

“Le savoir verre”, una mostra al Musée des Arts et Métiers

Asia Ruffo di Calabria

Riassunto

Il Musée des Arts et Métiers di Parigi è un riferimento per le collezioni scientifiche e tecniche nel mondo. L'attività e la metodologia espositive si aggiornano per conformarsi alle nuove esigenze di un pubblico *high-tech*, mediante la realizzazione di progetti interattivi con ricostruzioni 3D. La mostra “Le savoir verre. Expérimentez les gestes du verrier. Capturing craft”, visitabile dal 26 ottobre 2021 al 6 marzo 2022, è l'espressione formale, oltre che di contenuto, dell'adattamento alle moderne tendenze di narrazione. L'articolo racconta la genesi della mostra temporanea e le scelte museografiche e presenta i responsabili europei del progetto. Il disegno dell'allestimento e il coordinamento generale della mostra sono stati curati dall'autrice.

Un progetto europeo per una mostra a Parigi

Chi di noi non ricorda la prima gita a Venezia, da bambino, quando ci portavano a visitare la bottega di un vetraio di Murano? I nostri occhi si riempivano di meraviglia a osservare come in quel luogo, generalmente buio, l'impasto incandescente si trasformava, grazie alla magia soffiante del vetraio, in brocche o bicchieri iridescenti, o in sculture plasmate nella solidificazione del materiale vetroso, e i nostri genitori non resistevano alla tentazione di portarsi a casa un oggettino o costose collezioni di bicchieri, che tutt'ora fanno bella mostra di sé nelle nostre case. “Saper fare” oggetti così meravigliosi era il distillato di esperienze tramandate, così che il “*savoir faire*” applicato all'arte vetraia genera il facile gioco di parole “*savoir verre*”.

<p>Administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers Olivier Faron Adjointe à l'Administrateur général pour le patrimoine, l'information et la culture scientifique et technique Pascale Heurtel Directrice du musée des Arts et Métiers Marie-Laure Estignard Commissariat Anne-Laure Carré, Arnaud Dubois Responsable scientifique du projet Mingei pour le Cnam Catherine Cuenca Coordination générale et muséographie Asia Ruffo di Calabria Régie technique Fabrice Noyé Régie informatique Bertrand Sément Communication Agnès Cléquin, Diane Tribout, Amélie Zanetti</p>	<p>Le savoir verre</p>
<p>Avec la collaboration des services administratifs du Cnam, du musée des Arts et Métiers, de la direction de la recherche et du laboratoire HT25.</p>	<p>Capturing Craft</p>
<p>Graphisme CL Design Agencement TransPose Impressions CVO</p>	<p>Expérimentez les gestes du verrier 26 oct. 2021 — 06 mar. 2022</p> <p>Musée des Arts et Métiers 50 rue Réaumur, Paris 3e arts-et-metiers.net</p> <p> #LeSavoirVerre</p> <p></p>
<p>Consortium Mingei FORTH-Institute of Computer Science, Mines Paristech-Armines, ISTI-CNR, MIRAlab, WAAG, Piraeus Bank Group Cultural Foundation, Imaginary, Haus der Seidenkultur Krefeld, le Conservatoire national des arts et métiers.</p>	
<p>Autour de l'installation Journée d'étude Mardi 23 novembre 2021 de 9 h à 17 h 30 Comment transmettre les savoirs pratiques à l'ère du numérique ? Cette journée d'étude, conçue en partenariat avec le Cerfav, questionnera les enjeux juridiques, technologiques, pédagogiques, patrimoniaux et scientifiques que soulèvent les programmes de numérisation des pratiques artisanales verrières actuellement en cours dans des lieux de formations, des musées ou des entreprises. Dans une perspective interdisciplinaire, il s'agira notamment de penser aux apports et aux limites du numérique pour la transmission du savoir-faire verrier. Sur inscription : arts-et-metiers.net</p>	

In questa pagina e in quella a lato, il dépliant della mostra con locandina. (© CL DESIGN)

La mostra temporanea al Musée des Arts et Métiers vuole rispondere a due domande. Quali sono i gesti tecnici di un vetraio? È possibile conservare questa manualità con le nuove tecnologie e riprodurla anche in assenza del vetraio? La presenza delle caraffe nel Musée des Arts et Métiers con anche gli utensili originari del XIX secolo delle collezioni del museo al secondo piano del percorso permanente ha costituito per Anne-Laure Carré la base per sviluppare il contenuto della mostra. Per sottolineare il legame con il museo sono stati posizionati dei cartelli con la locandina della mostra all'interno delle due vetrine. Una pianta del percorso permanente è inserita nel dépliant di accompagnamento della mostra.

