

Matière à penser au Mexique
Sébastien Cordoleani

2009 - 2011

Matière à penser

Matière à Penser

Matière à Penser est un projet de recherche qui a lieu en étroite relation avec les moyens de chaque entreprise ou atelier. Il est principalement axé sur les matériaux, les procédés de fabrication et les métiers. Cette approche est ancrée dans une immersion permettant de décrypter et d'investir les savoir-faire industriels ou ceux, plus singuliers, de fabriques et d'artisans.

Communément, dans l'élaboration d'un projet d'objet, l'intention précède le dessin qui mène ensuite à l'outil de production. Matière à Penser renverse le processus en posant le matériau et les procédés de fabrication comme point de départ du projet. Les expériences varient selon les techniques et les contextes humains, ce sont des moments intenses de découverte et d'échange.

Parallèlement aux commandes traditionnelles, je développe Matière à Penser. Dans ce contexte, le point de départ du projet n'est plus l'objet mais la matière et ses potentiels.

Matière à Penser est initiée par une rencontre avec une technique et un savoir faire. En 2007 avec Franck Fontana nous avons collaboré sur les projets Azucar explorant le sucre, puis Micocoulier et Bois pliable, présentés à Hyères au festival Design Parade de la Villa Noailles. Primés, nous avons été invités à mener une recherche au sein de la Manufacture de Sèvres ainsi qu'un projet que nous avons dédié au verre soufflé. En 2008, lauréats et résidents à la Villa Kujoyama à Kyoto, nous avons découvert les artisanats traditionnels du Japon.

Matière à penser au Mexique

Artisanats et déroulement

Lors de mon séjour à Mexico, j'ai découvert la richesse et la diversité des savoirs-faire populaires mexicains.

J'ai conçu de nouvelles propositions, dessinées selon les contraintes et les possibilités de quelques matériaux choisis. Les artisanats mexicains sont très riches et variés. J'ai décidé, dans un premier temps, que ce soit pour la qualité des matériaux ou la dextérité des artisans, de me concentrer sur 4 savoirs-faire :

- Le tissage de la palme

artisan: Hermitaño Hermenegildo Uc Tuyub – Becal – Campeche - Mexico

- L'obsidienne

artisan: Zenaido Ortega y Gabriel Ortega - San Francisco Mazapa, Teotihuacán - Estado de México.- Mexico

- Le Cuivre

artisan: Jesus Perez Ornelas – Santa Clara del Cobre – Michoacan - Mexico

- Le Bajo Negro

artisan : Felipe Favian – Coyotepec – Oaxaca - Mexico

Les Projets issus de ce travail, sous forme de dessin, esquisse, visuels ont été présentés au Muséo de Artes Populares en décembre 2009 à Mexico.

Les premières expérimentations en atelier, en collaboration avec les artisans de Palme et d'obsidienne ont été réalisées en 2010 et ont donné lieu à une exposition à la Villa Noailles pendant le festival International Design Parade à Hyères.

Le Projet Matière à Penser Mexico bénéficie du soutien du CNAP qui lui a alloué une Bourse de Recherche du CNAP 2010.

La lampe Jipi a été acquise par le FNAC en septembre 2010.

Le projet Matière à Penser Mexico entre dans sa deuxième phase :

- Finalisation des projets en Palme et en Obsidienne

- Formalisation des projets en Cuivre et en Bajo Negro

Cette nouvelle phase du projet donnera lieu à une nouvelle exposition à Mexico ainsi qu'une autre exposition en France.

Matière à penser au Mexique

Calendrier

2011

- Exposition en France
- Exposition au Mexique
- DEVELOPPEMENT et production en collaboration avec les artisans pour :
La palme / Hermitaño Hermenegildo Uc Tuyub – Becal – Campeche - Mexico
L'obsidienne / Zenaido Ortega y Gabriel Ortega - San Francisco Mazapa, Teotihuacán - Estado de México.- Mexico
- EXPERIMENTATION et production en collaboration avec les artisans pour :
Le Cuivre / Jesus Perez Ornelas – Santa Clara del Cobre – Michoacan - Mexico
Le Bajo Negro / Felipe Favian – Coyotepec – Oaxaca - Mexico

