

« Les cadrages très serrés évacuent tout contexte, toute perturbation, et nous placent devant la chose même, dans sa matérialité, ses couleurs, sa proximité, nous laissant fantasmer les odeurs, les consistances. »

Laurent Septier - *All over cuisine*

Mélanie Bousquet

Mémoire DNSEP
2022/2023

J'aimerais remercier Benoit Broisat mon directeur de mémoire et Jean Laube mon directeur de projet. Pour leur regards enrichissant sur mon travail. Et le soutien qu'ils m'ont apporté

Et également un remerciement à Philippe Montchaud qui m'a si souvent épaulé et guidé dans mes projets aux ateliers.

Les mots des autres
mélangés à mes notes
de carnet

Comment se comporte la matière ? - Les cadrages très serrés évacuent tout contexte, toute perturbation, et nous placent devant la chose même, dans sa matérialité, ses couleurs, sa proximité, nous laissant fantasmer les odeurs, les consistances. - Matérialité du corps - Contre la redondance et l'ennui dans la peinture, faire rentrer de nouvelles couleurs dans la palette, changer les tailles de pinceaux - A force d'utiliser les couleurs elles s'assombrissent à cause du pinceau qui se salit en peignant - Les couleurs et matières - Le moule se transforme, s'abîme au fur et à mesure des tirages - L'intervention du hasard dans le processus créatif de l'oeuvre permet à l'artiste de se libérer des règles de la

représentation. L'accidentel, l'aléatoire, la trouvaille vertueuse, les sculptures involontaires, les coulures, les compressions font émerger un répertoire de formes libres menant au sublime dans l'incertitude du geste (...) Cette magie de l'aléa devient le sujet même d'une oeuvre idéale, géniale, (...) Le hasard révèle le rôle démiurgique de l'artiste alchimiste, guidé par la sérendipité quand d'autres inventent des protocoles, confiant leur sens aux pouvoirs anonymes de la méthode mathématique. - Recherche d'un idéal dans le hasard - Le hasard a-t'il une loi ? - Coïncidence ou automatisme, le « hasard objectif » révèle d'une disponibilité au hasard, rencontre magique entre le désir inconscient et le hasard de la vie quotidienne. - Retient ainsi une esthétique créée à partir de nos gestes quotidiens - Nous ne voulons pas copier la nature. Nous ne voulons pas reproduire, nous voulons produire comme la plante qui produit un fruit. - Capturer de cette façon la nature n'est pas la « copier », mais bien l'imiter dans son fonctionnement créateur (...) passant d'un acte accidentel à une technique artistique prenant un aléatoire codifié et pressenti. - Dans son premier

Manifeste du Surréalisme, André Breton
exhorte les artistes à suivre la voie de
l'automatisme psychique. - Révèle ainsi les
traces de l'histoire du matériau - Introduire
l'objet dans le champs pictural - L'art est une
garantie de santé mentale - L'artiste qui n'a
alors de cesse de placer sa vie personnelle et
ses émotions au centre de son art considère
son travail comme thérapeutique. - Inventer
des formes afin d'y loger ses hantises -
Volupté - Corps organique - Des tableaux de
matières - Sensualité de la matière - Ressenti
du toucher (viscosité, douceur...) - Des
matières à étaler, toucher - à toucher, à plier
et à caresser des yeux et des mains. - Toute
forme compliquée est enfermée dans une
forme simple - Composition de matière -
Rendre rigide ? - Toile devient objet -
L'aléatoire de la casse - Impression de
carcasse - Se servir de son corps - violence,
rapidité, débarrasser - Comment réagissent
les matières ? - Construction/ Déconstruction
- Laisser la matière et les couleurs agir seules,
qu'elles entrent en interaction entre elles. -
Plâtre fragile, le casser - L'art et la destruction
- Plus de cadre, plus de pinceau, plus de toile
- Tout disparaît pour ne garder qu'une forme

