

Sammy STEIN et
Séverine
BASCOUERT
Livres-Pierres

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

Les artistes

Né en 1979 à Paris

Née en 1971 à Tassin-la-Demi-Lune
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Vivent et travaillent à Paris

© Crédits photographiques : Sammy Stein et Séverine Bascouert

Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (ENSBA) **Sammy Stein** suit l'enseignement d'Annette Messenger¹ au sein de son atelier (1999 à 2004). Selon ses propres termes, le plasticien a mis du temps à trouver ce qu'il voulait faire et avec quel vocabulaire. Sa **pratique du dessin** associée à son intérêt pour le style graphique et la dimension narrative le dirige peu à peu vers l'univers de la bande dessinée. Il publie des livres, des fascicules et des fanzines² sous forme de récits explorant différents lieux, temps et espaces (par exemple des biographies d'artistes fictif.ves). Artiste prolifique, il a cette volonté de diffuser ses œuvres à moindre coût pour les rendre accessible au plus grand nombre. Les années passant, Sammy Stein participe à des expositions et des foires internationales du livre comme à celle du « Grand désenvoutement » au Palais de Tokyo (2022) pour laquelle il produit un livre et des tricotages industriels³. Prenant part ensuite à l'exposition « Vers les terres creuses » à la galerie Lendroit, à Rennes, le plasticien présente un fanzine de récit d'aventures inspiré des romans de Jules Verne confrontés à l'installation de ses œuvres tricotées de grands formats.

Deux de ses œuvres imprimées ont intégré des collections publiques : un ensemble de dessins sur papier autocollant transparent mat collé sur un mur de 18 m² au Musée d'art moderne de Paris (2005) ainsi qu'une série de 10 estampes réalisées avec Séverine Bascouert pour le Centre national des arts plastiques (2021), dans le cadre d'une commande d'estampes pour l'année de la bande dessinée intitulée « Emanata ». En parallèle, Sammy Stein édite la revue « Collection » dédiée au dessin contemporain et enrichie d'entretiens menés auprès d'artistes, d'éditeurs.ices et de designers graphiques.

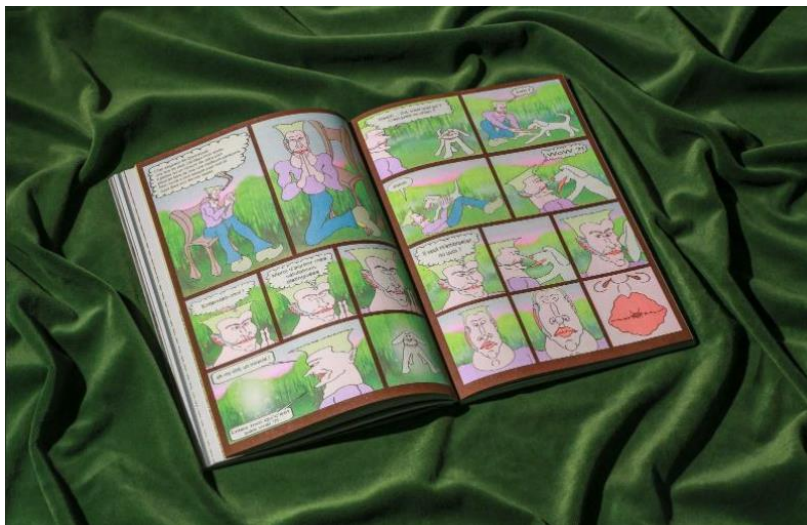
¹ Artiste femme pluridisciplinaire à la carrière internationale et toujours en activité, Annette Messenger a été la première artiste française (tout genre confondu) à obtenir le prix du Lion d'or à la Biennale de Venise en 2005 avec son installation revisitant l'histoire de Pinocchio.

² Contraction de « fanatic magazine », cette publication dans la majorité des cas imprimée, indépendante est créée par des amateur.ices passionnées et bénéficie d'une édition avec une diffusion limitée. On l'appelle parfois simplement zine.

³ Evoquant l'exploration d'un musée fictif souterrain, les images issues de ses livres occupent un grand espace (200 x 185 cm chacun) sont tricotées par une machine mêlant 4 fils de laine acrylique.