2010

- Acquisition de la lampe JIPI par le FNAC (Fond National d'Art Contemporain)
- Exposition à la Villa Noailles - Tour des Templiers à Hyères
Design Parade 5 - 2010
- Bourse de recherche CNAP
- EXPERIMENTATION et production en collaboration avec les artisans pour :
La palme / Hermitaño Hermenegildo Uc Tuyub – Becal – Campeche - Mexico
L'obsidienne / Zenaido Ortega y Gabriel Ortega - San Francisco Mazapa, Teotihuacán - Estado de México.- Mexico

2009

- Exposition au Museo de Artes Populares de Mexico
- Bourse Culture France
- PROJETS : hypothèse sous forme de dessin d'objets.
choix de 4 matériaux : Obsidienne, Palme, Cuivre, Bajo Negro
- Observation, exploration des artisanats mexicains

Parutions relatives au projet :

Wall paper

Ideat

Abitare

Madame Figaro

Matière à penser au Mexique

Exposition au Museo de Artes Populares de Mexico
12/2010

**Matière à Penser
MEXICO**

Sébastien Cordoleani

28.11.2009 _ MAP Mexico

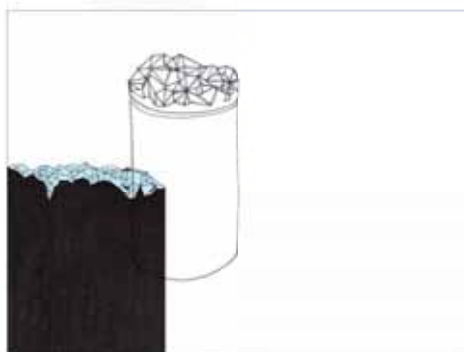

Matière à penser au Mexique

Obsidiana

Obsidienne

Matière typique du Mexique et des civilisations préhispaniques, cette lave vitrifiée laisse entrevoir de nombreux usages, nouveaux ou historiques. Son noir profond, sa brillance, son éclat, son tranchant ou son poids sont des indices pour tailler le bloc et donner forme à des objets en découlant. Sortis de la mine, les morceaux d'obsidienne sont des éclats saillants, en cours de taille, ils deviennent gris mat, et une fois polis, ils offrent des nuances de noir profond, éclatant. Le designer s'est intéressé aux contrastes entre les différents états allant de la pièce brute à la forme créée.

*Artisans :
Zenaido Ortega y Gabriel Ortega
San Francisco Mazapa,
Teotihuacán, Estado de México.*