non-classée - Débarrasser de la toile pour le plâtre informe - Pourquoi accroché au mur ? Gravité, lourdeur, poids - Bruit du plâtre qui casse dans l'atelier, coup de feu - Moins il y en a, plus on se pose de questions, on cherche à comprendre - contraste, brutalité, fissure, cassure - le plaisir de le casser - Pénétrer dans l'intimité de la matière - n'a pas atteint une perfection d'objet mais une perfection poétique - Casser ce qui est fait pour être solide - Le moment - Ressentir les couleurs - question de beauté, éphémère, immortelle - Rituel - Explorer les matières, leurs réactions - Syndrome de Stendhal/ J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les Beaux Arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de coeur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. - Selon Magherini, le syndrome frappe des sujets sensibles et passionnés, ayant une relation particulière à l'art, et en situation de voyage, loin de chez eux et de leurs repères habituels - Production redondante, changer de couleurs, intégrer de nouvelles matières - J'ai compris comment marchait le plâtre - Plaque trop lourde, je

peux plus la porter mon corps ne le permet plus - Un corps comprend une sphère intérieure, les mots, la psychologie, les rêves et cauchemars mais aussi une barrière extérieure, la peau, avec les cicatrices, qui elles aussi racontent des histoires. - Plaisir des matériaux - matière ou matériaux ? - Les spectateurs ont envie de reproduire le geste de brisure - J'ai envie de décrocher la pièce du mur, puis la recasser par terre - Curieux de voir le derrière de la pièce - Les carcasses pourraient gésir jusqu'au sol, déborder - Prendre encore plus de place - Enquête sur la matière - Plâtre qui dégouline - La lourdeur - Poussière de plâtre - Les gens marchent dedans et éparpillent la poussière - Volcan - Cassure, Coulure - Qu'est ce que le contemporain ? - On ne peut pas être contemporain de son époque si on adhère trop à celle-ci. Parce qu'on à pas assez de recul dessus - Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps - Ouverture des strates par la cassure - outil main - Fragments - Impact visuel - pièce en rondeur, gourmande qui devient sèche et squelettique - La vie d'une matière - Mélanger, mais tout les

éléments son visibles séparément - Liquide/
solide - Etat de la matière - Art du volume/
Art de l'espace - Faire du brut avec du délicat
- Chercher le beau dans le moche - regarder
le sol en marchant - forme hasardeuse -
Jouant de l'opposition entre une maîtrise
assumée du métier de sculpteur et des gestes
novateurs - guidé par la logique accidentelle
du matériau - Un joyau de matière brut -
Processus - Révéler l'intérieur - Les
oppositions ne se contrarient pas, mais
correspondent à une recherche permanente
de nouvelles complémentarités entre matières,
structures, agencement et couleurs -
confrontation entre le dur et le fragile, le
compact et l'aérien, l'organique et le minéral
- brouillant les matériaux et leur
fonctionnalité, et semblant s'échapper et
glisser de part et d'autre de l'espace -
Sculpteur/ Peintre ? - Créer un laboratoire
d'expérimentation - Pièces d'expérimentation
- L'accident - Bestiole - Mettre plein de
matière visqueuse comme le fruit à pain mûr
et laisser sécher - Plâtre + huile + eau = ? -
Contraste brillant/ mat - Immersion sons et
lumière - Quand la lumière s'éteint elle vas où
? - Pourquoi y a-t-il quelque chose et pas

rien ? - La matière a-t-elle un principe en elle-même, ou tient t'elle son principe d'un agent extérieur ? - Est ce que mourir c'est naître à l'envers ? - Mettre un bloc d'agar-agar dans de l'eau ? - j'habite ma feuille de papier, je l'investis, je la parcours - Se forcer à épuiser le sujet, même si ça à l'air grotesque, ou futile, ou stupide. On n'a encore rien regardé, on n'a fait que repérer ce que l'on avait depuis longtemps repéré - Souvent Frida peint d'abord, réfléchit à ce qu'elle voit ensuite - Inclinaison - Volume tableau - Sédimentation - Informel ? - Quelle est ta rêverie de la matière ? - forme aléatoire - L'histoire des objets/ des outils - le spectateur interroge la distance par laquelle ce qu'il voit devient savoir - accumulation - une morbidezza (terme renaissant pour définir la souplesse, le moelleux, la douceur et les contours flous de la peinture) - des amas, des entrelacs - mettre du plâtre, le rendre rigide - renverser la gravité - Un tas/ forme par défaut - fait de la matière son langage principal - sont autant de laboratoires où se côtoient se confrontent et se traversent des fragments d'organismes hybrides, des existences en mouvement et des identités muables - Son travail est un terrain

