

Hélène Loussier

Le Chemin des Esprits

Situé entre le Mans et Angers, au coeur de la Vallée de la Sarthe, le musée de la faïence et de la céramique, acteur culturel et musée vivant, est un lieu de mémoire où près de 5 000 pièces valorisent l'histoire de la céramique, les productions de Malicorne et du Maine.

Le musée est un lieu de vie artistique attaché à son territoire, une scène ouverte à la création céramique contemporaine et aux expressions artistiques : expositions, concerts, animations, démonstrations, ateliers...

Reconnu musée de France par la qualité et l'intérêt de ses collections, il s'inscrit dans le réseau des musées nationaux aux côtés du musée de la céramique de Sèvres, du musée du Louvre pour la création d'expositions thématiques autour de la céramique.

La Communauté de communes du Val de Sarthe assure la gestion de l'équipement et reçoit le soutien du Département de la Sarthe et du Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

19 mars
22 mai
2022

Le Chemin des Esprits, Hélène Loussier, une exposition du musée de la faïence et de la céramique, en partenariat avec Puls'Art Le Mans.

En 2022, dans le cadre de la 6ème édition Puls'Art, l'association Artata, organisatrice et le musée de la faïence et de la céramique à Malicorne-sur-Sarthe présentent l'artiste Hélène Loussier et son exposition ***Le Chemin des Esprits.***

Depuis sa création en 1993, l'événement Plus'Art est un rendez-vous majeur pour les professionnels du monde de l'art, au Mans comme à Malicorne-sur-Sarthe. Lieu de découverte ou de confirmation, Puls'Art a permis à de jeunes artistes d'être repérés et de « s'approcher » d'œuvres d'artistes renommés.

Partenaire du Puls'Art, le musée de la faïence et de la céramique de Malicorne-sur-Sarthe, musée de France inscrit cette programmation d'artistes contemporains dans la promotion de l'art et notamment la céramique contemporaine.

Façonnées ou peintes, les créatures d'Hélène Loussier incarnent les différents règnes - animal, végétal, minéral - sous les traits d'êtres chimériques. Ces œuvres créent un univers plein de fantaisie qui aurait pu exister réellement, peut-être, si la création du monde avait dérapé.

Le Chemin des Esprits

Les Esprits qui habitent le monde, claquent les portes, frissonnent dans les arbres, vibrent dans les rayons de poussières du soleil et chantent dans les herbes hautes ou les rames du métro sont invisibles à l'œil nu, normalement. Voici quelques-uns de ces êtres sauvages capturés dans l'argile, alignés sagement en attendant que le regard se détourne ou que s'éteignent les lumières pour faire la fête. **Le Chemin des Esprits** fait référence autant à leur présentation dans le cadre de ce musée qu'à la prise de conscience de leur existence par le public. Prendre le chemin des esprits est une autre façon de voir le monde, d'accueillir un ressenti qui ne doit rien aux dogmes scientifiques actuels et tout à la fantaisie poétique, parfois précurseur de vérités surprenantes.

Les "Petits Esprits" protègent maisons et jardins. On ne peut se fier à leur taille pour imaginer leur puissance. Particulièrement utiles dans les petites tâches du jour, certains aident le soleil à se lever, d'autres pacifient les champs de moutarde, celle qui monte au nez, ou gardent les secrets qui leur sont confiés. Ils annoncent le printemps au cœur de l'hiver, offrent leur cœur, accueillent les nouveaux venus, protègent les voyageurs ou valsent à la perfection... Certains ne font rien du tout, ils sont simplement gage de bonne humeur autour d'eux. Leur présence bienveillante sur une étagère ou un bureau écarte les esprits chagrins. Chacun est porteur d'un axiome (une vérité non démontrée), qui le qualifie et fait partie intégrante de l'œuvre.

Hélène Loussier

Les céramiques de Hélène Loussier ou la découverte d'un monde merveilleux

Les êtres fragiles qu'elle façonne ont des prédispositions pour nos vies : ils sont "protecteurs", ou "bestioles", ils sont "éclosions" ou "êtres fleurs", ou encore des "petits et grands esprits". ils portent des prénoms qui les prédestinent à une vie paisible, comme : "Éléphant Chou", "Bébé Dragon Angélique", "Nocturne Intérieur", "Shamane Dansant", "Archifleur", et bien d'autres noms de baptême, sans doute affublés par des fées. L'un est coiffé d'une plume, l'autre équipé d'un pédoncule ou accouturé d'un pétiole, l'une exhibe une fleur en guise de tête, des frou-frous en-dessous. En fait, tous brillent par leurs singularités physiologiques bizarroïdes et tarabiscotées, mais aussi leur émail joyeux.