Matière à penser au Mexique

Palma

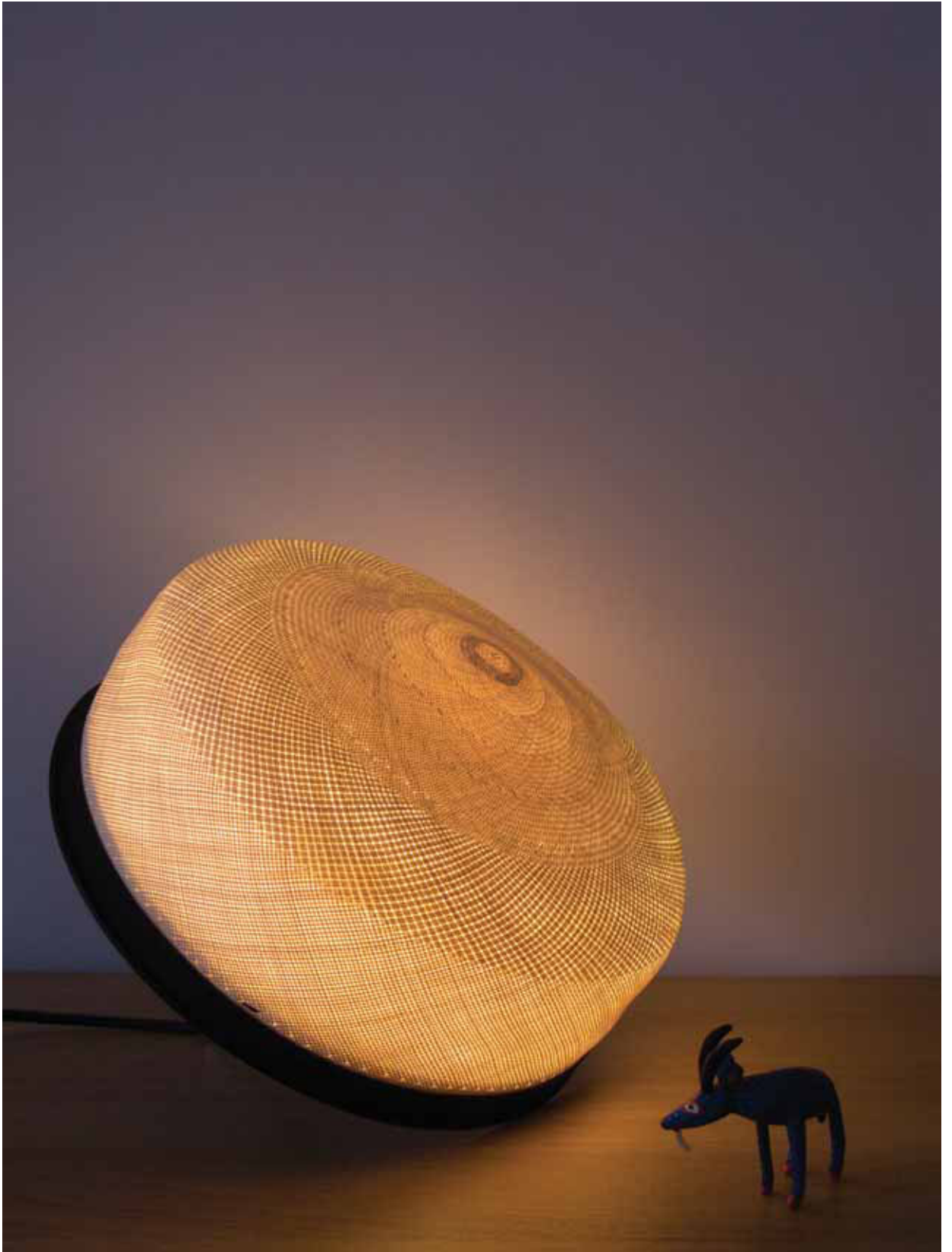
Palme

Le chapeau Jipi est lentement mis en forme autour d'un moule de bois. Pour le parfaire, une empreinte à la vapeur permet de lui administrer sa forme finale.

Le Jipi, lorsqu'il est finement tressé, passé à la lumière, laisse apparaître toute la structure du travail de l'artisan. Ce phénomène est surprenant avec des fibres de palmes jeunes puisqu'elles sont réellement diaphanes.

*Artisan :
Hermitaño Hermenegildo Uc Tuyub
Becal, Campeche*

Matière à penser au Mexique

*Exposition aux Templiers - La Villa Noailles
Design Parade 05 - 2010*

SÉBASTIEN CORDOLÉANI

MÀP, PALME ET OBSIDIENNE - MATIÈRE À PENSER - MEXIQUE

DESIGN
PARADE
2010

5^E FESTIVAL INTERNATIONAL DE DESIGN
CONCOURS / EXPOSITIONS / RENCONTRES
2, 3 ET 4 JUILLET
EXPOSITIONS JUSQU'AU 26 SEPTEMBRE

VILLA NOAILLES, HYÈRES
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
WWW.VILLANOAILLES-HYERES.COM

Site / Website: Sébastien Cordoléani, 2010. Photo: Sébastien Cordoléani / Design + Morel, Roland Moulet / 2010

DESIGN PARADE

05

Festival international de design

Exposition jusqu'au 19 septembre 2010

SÉBASTIEN CORDOLÉANI

Mât, Palme et Obsidienne - Mexique
- Matière à penser

Tour des Templiers, centre historique

Obsidienne

Miroir - Mirror
-
Prototype, 2010
Propriété : réflexion - Property: reflection
14x21,5x3 cm

3 poids, dessous de plat - Table mat
-
Prototype, 2010
Propriété : résistance à la chaleur - Property: heat resistance
10x18x6 cm

3 presses - 3 paper weights
-
Prototype, Camper, 2010
Propriété : masse et réflexion - Property: mass and reflection
18x18x6 cm
15x25x6 cm
17x22x6 cm

Couteau - Knife
-
Prototype, Camper, 2010
Propriété : tranchant - Property: sharp
2x15 cm