d'expérimentations - Le travail du matériau -
les produits qui la pénètrent - une trame -
perturbation visuelle - gravité - construire la
structure - pratique aux techniques multiples
qui incorporent des objets trouvés et des
matières naturelles - projection de matière -
tombant - cherchant un accord entre des
performances et des installations offrant une
importance nouvelle à l'objet -
métamorphose organique - L'art est sujet à
l'interprétation et plus les interprétations sont
possibles, plus on peut établir de liens, plus il
fonctionne - formes et matières enchevêtrées -
corps outil, l'un complète l'autre - une
extension - l'importance de l'outil, décupler
les capacités humaine - montrer les outils ? -
des contenants, leur faire vomir de la matière
- une trame : Ensemble de fils qui croisent
transversalement les fils de la chaîne
préalablement tendus sur un métier pour
constituer définitivement un tissu/ Structure
qui construit la charpente/ Le tissu
pulmonaire était réduit à une trame fibreuse -
Ça chute et ça s'envole - Le filet à patate
devient somptueux - Dépense d'énergie et de
matière - Rapport entre le petit et le général -
Dans ton travail on dirait toujours que tu

joues avec la nourriture alors que tu avais pas le droit quand tu étais petite - retourné - impression de lévitation - geste sculptural - surface irrégulière - l'intériorité de la matière - structuration des ondes gravitationnelles - Les ondes gravitationnelles sont des ondes se propageant dans le tissu élastique de l'espace temps dont les déformations et la courbure sont gouvernées par les équations de la relativité général - Eat Art (un art qui se mange et s'attache aux phénomènes socioculturels de l'alimentation) - fixant dans la durée le dispositif d'un instant dû au hasard - rend compte de la manière dont l'artiste se frotte au hasard, à l'anecdote et au dérisoire, avec comme point de départ : l'émotion - Défiant les lois de la gravité, déjouant les illusions - le sens de l'oeuvre peinte est tourné en dérision - altérer les formes - la maîtrise de ses outils et la connaissance des propriétés de ses matériaux, (...) c'est avec une précision instinctive qu'Anita Molinero façonne ses pièces - je l'ai pendue au mur de ma cuisine, je n'arrête pas de la regarder. Peut-être que je n'en ferai jamais rien ou que je l'utiliserai dans une prochaine pièce. J'ai besoin d'un support,

c'est en m'entourant de tout un tas de choses
que je trouve les pièces à venir. - créant une
sculpture ex nihilo à partir de la matière - une
forme donnée par l'usage - formes
dégoulinantes - c'est le processus qui
détermine la forme - mollesse - l'objet réel
disparaît une fois le tableau peint, une fois
accrochée la peinture à la cimaise, c'est le
peintre qui disparaît - il a besoin d'un monde
à toucher - étrangeté doucement monstrueuse
- nos yeux trop gourmands - un détail qui
intrigue - dont les couleurs se fondent les unes
avec les autres - Relique de quelque chose
qui à eu lieu - Les jambons suspendus - Corps
à corps physique avec une matière - le geste
de l'enfant - une géode, les cristaux poussent
vers l'intérieur, dans un milieu clos - Rapport
charnel à la sculpture - matériau malléable -
art sculptural - Un échange massif entre le
sculpteur et la matière - rapport corps à corps
- Point de vue intérieur à la sculpture - le
trou, le creux - déformation optique - grosse
masse - prise d'empreinte - fossile - grotte, un
espace intérieur - confiance dans le matériaux
- objet séduisant - la tranche, découpe dans le
bloc - surface et profondeur - Baroque -
Marbre, disposition à livre ouvert - Motif qui