Hélène est une personne affable, souriante et bienveillante, elle semble tranquille et mesurée, mais quel est ce bouillonnement prolifique dans ses méninges qui donne naissance à tant de cocasserie débridée ? Dès mon premier regard sur ses céramiques intensément émaillées (chaque pièce va subir successivement plusieurs cuissons), je fus submergé de tendresse pour toutes ces entités extravagantes, et soudainement terrassé par l'envie de les adopter et fonder une grande famille de créatures loufoques, truculentes et asymétriques. À croiser ce gentil peuple hypocoristique on échappe aux canons d'une beauté standardisée, on pénètre

avec délice dans un jardin de poésie pure, bienvenue dans une nature mirifique !

Les céramiques d'Hélène Loussier sont présentes dans de prestigieuses collections publiques tel que le Musée de la Piscine à Roubaix, ou la collection du Musée K-Hof Kammerhof à Gmunden en Autriche, et en 2022, elle fait une exposition au Musée de la faïence à Malicorne. Née en 1960 dans une famille de musiciens, elle a été membre de l'association organisatrice de Saint-Sulpice Céramique, et est rédactrice pour la Revue de La Céramique et du Verre. Elle expose également en galerie à Paris, Boulogne-Billancourt, Amsterdam et Château-Gontier.

Jean-Dominique Sauret

Être à la marge

Il est des créations qui surprennent, apportent une esthétique nouvelle et semblent inclassables. Les sculptures d'Hélène Loussier attirent par leur présence sincère et évidente, par une sorte de spontanéité improbable, une fraîcheur et une fausse fragilité. Elles restent des énigmes, pourquoi notre attention est-elle captée, pourquoi fonctionnent-elles si bien plastiquement alors même qu'elles semblent irrationnelles et saugrenues ?

La simplicité de la terre convient à sa démarche, on y retrouve comme dans sa peinture, un contraste poétique entre l'aléatoire et le construit. Cette franche opposition crée l'étrangeté, comme un collage surréaliste, un cadavre exquis en volume : des bottes d'où sortent des pattes, un corps d'animal portant une petite maison, une fleur en guise de tête. Les couleurs accentuent la violence des écarts formels : la monochromie domine, le blanc en particulier que les couleurs vives, ponctuelles et aléatoires, viennent dynamiser. La simplification que s'impose l'artiste renforce l'efficacité du discours plastique. Le travail de création est motivé par l'émergence d'un nouvel être, quand cette énergie s'épuise la pièce est terminée. (...) Ainsi naissent des thèmes nommés : Éclosions, Bestiaire, Protecteurs, Trames. (...)

Outre ces collages plastiques, ces mutations de maisons qui s'enflamment ou s'envolent, de têtes-fleurs, de chevelures chapeaux, l'énigme ressentie tient à la connivence entre cette évidence du matériau, céramique colorée d'un blanc brillant quasi industriel, ces présences si prégnantes et justes, et ce non-sens céramique que l'on trouve dans la légèreté, la fragilité, l'inachevé, la spontanéité et l'innocence recherchée d'un traitement enfantin.

Autodidacte exerçant la céramique depuis 2011, Hélène Loussier a été séduite par la matière. Après avoir pratiqué quelques temps avec son ami Parrot-Lagarenne, elle reçoit un vieux four électrique en partage et c'est le début de son atelier à la campagne. (...) Il est certainement plus facile de prendre toutes les libertés quand on n'a pas appris la technique de façon académique. Ainsi Hélène Loussier n'hésite pas à retoucher, à ré-émailler, recuire plusieurs fois, casser, coller, recuire... comme elle pourrait retoucher un tableau. La cuisson apporte aussi quelques surprises bienvenues. La sensation du toucher lors du modelage, tout comme le plaisir du spectateur à pouvoir toucher les sculptures sont essentiels dans son choix de la céramique.

