseil d'administration

Présidente :

Secrétaire Générale :

Secrétaire Général adjoint :

Trésorier :

Communication :

Communication :

Carole Szwarc • Artiste plasticienne

Aurélie Maridet • Artiste marqueteur

Isabelle Regnaud • Artiste plasticien

Jean-Michel Ballif • Collectionneur

Jean-Jacques Pelletier • Ecrivain • journaliste

Patrice Gauthey • Photographe

Membres d'honneur

Pascal Porte • Ancien Directeur du CFA la Bonne Graine

Georges Vriz • Artiste

Yves Josnin • Marqueteur

Jean-Michel Ballif • Collectionneur

Sébastien Levieil • Marqueteur

Jacques Moisan • Marqueteur

Jacques Morelot • Artiste

Olivier Delahaye • Collectionneur

Alain Serval • Collectionneur

Le Génie de la Marqueterie Contemporaine

14 rue de la Corderie - 75003 Paris

www.asso-gemac.com

contact@asso-gemac.com

Carole Szwarc – Présidente

c.szwarc@asso-gemac.com

Aurelie Maridet – Secrétaire générale

m.maridet@asso-gemac.com

Isabelle Regnauld – Secrétaire générale adjointe

i.regnauld@asso-gemac.com

Jean-Michel Ballif – Trésorier

jm.ballif@asso-gemac.com

Comité communication & Presse

Jean-Jacques Pelletier

jj.pelletier@asso-gemac.com

Patrice Gauthey

p.gauthey@asso-gemac.com