Également formée à l'ENSBA, **Séverine Bascouert fonde l'Institut sérigraphique**, en 2004, atelier d'impressions et d'éditions qui a pour projet d'expérimenter cette technique⁴, en collaboration avec de nombreux.es artistes. Experte dans le domaine, l'artiste varie les formats et les supports, travaillant le papier, le bois ou encore les tissus. Ses recherches l'amènent par exemple à créer des effets de transparence ou de dégradés de couleurs et à trouver des solutions techniques notamment dans l'utilisation des pigments et des encres. Séverine Bascouert allie avec maîtrise des savoir-faire artisanaux à une réflexion artistique hybride et contemporaine.

Une expérience collective dans l'édition

Revue Lagon #4 : Marécage, 2019, Crédits photographiques : Revue Lagon. Acacia Oratas

Ensemble, les artistes vont co-fonder en 2014 (aux côtés Jean-Philippe Bretin, Alexis Beauclair et Bettina Henni) la **revue Lagon**. Cette bande dessinée prospective s'intéresse aux nouvelles formes de narration graphique.

Pour célébrer les 10 ans de publication, l'exposition « Revue Lagon, le chemin de terre » s'est tenue au Centre Pompidou (du 29 mai au 19 août 2024) en écho à l'exposition thématique mettant à l'honneur le 9e art « La BD à tous les étages » (du 29 mai au 4 novembre 2024). Cette revue hors-norme entend depuis sa création explorer les frontières poreuses avec d'autres pratiques artistiques, comme la sculpture, l'installation, les jeux vidéo et le design graphique... Combinant dans sa forme les techniques industrielles (impression off-set⁵ et artisanales comme la sérigraphie ou la risographie⁶), l'équipe éditoriale remet continuellement

⁴ La sérigraphie est une technique d'impression millénaire qui permet grâce à l'utilisation de pochoir, de créer des motifs sur des supports variés par l'application de couleurs (à l'encre par exemple).

⁵ Procédé d'impression professionnel qui remplace la pierre utilisée en lithographie par une plaque souple, fonctionnant au moyen d'une presse.

⁶ Technique d'impression à froid et écologique (utilisant des encres à base de soja).

en jeu les manières d'éditer et de produire de la bande dessinée, dans une friction créatrice articulée entre les images et les textes. Ces espaces narratifs très ouverts mêlent les genres et entrent en résonance avec des enjeux de société actuels.

Les œuvres

Sammy Stein et Séverine Bascouert, *Du 11 au 16 décembre*, de la série *Les Livres-Pierres*, 2021, sculpture : livre en céramique émaillé et sérigraphié, relié par une corde en chanvre, 14 x 26 x 12 cm, acquisition en 2023, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Sammy Stein et Séverine Bascouert, crédit photographique : Hélène Mauri

Sammy Stein et Séverine Bascouert, *La Coupe triste* de la série *Les Livres-Pierres*, 2022, sculpture : livre en céramique émaillé et sérigraphié, relié par une corde en chanvre, 20 x 15 x 2 cm, acquisition en 2023, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Sammy Stein et Séverine Bascouert / Crédit photographique : Hélène Mauri

La genèse de ces sculptures débute par une **résidence artistique** que Sammy Stein et Séverine Bascouert réalisent à la Villa Belleville (Paris 20e) gérée par l'association Cury Vavart⁷ en 2021. L'année suivante, tou.tes deux ont été reçu.es pour une autre résidence sur l'île de Nantes, invité.es par l'espace MIRA à travailler dans un atelier au Pôle des Arts La Joliverie. C'est au cours de ces trois semaines que le duo d'artistes crée des pièces en céramique⁸ qui seront exposées à « La Nuit des Livres-Pierres » (du 6 mai 2022 au 25 juin 2022). Cette exposition a permis de produire également une nouvelle série de sérigraphies, de livres, de revues, de fanzines et un foulard édité pour l'occasion.

Vue de l'exposition « La Nuit des Livres-Pierres », 2022, Espace Mira, Nantes,
© Sammy Stein et Séverine Bascouert / Crédits photographiques : space Mira,
Nicolas Frühauf

Comme l'analyse la critique d'art Eva Prouteau, les artistes font une incursion dans un monde lorgnant vers le fantastique : « Le titre de l'exposition de Séverine Bascouert et Sammy Stein résonne comme une **promesse d'aventure** : amorce d'un scénario énigmatique, il suggère les temps anciens, les messages secrets gravés dans le roc et les hallucinations vespérales. ».