La mostra, con la sua esperienza interattiva, è la restituzione al Musée des Arts et Métiers di un progetto di ricerca iniziato nel 2018, il "Mingei-Representation and preservation of heritage craft", sostenuto dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea. Questo spiega perché tanti partner francesi e stranieri abbiano partecipato allo sviluppo del progetto. Il riferimento del Grant Agreement del progetto europeo Horizon 2020 è il 822336. Sebbene il risultato finale si sia concretizzato nel percorso permanente del museo, la gestione finanziaria e decisionale risiede in un servizio del Conservatoire

national des arts et métiers, di cui il museo fa parte. Si tratta della Mission Patrimoine, Information et culture scientifique et technique (PICST) rappresentata da Pascale Heurtel e Catherine Cuenca. I curatori della mostra sono Anne-Laure Carré e Arnaud Dubois, coordinati dall'autrice, che ha firmato anche l'allestimento.

Una caraffa in cristallo del XIX secolo, esposta nella collezione Materiali (Matériaux), commissionata nel 1842 dal professore di chimica del Conservatoire des arts et métiers, Eugène Péligot, alla cristalleria di Choisy-le-Roy, ha costituito il punto di partenza per una ricerca di tipo storico ed etnografico concentrata sulle tecniche del vetro. Si è partiti pertanto, volutamente, da un oggetto delle collezioni del Musée des Arts et Métiers di Parigi.

I protagonisti

La collaborazione del CERFAV (Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers) è stata fondamentale. In quanto centro di formazione professionale francese nell'ambito del vetro, la sua partecipazione ha permesso di registrare con dei sensori i gesti di un vero esperto del mestiere di vetraio. L'antropologo Arnaud Dubois ha quindi

Le savoir verre - Capturing Craft Expérimentez les gestes du verrier 26 octobre 2021 - 6 mars 2022

Le savoir verre / Capturing Craft est une présentation numérique née du projet de recherche « Mingei- Representation and preservation of heritage craft » soutenu par le programme Horizon 2020 de l'Union Européenne. Ce projet documente des savoirs pratiques, puis les introduit au sein d'une base de données qui met en relation fichiers de captures de mouvements, données ethnographiques, documents et archives. Les données sont ensuite restituées sous forme d'installations et de jeux numériques, dans une mise en contexte historique. C'est le soufflage du verre qui est proposé ici à travers une reconstitution en 3D d'une halle de soufflage : un dispositif invite le visiteur à expérimenter certains gestes techniques et à découvrir de plus près des objets historiques de la collection verrière du Musée.

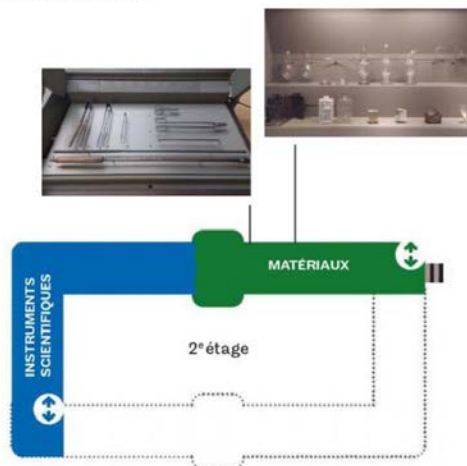
Une enquête historique et ethnographique sur les techniques du verre a été réalisée autour d'un objet des collections du Musée des arts et métiers montrant les étapes de fabrication d'une carafe en cristal. Cette carafe, commandée en 1842 par le professeur de chimie du Conservatoire Eugène Péligot à la cristallerie de Choisy-le-Roy, alors dirigée par le verrier Georges Bontemps, est mise en scène de façon pédagogique par la décomposition des différentes étapes de sa fabrication. Le pied, le corps, le cordon et l'anse de la carafe sont chacun présentés dans un état intermédiaire et une fois terminés. Les outils du verrier : canne de soufflage, pontil, ciseaux et pinces diverses existent aussi dans les collections depuis 1842. Mais qu'en est-il des gestes techniques du verrier ? Peut-on faire revivre cet ensemble inanimé ? Pour tenter de répondre à ces questions cet ensemble historique est alors confronté aux outils et techniques d'aujourd'hui car ceux-ci sont à peine différents dans leurs formes, leurs matériaux et leur pratique.