se décuple par la coupe - Impénétrable - Sous un vernis séducteur et à travers une expérience sensuelle - presque grotesque - fermentation - les limites de la matière - Envie de s'approcher - magma de note - révéler la matière par la couleur - mettre des colorants sur les molécules pour mieux les voir au microscope - La méduse est composé de 0,4% de matière le reste c'est de l'eau - Chaque création dévoile la vision de la perfection et du rêve de son créateur. C'est d'ailleurs vrai pour tout le kitsch: cela me touche de deviner des rêves de grandeur, des projections et des maladresses. Comme les moulures dorées de ma grand-mère, qui trahissaient la misère dans laquelle elle avait grandi et qu'elle voulait résolument oublier. - Arpenter un espace vide est une sensation spéciale qui demande au corps de se fondre dans les volumes, d'adopter des trajectoires franches. - Envie de gros volumes - couleurs, morceaux, matière, hybridation, poussière, coulures troue, amas - Les croûtes ? - Mettre au mur ce qui est au sol - rendre informe une forme - l'évolution de la moisissure (hasard, pourquoi cette apparition) - dépenser de la matière, de l'énergie, du mouvement - forme/

action - étourdir le regard - enregistrer des transformations - question du processus ? - un reste de chantier - le dégoulinant dans mes pièces - renouveler une vieille matière dans un monde où émerge plein de nouvelle matière - quand il y a plus d'eau - les choses se recroquevillent sur elle même - un monde sans eau (éco-anxiété) - de la couleur utilisée en masse et dans la masse même des matériaux - La nourriture y tenait le rôle de matériau à la fois sculptural et performatif - Rapport à l'échelle -

All over cuisine - Laurent Septier (livre)
Par Hasard - Marseille (exposition)
Gloire des formes - Jean Frémon (livre)
Montage exposition Hubert Duprat - Musée d'Art
Moderne de Paris (vidéo)
Rome, Naples et Florence - Stendhal (livre)
Clinique Vestimentaire - Jeanne Vical (réseau
sociaux)
Qu'est ce que le contemporain ? - Giorgio
Agamben (livre/conférence)
Recherche internet sur César
Recherche internet sur Julie Legrand

Outremonde - Théo Mercier - Collection Lambert
(exposition)
Espèces d'espaces - George Perec (livre)
Rien n'est noir - Clair Berest (livre)
David Wolle - Ceysson édition d'Art (livre)
Construire sa prétendue - Centre d'art Villa Arson
(exposition)
Recherche internet sur Antoni Tapies
Recherche internet sur Tetsumi Kudo
Recherche internet sur Julien Creuzet
Larousse (site internet)
Futura Science (site internet)
Le théâtre des objets - Daniel Spoerri - MAMAC
Nice (exposition)
Faire, faire faire, ne pas faire - Entretien sur la
production de l'art contemporain - les presses du
réel (livre)
Conférence de Bertrand Prévost sur le travail
d'Hubert Duprat
Cookbook.19 - La panacée Montpellier (exposition
et catalogue)
Parole Christophe Tarkos
Le goût du moche - Alice Pfeiffer (livre)
Avoir un corps - Brigitte Giraud (livre)
Extruda - Anita Molinero (catalogue d'exposition)
Ceremony of the void - Zoe Williams
Entretien avec Rebecca Digne
Parole de Mathis Mayenobe
Parole de Jean Laube

L'atelier laboratoire

J'ai une étagère de contemplation. C'est une étagère où je pose des choses à regarder. Elle est en métal et est composée de cinq plateaux en aggloméré. Sur chaque plateau il y a une quantité variable de choses. Ces choses à regarder sont des petites pièces d'expérimentation, des aliments qui finissent par sécher et des matières.