FR

Sébastien Cordoléani propose des objets développés soit avec des matériaux, soit avec des techniques particulières. Cette expérience de développement de produits a eu lieu au Mexique entre 2009 et 2010 et s'intègre dans le projet au long cours du designer, nommé « Matière à penser ». A chaque fois, seul ou avec Frank Fontana, il mène l'expérience en étroite relation avec les moyens de chaque entreprise et s'axe sur les matériaux, les procédés et les métiers, permettant d'investir les savoir-faire, de l'industrie à l'artisanat, comme c'est le cas. Le séjour du designer au Mexique a été l'occasion de découvrir des savoir-faire et des matériaux spécifiques liés aux lieux, à la mine, à la culture. La technique du panama avec le Jipi de Béal (palme) dans le Yucatan, et l'obsidienne (lave vitrifiée) ont retenu son attention.

Obsidiana

Matière typique du Mexique et des civilisations pré-hispaniques, cette lave vitrifiée laisse entrevoir de nombreux usages, nouveaux ou historiques. Son noir profond, sa brillance, son éclat, son tranchant ou son poids sont des indices pour tailler le bloc et donner forme à des objets en découlant.

Sortis de la mine, les morceaux d'obsidienne sont des éclats saillants, en cours de taille, ils deviennent gris mat, et une fois polis, ils offrent des nuances de noir profond, éclatant. Le designer s'est intéressé aux contrastes entre les différents états allant de la pièce brute à la forme créée.

Palme Jipi

Le chapeau Jipi ou Panama est lentement mis en forme autour d'un moule de bois. Pour le parfaire, une empreinte à la vapeur permet de lui administrer sa forme finale. Le Jipi, lorsqu'il est finement tressé, passé à la lumière, laisse apparaître toute la structure du travail de l'artisan. Ce phénomène est surprenant avec des fibres de palmes jeunes puisqu'elles sont réellement diaphanes.

Sébastien Cordoléani

Diplômé de l'Essex-les Ateliers, il est lauréat, avec Frank Fontana, du Grand Prix de la villa Noailles en 2007, résident à la villa Kijiyama et lauréat des Audi Awards en 2008. Il a développé une approche particulière des matériaux. Il est en résidence et travaille à Barcelone.

ENG

The designer's proposition consists in objects produced with non-mainstream materials and techniques. The experimentation was conducted in Mexico between 2009 and 2010 and is part of the designer's long-term project entitled "Matière à penser". The experimentation, either carried out by the designer on his own or jointly with Frank Fontana, is always based on locally available means and focuses on materials, processes and professions, spanning both industrial expertise and craftsmanship, as is the case here. During his stay in Mexico, the designer discovered the know-how and materials specific to places, mines and culture. His attention was specifically drawn to the Panamanian technique using the Béal Jipi (palm tree) in Yucatan, and to glazed lava, known as obsidiana.

Obsidiana

Glazed lava is typical of Mexico and pre-Hispanic civilisations. Its uses, both new and historical, are multiple. Its deep black color, brilliance, shine, sharp edges or weight guide the artist's cuts and the shapes of the resulting objects.

When freshly excavated, obsidiana pieces are sharp shards; under the cutting tool, their color turns to dull gray and polishing reveals shiny deep black hues. I was fascinated by the contrasts between the raw stone and the created shapes.

Jipi Palm Tree

The Jipi palm hat, also named Panama, is slowly formed around a wooden mold, and steamed to finalize the shape. When exposed to light, the fine braiding of the Jipi palm hat reveals the structure created by the crafters. This phenomenon is particularly surprising with young palm fibers as they are translucent.

Sébastien Cordoléani

Graduated of Essex-les Ateliers, he is the winner of the Villa Noailles 2007 Grand Prix, jointly with Frank Fontana, and of the Audi Awards as well as an in-residence internship at the villa Kijiyama in 2008. He developed his specific approach to materials. He is living and working in Barcelona.