Les *Livres-Pierres* constitue une série dissociable constituée de nombreuses pièces. Pour ses dessins exécutés d'un trait léger, Sammy Stein se nourrit de **références éclectiques** : « des

⁷ Collectif d'artistes qui développe des espaces de vies et de créations partagées grâce à des résidences et une riche programmation pluridisciplinaire sur le territoire parisien (Villa Belleville, Shakirail, le Théâtre indéterminé ou encore l'Ecole).

⁸ Terme provenant de « keramos » en grec, qui signifie « fait d'argile » ; objet en argile cuite.

grottes que je visite, des manuels des jeux de rôle lus adolescent, des notices et des recettes, d'une fascination pour les aventures en sommet autant que celles se passant au fond des précipices, de la musique de Oneotrix Point Never et des nappes de synthétiseurs, de l'écoute d' « Histoire(s) du cinéma » de Jean-Luc Godard, des catalogues de céramiques japonaises, des rêveries de Laurence Weiner et d'Édouard Levé, de l'énergie de Jean-Marie Massou et l'autonomie de Valentine Schlegel, de la vitesse de Yuichi Yokoyama, de la pluie et du ciel blanc parisien. ».

Issus de cette série, *Du 11 au 16 décembre* (2021) et *La Coupe triste* (2022) sont des **livres en faïence**⁹, modelés, émaillés et imprimés, **produits à quatre mains**. *Du 11 au 16 décembre* (2021) narre l'histoire d'une ascension de montagne, sous la forme d'un journal. Portant une dimension de rêve et de fable visionnaire, la question de la **fuite du temps** et de la condition éphémère de toute chose est au centre de cette production plastique. Ces œuvres ont également pour thèmes : le changement climatique, la peur du vide, la mémoire du monde et les **futurs possibles et impossibles**. Par ailleurs, on pourrait interpréter ces *Livres-Pierres* comme une proposition de résistance à l'omniprésence des supports numériques de lecture.

Une pratique expérimentale de la céramique

Dans un esprit tautologique (c'est-à-dire répétant une même idée mais en des termes différents), Sammy Stein aborde dans ses narrations le **processus de création** des céramiques des *Livres-Pierres* et explique rechercher la meilleure terre à modeler contenant des grains de roches imprégnés d'histoires. Évoquant les vies d'artistes et d'artisan.es, la série représente des parchemins fossilisés, qui après modelage et première cuisson sont ensuite sérigraphiés. Séverine Bascouert s'est chargée de ce processus technique après avoir rédigé les textes de ces ouvrages. Les œuvres *Livres-Pierres* en céramique participent du renouveau des pratiques artisanales dans l'art contemporain.

La technique ancestrale de la céramique suit des étapes essentielles à ce processus de travail : **modelage de l'argile, séchage, première cuisson** (dans des fours à haute température), **émaillage**¹⁰, **seconde cuisson**. La matière ainsi figée produit des objets imparfaits et bosselés comme un lointain écho à leurs origines issues de la terre. Constitués de terre mais paradoxalement revêtant une surface brillante, due à la pratique de l'émaillage, ces sculptures hybrides accueillent aussi bien les dessins que les textes grâce à la technique de la sérigraphie. Ces livres imprimés renferment en eux une dimension mystérieuse, voire une touche d'ésotérisme. Chacune de ces six pages lisses ayant une certaine préciosité et

⁹ Poterie recouverte d'un vernis ou émaillée

¹⁰ L'émaillage consiste à appliquer sur la sculpture en argile de l'émail, c'est-à-dire une matière fondante composée de minéraux lui donnant un aspect lisse et brillant.

pesant 2,2 kilos pour l'un et 3 kilos pour l'autre, est reliée par le duo d'artistes au moyen d'une corde en chanvre, élément végétal d'un aspect brut, utilisé depuis la nuit des temps.

