

L'ATELIER DE

SERGE MANSAU

SERGE MANSAU

La collection de livres des « Ateliers d'Artistes » a pour objet d'introduire le lecteur au cœur de la création de l'artiste. Vivre le travail de celui qui invente des formes et des objets, en suivre la démarche, apprendre à lire son œuvre représente la plus précieuse et la plus difficile des entreprises. C'est ce que propose chacun des livres de cette collection : documentés de photographies, ils dévoilent l'atmosphère d'un lieu tout en s'appuyant sur un entretien qui restitue la pensée de l'artiste, peintre ou sculpteur.

Serge Mansau est un artiste en marge du monde de l'art, dont l'œuvre de sculpture est restée à l'abri des regards. Ce qui laisse perplexe quand on sait qu'il est, depuis plus de quarante ans, l'un des plus grands créateurs de flacons de parfum, de ces objets que l'on a tous eus, un jour, entre les mains. Près de Paris, à la campagne, là où il a installé ses ateliers, où ses cabanes de verre ponctuent un parcours qui sublime le dialogue entre matériaux et senteurs, Serge Mansau entretient avec le temps – au début de notre XXIe siècle météorique – une relation devenue rare. À la recherche du geste juste, il réinvente un monde dont la nature est le point saillant.

UN PARCOURS QUI SUBLIME LE DIALOGUE ENTRE MATÉRIAUX ET SENTEURS

The book collection "Ateliers d'Artistes" (Artist Studios) aims to introduce the reader to the heart of the artist's creative work.

To experience the work of one who invests forms and objects, to follow the artist's way of proceeding, to learn to read someone's art is the most valuable and most difficult of undertakings. This is what each of the books in this collection offers: documented with photographs, they reveal the atmosphere of a given place while relying on an interview to re-create the thought of an artist, painter or sculptor.

Serge Mansau is an artist outside the usual art world, a man whose sculpture work has remained largely unknown. This is surprising when one knows that he has also been

for over 40 years one of the greatest creators of perfume bottles, these objects which we all one day or another have held in our hands.

He established his studios near Paris, in the country, where his glass sheds punctuate the career he has made of enhancing the dialogue between materials and scents. Indeed, at the meteoric rise of our 21st century, Serge

À tel point qu'au-delà des espaces qu'il s'est aménagés, c'est aussi son atelier à ciel ouvert qui lui apporte l'inspiration du moment et les objets qui prendront place dans ses œuvres : ici la feuille d'un arbre, là le caillou d'un chemin. Sculpteur, dessinateur, scénographe aussi, il peut tout à la fois travailler le verre, fondre les métaux, inciser le bois, faire dialoguer les matériaux qui trouveront leur place dans son processus de création.

Il n'est jamais facile de parler de la création, encore moins pour un touche-à-tout comme Serge Mansau dont la sensibilité et les centres d'intérêt, d'ordinaire si peu simultanément exploités, dessinent chez lui un rare champ d'action. À l'image de son *Colosse* qui culmine à plus de six mètres de haut à l'entrée de sa maison, de ses *Forêts d'Hommes* qui peuplent ses espaces de vie ou de ses nounours en verre qui renvoient l'image de l'enfance – la sienne, la nôtre –, il ne cesse de réinventer un monde qu'il modèle à sa guise et qui trouve grâce à ses yeux. À l'instar de sa petite valise d'enfant contenant tous ses jouets, il emporte toujours avec lui sa minuscule boîte de couleurs dont on mesure tout à coup – au détour d'une phrase lorsqu'il l'extrait de sa poche – qu'elle structure une mise en abyme, qu'elle est l'atelier dans l'atelier. L'infiniment petit dans l'infiniment grand, c'est sans doute ce que tentent d'approcher les échanges avec Serge Mansau qui nous introduisent au cœur de la création artistique.

COLLECTION ATELIERS D'ARTISTES

*Mansau – perfume bottle designer and sculptor – maintains a relationship with time that has become rare. Continually seeking just the right touch, he reinvents a world where Nature has pride of place. This is so much so the case that, beyond the spaces he has showcased, it is his very studio open to the heavens which inspires him from moment to moment, as well as the natural objects that take their place in his artwork: here a tree leaf, there a pebble from a path. Sculptor, designer, and creator of ambiances, he can not only work glass, smelt metals and carve wood, but he can also put various materials in dialogue as he creates. It is never easy to speak of the creative process, even less so for a jack-of-all-trades like Serge Mansau; his sensitivities and centres of interest, ordinarily so rarely employed simultaneously, in fact define this artist's field of action. As is the case with his *Colossus* sculpture reaching a height of over 6 m as it stands at the entrance to his house, or with his *Forest Men* peopling his living spaces, or yet again his glass teddy bears recalling the very image of childhood – ours, his – he ceaselessly reinvents a world he shapes as he sees fit and which he finds beautiful. Like a small child carrying a little case of his toys with him, he always has his tiny paint box ready to draw from his pocket at the turn of a phrase – a telescoped artist's studio in an artist's studio. From the infinitely small to the infinitely big, it is doubtlessly what the exchanges with Serge Mansau aim to bring us closer to – the heart of the process of artistic creation.*