Née dans une famille de musiciens, Hélène Loussier devient d'abord peintre. Elle apporte sa contribution à cet art en opposant sur de grandes toiles, des couleurs aquarellées librement disposées et un dessin classique, une figuration à la mine de plomb, des silhouettes ou une construction graphique en mouvement. Il existe des points communs entre sa peinture et sa céramique. Pour autant l'une n'est pas la mise en volume de l'autre. Toutes les œuvres représentent des créatures, des fragments de lieux, proposent une atmosphère dans un environnement incomplet, irréel et ne suggèrent aucun lien entre tous les éléments. L'histoire reste donc à construire par celui qui regarde.

Nicole Crestou

“Être à la marge”, Revue de la Céramique et du Verre, n°205

MEILLEUR AMI, faïence, or, 42 x 28 x 32 cm

ASTRE DU VENT, grès émaillé, 80 x 46 x 42 cm

*PETIT ESPRIT #137, grès, engobes,
émail et or, 17 x 7 x 13 cm*

PETIT ESPRIT #35, grès émaillé, 19x18x13 cm

JARDIN #11, grès émaillé, or, 10 x 19 x 18 cm

PHOTO DE FAMILLE - PETIT ESPRIT #51 et 54, grès émaillé, 14 x 18 x 8 cm et 20 x 10 x 15 cm

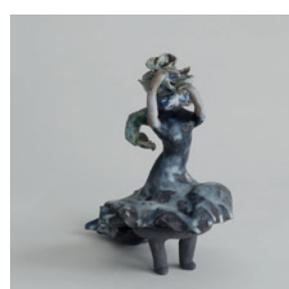
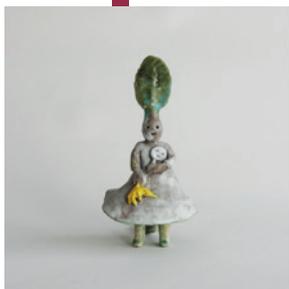
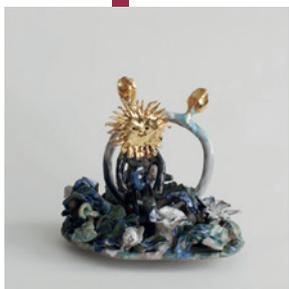
PETIT ESPRIT #34, grès émaillé, 19 x 09 x 05 cm

PETIT ESPRIT #68, grès émaillé, 22 x 07 x 12 cm

PETIT ESPRIT #74, grès émaillé, or, 19x07x10 cm

DE GAUCHE A DROITE ET DE HAUT EN BAS

JARDIN #13, grès émaillé, 22 x 25 x 25 cm, PETIT ESPRIT #59, grès émaillé, 16 x 13 x 14 cm, PETIT ESPRIT #64, grès émaillé, 19 x 10 x 13 cm, PETIT ESPRIT #66, grès émaillé, 15 x 10 x 13 cm

PETIT ESPRIT #70, grès émaillé, 22 x 11 x 13 cm, PETIT ESPRIT #76, grès émaillé, 18 x 10 x 11 cm (centrale), PETIT ESPRIT #92, grès émaillé, 18 x 09 x 12 cm

PETIT ESPRIT #100, grès émaillé, or, 18 x 07 x 15 cm, PETIT ESPRIT #102, grès émaillé, 14 x 08 x 11 cm

PETIT ESPRIT #106, grès émail, or, 18 x 10 x 13 cm, PETIT ESPRIT #109, grès émaillé, 14 x 06 x 09 cm, PETIT ESPRIT #114, grès émaillé, or, 17 x 07 x 08 cm, PETIT ESPRIT #120, grès émaillé, 17 x 12 x 20 cm

DE GAUCHE A DROITE :

PETIT ESPRIT #02, grès émaillé, 15 x 7 x 6 cm

PETIT ESPRIT #19, grès émaillé, 18 x 8 x 7 cm

PETIT ESPRIT #18, grès émaillé, 30 x 11 x 13 cm

DE GAUCHE A DROITE :

PETIT ESPRIT #24, grès émaillé, 18 x 7 x 10 cm

PETIT ESPRIT #23, grès émaillé, 19 x 10 x 10 cm

PETIT ESPRIT #25, grès émaillé, 18 x 10 x 10 cm

Hélène LOUSSIER
8 passage ruelle
75018 Paris France
+33 6 07 40 34 13
www.loussier.net

Née en France en 1960 dans une famille d'artistes, Hélène Loussier peint, dessine, et sculpte en céramique.