boite en plastique
fin transparent
fondu dans l'eau
chaude

moulage de
l'intérieur
d'une noix de
coco moisie

coco moisie coupée en deux

peau d'agar-agar sèche pigmentée
recroquevillée sur elle-même incrustée
de filasse

reste d'un fond
de peinture
sèche

mor
ceau
de
mou
sse
enfe
rmé
dans
un
filet
roug
e

file de	<p>tricotin trempé dans le plâtre dégoulinant le long de l'étagère</p>	<p>amas de tricotin en laine</p>	<p>plâtre coulé dans un fond de pot carré recouvert de deux morceaux de plâtre, pigment, colorant, résine écaillée</p>
<p>pâte à modeler bleu sèche mélangée à un filet vert en plastique</p>	<p>tricotin de laine recouvert d'un plâtre bleu formant un angle</p>	<p>reste de plâtre coulé dans un pot rond d'un reste de latex saupoudré de pigment</p>	<p>plâtre coulé dans un sac plastique sur un fond de reste de plâtre et colle à carrelage, pièce finale coupée en deux puis retournée</p>
<p>test moulage d'objets aléatoires ensuite coloré</p>			

quarante et un culs de poireaux séchés	tas de morceaux d'un fond de pot de peinture	peau d'agar-agar très fine
centre de gousse d'ail	demis noix de coco	forme en plâtre coulée dans une noix de coco
patate germée flétrie peau	assemblage de formes en plexiglass chauffées certaines colorées au sharpie	noix de coco sèche rapportée de Martinique
sept radis séchés rectroquevillés sur eux-mêmes	coeur de chou séché morceau de colle à carrelage grise séchée couverte de pigment rose fuchsia	demis-noix de coco

morceaux de cire sortie de l'eau	fond séché d'un pot de colle blanche	formes en plexiglass chauffées	Peau d'agar-agar séché	empreinte du sol de la Villa Arson en plâtre bleu incrusté de restes de pinède	croûte de sol en plâtre coloré
tranche de plâtre trouée par des glaçons	coupe d'un plâtre troué par des glaçons	trois bâtonnets rectangulaires en plexiglass	croûte de sol en plâtre		

morceaux de plâtre effrités
coulés sur des glaçons

morceaux de
film étirable
trempé dans du
plâtre
saupoudré de
pigment rouge,
bleu et ocre
clair

restes de plâtres sous forme de
poussière

Vocabulaire de la matière

désordonné, rétrécie, une bouillie, coupé en deux,
l'intérieur, luisante, écrasé, trop mure, gluante,
strates, couche, répétition, forme, désordre, forme
simple, transformation, translucide, opaque,
recroqueviller, rangé, texture, répugnant, des
restes, densité, multiplicité, dégradé, remplie,
croquante, étanche, surface, gorgé, aligné, régulier,
informe, agglutiné, mélangé, envahie, aggloméré,
les veines, large, s'affine, contraste, coupé, couche,
coulant, liquide, glisse, dissipe, révèle, nervure,
couleur, lier, brillant, humidité, fondant,
pigmentation, dégradé, parsemé, grasses, gonflé,
craquelé, failles, dévoiler, devenir, intensité, enrobe,
répugnant, sécher, moisie

Les mains dans le
plâtre

Hier le mercredi 19 octobre 2022, j'ai remis les mains dans le plâtre. Cela faisait au moins trois mois que je n'avais pas fait de plâtre.

J'ai commencé par remplir mes seaux d'eau. Il y a mon vieux seau blanc, enfin plus très blanc. Il est taché de pigment et de croûte de plâtre coloré.

Tous mes plâtres faits dans ce seau ont laissés leur trace. Et puis, il y ce nouveau seau tout blanc, tout propre que je vais utiliser pour la première fois.

Après avoir mis l'eau, je mets dans mon premier seau un pigment violet lavande et dans le second un pigment rouge vif. Les poudres se mélangent difficilement à l'eau. Je les mélange à la main comme pour tous mes mélanges. J'ai besoin de ressentir la texture sur mes mains pour savoir si mes mélanges sont prêts. Finalement le violet se mélange mieux à l'eau que le rouge.

Mes pigments « dilués » dans l'eau, j'ajoute le plâtre. À pleines mains je récupère la poudre que

je viens laisser tomber dans mes seaux. L'étape de la poudre terminée je plonge mes mains déjà bien sales dans un seau, puis l'autre et je mélange. C'est mon moment préféré, sentir sous mes doigts la poudre se transformer en liquide épais. Mon mélange est prêt.