Sébastien Cordoléani
designer
scénographie
illustrations et images

Villa Noailles
Ville d'Hyères-les-Palmiers
production
remerciement

François Carrassan, premier adjoint
Hervé Ruffier, chef du service des affaires culturelles
pour la ville d'Hyères-les-Palmiers

Le Centre national des Arts plastiques
L'Ambassade de France à Mexico
Musée de Artes Populares de Mexico
Culture France
Elissa Medina, assistante designer

Design Parade 05
Expositions jusqu'au 26 septembre 2010, villa Noailles

villa Noailles
Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
Horaires d'ouverture - Opening hours
Ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés, 14h-19h
Le vendredi ouvert uniquement en nocturne de 16h à 22h
→ Open every day, closed on Tuesdays and Bank Holidays from 9pm to 7pm
Fridays late opening only from 4pm to 10pm

Tour des Templiers
Place Massillon, centre historique
Horaires d'ouverture - Opening hours
Ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés, 10h-12h / 16h-19h
→ Open every day, closed on Tuesdays and Bank Holidays 10-12am / 4-7pm

Palme Jipi Lampe

Lampe a - a Lamp
-
Prototype, 2010
Propriété : diaphane - Property: diaphanous
15x8 cm

Lampe b - b Lamp
-
Prototype, 2010
Propriété : diaphane - Property: diaphanous
27x20 cm

Lampe c - c Lamp
-
Prototype, 2010
Propriété : diaphane - Property: diaphanous
15x30 cm

Boîte Éclat a - a Splitter Box
-
Prototype, 2010
Propriété : contraste géométrique - accident
→ Property: geometry - accident contrast
18x9 cm

Boîte Éclat b & c - b & c Splitter Box
-
Prototype, 2010
Propriété : contraste géométrique - accident
→ Property: geometry - accident contrast
b 11,5x6 cm
c 8,5 x 4 cm

Vase plat - Flat vase
-
Prototype, 2010
Propriété : contraste géométrique - accident
→ Property: geometry - accident contrast
6x20x15 cm

Boîte - Box
-
Prototype, 2010
Propriété : noir sur noir - Property: black on black
10x10x10 cm

Boîte Éclat - Splitter Box
-
Prototype, 2010
Propriété : contraste géométrique - accident
→ Property: geometry - accident contrast
8x10,5 cm

Bague Éclat - Splitter Ring
-
Prototype, 2010
Propriété : contraste géométrique - accident
→ Property: geometry - accident contrast
4x2,1 cm

Obsidiana - Boîtes Éclat

Une série de boîtes qui jouent du contraste naturel/artificiel en opposant la matière brute, qui prend alors des formes géométriques et polies, des contours arrêtés, et la matière brute, éclatée, aux formes accidentées, présentant des couleurs pétrifiées et laissant voir les tensions et l'orientation de la matière. L'espace initial minéral de l'obsidienne se vit, une fois polis, d'une monochromie du fait de sa couleur profonde. Le matériau n'est pourtant pas homogène. Le contraste entre l'état naturel et spontané de l'obsidienne et la forme artificielle d'un contour pensé et dessiné est l'une des singularités qui apparaissent au travail de ce matériau. Contrairement à un morceau de bois sur lequel se liraient les veines et les nœuds, l'obsidienne jette un voile sur sa constitution. Une forme floue en obsidienne se présente comme une enveloppe; l'éventuelle brisure dévoile sa constitution et rend son éclat unique, précieux.

Obsidiana - Splitter Boxes

This series of boxes plays on the lava's natural and artificial contrasts, opposing the geometrical, contoured and polished shapes of the machined substrate, to the rough chunks and petrified colors of the raw material which reveal inner tension and veins. The initial mineral aspect and deep color-shade of obsidiana become monochromic when polished. And yet, the raw material is not homogeneous. The contrast between the natural, spontaneous state of obsidiana and the artificial shape of planned and designed contours is one of the peculiarities born of the artist's creations. Wood veins and nodes are immediately visible to the eye while obsidiana is coy: the shapes cut from it are sleek, its inner layers and unique precious shine only revealed through cracks.

Lampes Jipi

Les Lampes de palme Jipi sont des éléments blancs, homogènes, qui une fois mis en lumière laissent voir les rythmes de tressage. Le projet est élaboré au travers des changements de rythme dans le tressage, dans la production de formes convexes et la prise en compte des variations d'une pièce à l'autre.

Jipi Lamps

Jipi palm Lamps are white and homogeneous, their braiding patterns revealed under light. The project revolves around changing braiding patterns, convex shapes and variations between pieces.