La re-fabrication de la carafe par les maîtres verriers Jean-Pierre Matéus et Dominique Jamy, s'est déroulée au Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers (Cerfav) en septembre 2019. Elle s'est accompagnée d'une ethnographie des gestes techniques, d'une captation numérique des mouvements des verriers au travail et d'une numérisation complète de tous les outils utilisés dans cette action. Ces données ont ensuite été analysées et transcrites sous forme de visualisations numériques

pour mieux comprendre les gestes de l'artisan. Les contraintes du travail à chaud imposant de fréquents allers-retours vers le four pour garder la pièce à une température de travail de 800°C environ, toute une chorégraphie s'installe dans la halle entre les deux souffleurs, leurs outils, les différents fours et le verre. La numérisation permet d'observer sous tous les angles et à différentes échelles cette action technique complexe, d'isoler chaque outil, chaque geste, chaque état de la matière à l'œuvre au cours du processus de fabrication de l'objet et de plonger ainsi au cœur du savoir verre.

Une application mobile ludique

Une application mobile vous mènera au plus près des objets historiques de la collection verrière du Musée, présentée dans la galerie Matériaux, au second étage : la collection d'outils pour le travail du verre et les phases de fabrication de la carafe.

La locandina della mostra nella vetrina del museo con le caraffe di Eugène Péligot. (Foto © Asia Ruffo di Calabria)

Un'immagine del cantiere della mostra. (Foto © Asia Ruffo di Calabria)

L'accesso alla Tour Chapelle dalla chiesa. (Foto © Asia Ruffo di Calabria)

analizzato tutti questi gesti che sono stati poi tradotti nel programma informatico presente nella mostra e nelle ricostruzioni 3D da parte di FORTH (Foundation for Research and Technology – Hellas). In parallelo il CERFAV ha un proprio programma (Ghost projet) che ha come obiettivo la trasmissione e la valorizzazione delle competenze degli artigiani.

Le caraffe presenti nella mostra sono dovute a Jean-Pierre Mateus e Dominique Jamy del CERFAV, e sono state realizzate nel 2019. Arnaud Dubois, il secondo curatore, ha digitalizzato tutti i movimenti dell'artigiano, realizzando una descrizione completa di tutte le sue azioni, trascritte in formato 3D visibile nella mostra, grazie alla Foundation for Research and Technology (FORTH) di Hellas in Grecia, all'Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels e all'École des Mines di Parigi. I colleghi di FORTH sono venuti dalla Grecia e hanno assistito all'allestimento, e durante la preparazione hanno assicurato la supervisione a distanza del programma; questo ha consentito una ricostruzione estremamente realistica 3D dei gesti dell'artigiano vetraio. Grazie alla collaborazione di diversi attori francesi e stranieri è stato possibile accedere ai fondi del programma europeo "European Union's Horizon 2020 research and innovation programme", un bellissimo esempio di sinergia e relazioni internazionali tra istituti di ricerca e istituzioni museali.

Genesi di un titolo non scontato

Mingei è il nome del progetto europeo che normalmente avrebbe dovuto essere citato nel titolo della mostra o

almeno nel sottotitolo. Il rischio di ricordare un *coté* "giapponese", peraltro totalmente assente nei contenuti della mostra, ha portato i curatori e l'autore ad altre conclusioni, verso un titolo più comprensibile al vasto pubblico. "Le savoir verre" non è altro che un gioco di parole con l'espressione "le savoir faire" e traduce in maniera rapida e diretta lo scopo della mostra: trasmettere al pubblico il patrimonio intangibile legato all'artigianato del vetro, attribuendogli lo statuto di una competenza di alta specificità.

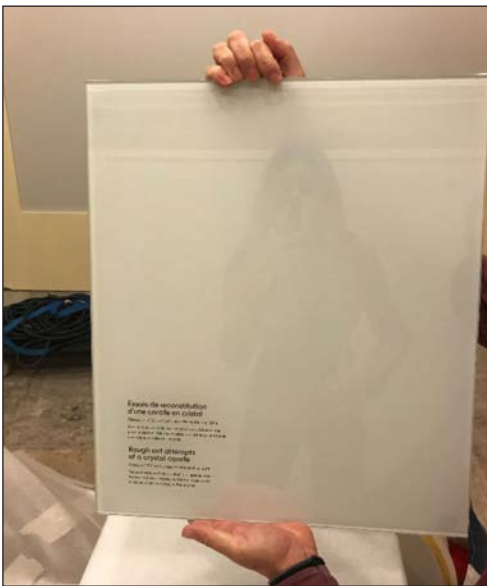
Scelte allestitivie

Il Musée des Arts et Métiers è dotato di spazi magnifici e sorprendenti come la chiesa sconsacrata di SaInt-Martin-des-Champs. La mostra "Le savoir verre. Expérimentez les gestes du verrier" si inserisce in una sala di solito non aperta al pubblico a cui si accede tramite una porta dall'enorme spazio della chiesa. Il grandissimo volume e gli altissimi soffitti della chiesa ospitano una struttura metallica dove sono disposti automobili e aeroplani delle collezioni del Musée des Arts et Métiers, mentre la sala della mostra è limitata a 50 metri quadrati.