Aujourd'hui, je voulais mettre du plâtre sur des formes en mousse jaunâtre. Alors à même le sol à genoux sur ma bâche noire de protection, je commence. J'étale mon plâtre sur mes formes en mousse. Je tartine. J'en ai de partout et j'adore. Je suis un peu mitigée sur mon volume final, il manque de rose. En descendant nettoyer mes seaux je passe à la réserve chercher un pigment rose. Il n'y a plus de pigment rose, mais il y a une bouteille de gouache rose d'un litre. Je l'attrape et remonte dans mon atelier. J'ouvre la bouteille et laisse couler de la peinture par endroit sur mon volume. Le résultat ne me convient pas. Alors à la main je viens étaler la peinture, c'est déjà mieux. Pour finir, je rajoute de la filasse aux pieds de la pièce car j'aimerais garder les coulures à la base du volume. La filasse va consolider cette partie fragile. Le plâtre commence à tirer mais j'arrive à y intégrer tout de même la filasse. Voilà j'arrête ici pour aujourd'hui. Je trouve mon volume moche, je me dit même que c'est une croûte. Je cherche une manière de l'améliorer une prochaine fois. Je fais le choix de le laisser sécher comme tel, en pensant qu'il semblera peut être différent une fois sec.

Mélanie, arrête

avec la

de jouer
nourriture

Petite je jouais avec la nourriture dans mon assiette. Ma mère cuisinait tout ou presque tout. Je n'ai jamais mangé dans mon enfance de plats préparés. En rentrant de l'école je la voyais dans la cuisine préparer le plat du soir. Elle ouvrait les placards puis le frigo, sortait une planche à découper, branchait son robot de cuisine, allumait les plaques puis la hotte. Le bruit de la hotte qui se glissait dans le salon et le sifflement de la cocote les jours de soupe. Et le bruit agaçant mais que j'aime du minuteur qui compte le temps de cuisson. Tous ces bruits se glissaient dans le salon où je regardais mes dessins animés. J'aimais la regarder cuisiner puis sentir l'odeur des bons plats qui enrobaient les pièces de la maison. Le rituel de maman dans la cuisine terminé nous passions tous les 5 à table. La table était toujours recouverte d'une nappe que ma mère changeait lorsqu'il y avait trop de tâches. Les assiettes sont vert clair, entourées de verres et de

couverts dépareillés. Les serviettes de table tout comme la nappe au motif un peu vieillot viennent de mes grands-parents maternels. Je n'oublierais jamais ces motifs je pourrais tous les décrire un par un tellement je les ai regardés. Nous avons tous notre place habituelle sur la table rectangulaire. Je suis assise en face de mon père. Nous voilà tous à table, maman apporte le repas et pose les plats chauds sur des dessous de plat en mosaïque que nous avons fabriqués avec ma soeur. Et là je jubile tant par le regard que par l'estomac. Les plats étaient toujours servis à même la casserole ou la poêle. Nous nous servons un à un. Dans la cuillère en bois les aliments s'y logent, le jus coule le long de la cuillère puis atterris dans nos assiettes. Nous mangeons, les textures que je vois dans mon assiette me fascinent. Chaque plat est différent, j'observe les couleurs, les consistances. Je mange du regard avant de manger par la bouche. Vient la fin du repas, la casserole est presque vide. J'attrape la cuillère en bois et je commence à jouer avec le fond de nourriture par plaisir de la matière, j'aimerais y mettre les mains. Parfois ce sont les déchets dans mon assiette avec lesquels je joue tout dépend du plat. C'est à ce moment que ma mère me voit et me dit « Mélanie, arrête de jouer avec la nourriture » . Cette phrase je l'ai entendu toute mon enfance et encore aujourd'hui. Malgré la remarque répétitive de ma mère je ne peux pas m'en empêcher j'aime jouer avec la nourriture.

« Malgré la remarque répétitive de ma mère je ne peux pas m'en empêcher j'aime jouer avec la nourriture. »