ENTRETIEN

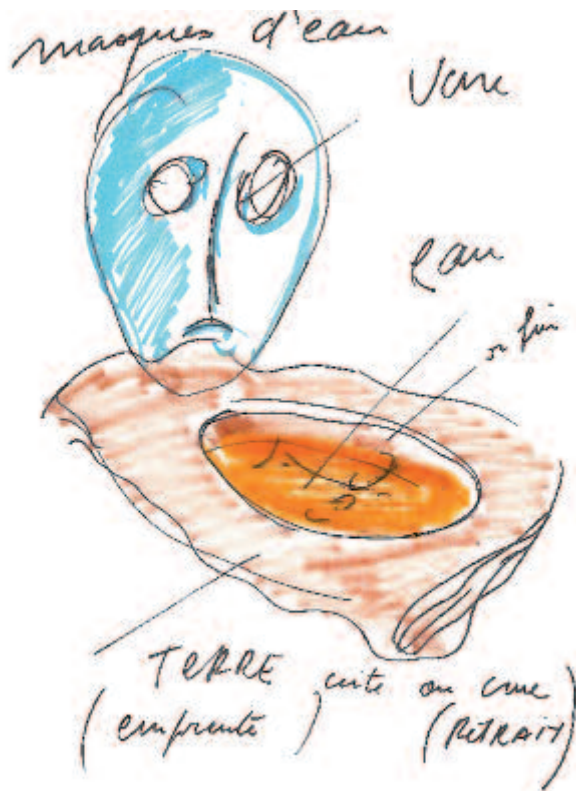
Philippe Bouchet : Votre travail de sculpture fait appel à des matériaux très divers. Vous aimez aussi bien souffler le verre, travailler les métaux, tailler le bois ou inciser la terre cuite. On peut trouver aussi dans vos œuvres des rebuts, des tessons, des cailloux ou des végétaux séchés. Quel est votre rapport au matériau et à la nature, quel rôle jouent-ils dans l'édification d'une œuvre ?

Serge Mansau : Les matériaux sont intéressants pour moi dans la mesure où je peux les mettre en scène, les façonner, les transformer ou les « finir ». Par exemple, de quatre petits bouts de bois, je ne fais pas à chaque fois des revolvers parce que leurs formes y font penser. Je vais plutôt les dresser de telle façon qu'en définitive, ils ressembleront à une cité ou à une certaine forme d'abstraction. Je n'hésite pas à ramasser les matériaux, les choses qui traînent, qui n'ont pas de valeur mais qui peuvent néanmoins avoir des pouvoirs extrêmement magiques. Un petit bourgeon, c'est un univers, quelque chose d'indescriptible. La façon dont je vais le regarder, cela va être une steppe ou tout autre chose. De la rencontre avec les matériaux ou la façon d'en aborder les problèmes par le dessin, c'est aléatoire. Bien entendu, je ne peux pas le nier, il y a de l'enfance dans cette attitude, dans cette utopie qui dit les choses auxquelles elle prétend et qui ne le sont pas. Au fond, pour moi, dans ma démarche créatrice, le hasard est une nécessité.

INTERVIEW

Philippe Bouchet: Your sculpture work calls on a very wide diversity of materials. You enjoy blowing glass as much as working metal, carving wood or etching on earthenware. We are just as likely to find rubbish as shards of glass, pebbles or dried vegetables. What is your relationship to the materials and to nature? What role do they play in the edification of a work?

Serge Mansau: The materials are interesting to me in that I look at them to see how to showcase them, shape them, transform or "finish" them. For example, four little bits of wood, I don't make revolvers out of them each time because their shapes make you think of that. Instead, I'm going to set them up in such a way so that in the end they look like a city or a certain form of abstraction. I don't hesitate to pile up materials, things lying about, which have no value but which can nevertheless have extremely magical powers. A little bud is a whole world, something indescribable. The way I'm going to look at it, it could be a steppe or any other thing. The encounter with the materials or the way of approaching the problems through design, it's all a matter of chance. Of course, I can't deny it, there is something of childhood in this attitude, in this utopia that states the things to which it lays claim and which are not. Deep down inside, for me, in my creative exploration, chance is a necessity.

Philippe Bouchet : Peut-on dire que cela instaure un rapport à l'espace qui serait différent de celui des autres sculpteurs ?