Œuvres en lien dans les collections

Sylvie Auvray, *Sans titre* de la série *Balais*, 2020, sculpture : céramique émaillée, bois, carton, ruban, osier, 80 x 15 x 10 cm, 110 x 10 x 13 cm, 93 x 2 x 5 cm, acquisitions en 2021, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Sylvie Auvray / Crédit photographique : Léa Rollin

Sylvie Auvray a étudié à l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier et à la City and Guilds of London Art School. Au début de sa carrière, elle se définissait comme peintre, travaillant en parallèle dans la mode. Peu à peu des objets d'atelier – figurines, masques, bijoux et outils – se sont introduits dans ses expositions. Elle développe sa pratique autour d'une expérimentation foisonnante des propriétés des matériaux et de leurs usages, faisant allègrement des allers-retours de la sculpture à l'objet usuel.

L'œuvre ***Sans Titre, de la série Les Balais***, évoque les formes d'objets usuels et/ou d'accessoires pouvant faire écho à certains rituels liés à une conception animiste du monde. Décorées d'émaux, de ficelles et de plastique multicolores, à la fois joyeuses et étranges, ces sculptures s'offrent comme les **objets fétiches du monde de l'Anthropocène**¹¹.

¹¹ Terme qui signifie l'« ère de l'être humain ».

Cécile Noguès, *Can we elevate an object to fall ? 2*, 2020, Installation : céramique de grès émaillé, gouache sur toile, 75 x 40 x 10 cm, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Adagp, Paris 2024 / Crédit photographique : Hélène Mauri/ Crédit photographique : Hélène Mauri

Cécile Noguès pratique la céramique comme un médium privilégié dont elle renouvelle l'usage et la forme avec une grande liberté. D'une esthétique chargée de protubérances et de cavités, l'apparente abstraction de l'œuvre laisse entrevoir des fragments d'objets identifiables. On arriverait presque à deviner le profil d'un visage aux yeux ronds et lumineux dans la partie picturale de son installation. L'artiste aborde la sculpture dans ses objets rudimentaires, notamment en pratiquant le modelage et le recouvrement pictural par l'émail.

Elle utilise la technique de la monocuisson¹², d'où résulte une multitude d'objets qui paraissent volontairement inachevés. *Can we elevate an object to fall ? 2* associe sculpture et peinture pour former un **objet hybride** dont les couleurs semblent ruisseler et prendre vie sous nos yeux.

À l'inverse de Sammy Stein et Séverine Bascouert, Cécile Noguès pratique la céramique comme de la sculpture et ne revendique **aucun lien avec l'artisanat**.

¹² Méthode peu utilisée car très technique consistant à cuire simultanément la terre crue et la glaçure (laquelle est apposée comme l'émail à la surface de la céramique). Cette technique crée une surprise quant à la forme finale du rendu de la pièce.

Pour aller plus loin

Site de l'artiste Sammy Stein : <https://cargocollective.com/sammystein>

Interview des artistes :

https://fondsartcontemporain.paris.fr/ressources/interview-d-artistes-sammy-stein-severine-bascouert_21977

Catalogue de l'exposition « La Nuit des livres-Pierres » à télécharger gratuitement sur :

<https://galerie-mira-nantes.com/espace/la-nuit-des-livres-pierres/>

Présentation de l'exposition « La Nuit des livres-Pierres », CNAP, Galerie MIRA, Nantes, 6 mai – 25 juin 2022, <https://www.cnap.fr/la-nuit-des-livres-pierres>

Exposition de la revue « Lagon, Le chemin de la terre » au Centre Pompidou, dans le cadre de l'exposition « la BD à tous les étages », 29 mai - 19 août 2024 :

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/WSBX2ZS>

Interview de Séverine Bascouert (en anglais), « New York Comics », 30 avril 2024, 1 h 08 min :

<https://www.youtube.com/watch?v=F0fAEnRLFm8>

Article-interview sur la revue « Lagon » revues de BD à l'Avant-Garde, 26 avril 2024 :

<https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/la-revue-lagon-a-lavant-garde-bd>

Sur la fabrication de la céramique :

<https://faiencerie-doller.com/blog/les-differentes-etapes-de-fabrication-d-un-objet-en-ceramique-n80>

Exposition thématique sur la céramique au MAM (Musée d'art moderne de Paris) « Les Fammes », 15 octobre 2021- 6 février 2022 : <https://www.mam.paris.fr/fr/edition/les-flammes>