EXPOSITIONS

- 2021
 - Pépites et Grands Trésors, Galerie Mondapart (Boulogne-Billancourt)
 - FA.ZA.SO. MA (Vente caritative en ligne)
 - Habeas Arte (Paris)
 - Salon de céramique contemporaine en Normandie (Pont de l'Arche)
 - Saint-Sulpice Céramique (Paris)
 - On y Mange, Les Tables du Pouvoir, Musée du Louvres-Lens
 - Ré-enchanter le Monde, Galerie Mondapart (Boulogne-Billancourt)
 - L'Esprit Vagabond II, Musée de la Faïence de Malicorne
 - Accrochage Hétéroclite, Galerie Artinside (Château-Gontier)
- 2020
 - Saint-Sulpice Céramique (Paris)
 - L'Esprit Vagabond, Musée de la Faïence de Malicorne, exposition en ligne (Covid)
 - Gmunden Keramic Symposium, Westerwald Museum, Hör-Grenzhausen (Allemagne)
 - Gmunden Keramic Symposium, Galerie Scharmüller, Fornach (Allemagne)
 - Tableaux Fantômes, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul
 - Êtres Pluriels, Galerie Grès (Paris)
- 2019
 - Art is all you need IV, Galerie Mondapart (Boulogne)
 - Saint-Sulpice Céramique (Paris)
 - Tableaux Fantômes, Centre d'Histoire du Mémorial 14-18 (Souchez)
 - Gmunden Keramic Symposium, Laufen Innovation Hub (Vienne, Autriche)
 - Curiosités d'Hiver, Galerie Mondapart (Boulogne-Billancourt)

EXPOSITIONS

- 2018
 - Les Tableaux Fantômes, dernière édition, Musée de la Piscine (Roubaix)
 - Keramik Symposium, Gmunden Museum (Gmunden, Autriche)
 - Saint-Sulpice Céramique (Paris)
 - Les Tableaux Fantômes, 7e édition, Villa Yourcenar (Saint-Jans-Cappel)
 - Mezzo, Dufour, Loussier, La Plus Petite Galerie du Monde (OU PRESQUE) (Roubaix)
 - Biennale de Céramique Contemporaine en Vexin, Château de la Roche Guyon
 - Art il all you need, Galerie Mondapart, (Boulogne-Billancourt)
- 2017
 - Fabuleux Bestiaire, Espace Art et Liberté (Charenton-Le-Pont)
 - Saint-Sulpice Céramique (Paris)
 - 10/ 10, Galerie Mondapart (Boulogne-Billancourt)
 - Un chien au musée, Musée de la Piscine (Roubaix)
 - Merveillopolis, Le Fil Rouge (Roubaix)

DIVERS

- Rédactrice pour La Revue de la Céramique et du Verre (depuis 2019)
- Parution dans “La Céramique Aujourd’hui”, hors-série Artension (avril 2021)
- Parution d’un article dans News Ceramics (janvier 2021)
- Parution d’un article dans la Revue de la Céramique et du Verre n°232 (mai 2020)
- Collection du musée Benoît-De-Puydt, Bailleul (2020)
- Membre de l’association organisatrice de Saint-Sulpice Céramique (depuis 2017)
- Collection du musée K-Hof Kammerhof, Gmunden, Autriche (octobre 2018)
- Résidence Gmunden Keramik Symposium, Autriche (octobre 2018)
- Collection du musée de la Piscine, Roubaix (juin 2017)
- Parution d’un article dans la Revue de la Céramique et du Verre (novembre 2015)
- Parution dans le livre “Bestiaire” de Nicole Crestou (juillet 2015)
- Création de Bracelets et Boutons en céramique pour les collections printemps et automne 2015 «CELINE»
- Participation à six numéros du journal hebdomadaire «LE 1» (n° 16, 17 18, 19, 20, 21)

Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne

Tél. : 02 43 48 07 17

accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr / www.musee-faience.fr

Région
PAYS DE LA LOIRE

Sarthe
Le Département

PUQS'ART
LE MANS

MUSÉE
DE LA FAÏENCE ET DE LA CÉRAMIQUE
MALICORNE

Val de
SARTHE
Communauté de communes