S. M. : Ce qui me passionne, ce sont les formes du vide. Par exemple, ce qui est extraordinaire chez Michel-Ange, mieux réussi peut-être que chez Henry Moore, c'est la puissance dans les vides. Chez Rodin aussi, la justesse du vide qui fait le compas des jambes de l'homme qui marche dans les *Bourgeois de Calais* est étonnante. Ces vides-là, si on les moulait et qu'on les présentait en les écartant un peu pour pouvoir tourner autour, on aurait dans la lecture de leurs formes négatives quelque chose de passionnant. Tout cela m'intéresse parce que je veux en faire un point de réflexion. Les formes du vide, cela aurait abouti chez Miró : dans ses sculptures, les trous et les creux sont époustouflants. Quant à moi, je ne fais rien qui n'ait envie d'une scénographie, d'un rituel. Tout ce que j'ai pu faire pour la parfumerie, c'est ce que j'ai essayé d'imaginer dans une autre dimension pour en faire un élément événementiel, un mythe.

Philippe Bouchet : Can it be said that this establishes a space different from that of other sculptors?

S. M.: *What passions me are the shapes negative space takes. For example, what is extraordinary with Michelangelo, more successful than perhaps was Henry Moore, is the power of the negative space. With Rodin as well, the rightness of the negative space marked out by the compass of the man's legs walking in the Burghers of Calais is astounding. These negative spaces are there, and if we moulded them and presented them, separating them a little to make room to walk around them, we would be able to read something really impassioned in their negative forms. All this interests me because I want to make it a subject for reflection. The shapes of the negative space, this would seem to have come to something with Miro: in his sculptures, the holes and hollows are amazing. As for me, I don't do anything that doesn't call for a stage set, a ritual. All that I was able to do for the perfume business is that I tried to imagine in another dimension to be able to make an element for an event out of it, a myth.*

SERGE MANSAU

BIOGRAPHIE

Suivant son père « pionnier de l'aéronautique » sur les terrains d'aviation dès l'enfance, Serge Mansau s'ouvre au monde : les déplacements, les voyages et le nomadisme de son quotidien développent très tôt une imagination fertile, une rigueur passionnée et un goût de l'évasion.

C'est en tant qu'adolescent, lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'il commence à dessiner, à modeler la cire et la terre glaise. Lycéen rêveur, lecteur de poésies, en rupture avec son entourage familial, il suit des cours de dessin par correspondance, fréquente Le Louvre et le musée des Monuments français, se plaisant à faire des empreintes de certains motifs de sarcophages égyptiens.

Alors que sa famille le rêve ingénieur, lui s' imagine une autre vie, celle de metteur en scène ou de scénographe. Ce sont le talent qui l'habite, les hasards de la vie et les rencontres décisives qui font le reste. D'abord inscrit à l'académie des Arts modernes de la rue de la Pompe, l'un de ses professeurs le met en rapport avec le monde du théâtre : il suivra les cours Dullin avant de rencontrer le mime Marceau. Très vite, il monte des projets de scénographie, tout en commençant à se consacrer à la recherche de formes et de signes.

En 1960, il travaille chez Helena Rubinstein comme décorateur. C'est là qu'il créera son premier flacon de parfum, avant d'ouvrir quatre ans plus tard son propre studio puis de s'imposer comme l'un des créateurs les plus talentueux dans l'univers de la parfumerie et du flaconnage.

Alors que sa maîtrise du matériau, alliée à une forte créativité, l'amène dès les années 1970 à collaborer avec de grands cristalliers et à créer des objets design. Les décennies suivantes voient ses expositions personnelles de sculpteur se succéder très régulièrement.

L ' A T E L L I E R D E

SERGE MANSAU

INTERVIEW PHILIPPE BOUCHET

PHOTOGRAPHIES CAILLON

FORMAT : 24,5 X 24,5

PAGINATION : 80 pages

ILLUSTRATIONS : Environ 100 illustrations

LANGUES : Bilingue français et anglais

PRIX : 28 euros

ISBN : 978-2-35278-062-5

✿ SODIS : 718578 8

DÉJÀ PARUS :

DANIEL BUREN

JACQUES VILLEGLE

À PARAÎTRE :

CAROLE BENZAKEN

ANNE & PATRICK POIRIER

PIERRE SOULAGES

VLADIMIR VELICKOVIC

THALIA

E D I T I O N

Direction générale : Aleksandra Sokolov

Siège social :

51 bis rue de Mirosmenil

F-75008 Paris

Bureaux :

Le Hameau de Louville

3, rue Georges Lourdel

F-95300 Ennery

Tél : +33 1 34 02 26 23

Fax : +33 1 34 48 90 93

Mail : a.sokolov@thaliaedition.com

Web : www.thaliaedition.com

Diffusion libraires : CDE

Distribution : Sodis

✿ SODIS : 718579 1

ATELIER D'ARTISTES

COLLECTION