Il locale viene chiamato dal personale interno "Tour Chapelle" perché era la torre della cappella della chiesa, visibile dall'esterno del museo. La Tour Chapelle, sebbene non faccia parte del percorso delle collezioni del museo, è stata già utilizzata una volta per ospitare una mostra dal carattere totalmente diverso. Si trattava della mostra intitolata "Paris flotte-t-il?" (26 marzo - 30 giugno 2019).

*Costruzione in situ della vetrina principale:
i nastri LED non sono stati ancora installati.
(Foto © Asia Ruffo di Calabria)*

*La lastra di vetro con il cartello delle caraffe.
(Foto © Asia Ruffo di Calabria)*

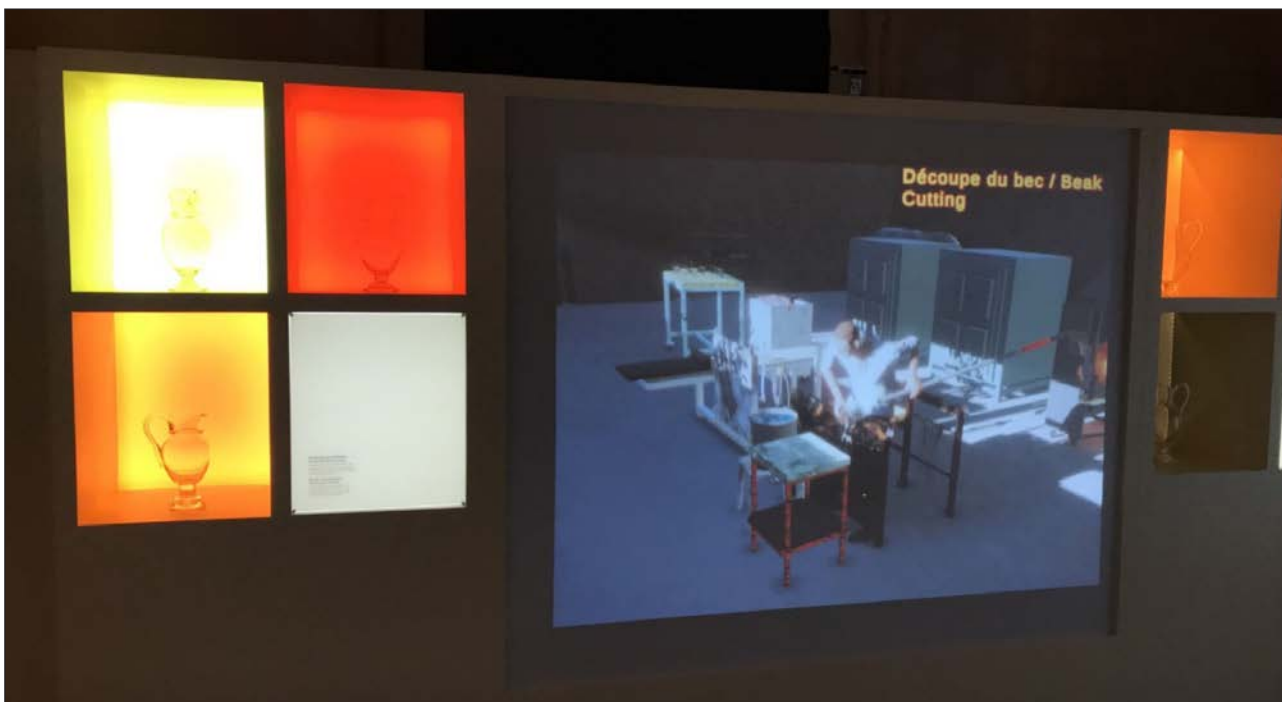
I testi di accompagnamento. (Foto © Asia Ruffo di Calabria)

Il totem posto all'entrata. (Foto © Asia Ruffo di Calabria)

L'autore sul cantiere e i test sulle luci. (Foto © Asia Ruffo di Calabria)

Ricostruzione 3D dell'atelier del vetraio. (Foto © Asia Ruffo di Calabria)

Nel 2019 l'artista d'arte contemporanea Anaïs Tondeur aveva immaginato di ricreare i sottosuoli di Parigi per una esperienza sensoriale accompagnata dalla sensazione della presenza d'acqua e oscurità. La mostra "Paris flottent-il?" aveva un forte legame con il Pendolo di Foucault, un oggetto mitico, esposto nell'abside della chiesa di

Saint-Martin-des-Champs. La mostra "Le savoir verre. Expérimentez les gestes du verrier" ha voluto invece rompere ogni continuità con il resto degli oggetti della chiesa, scegliendo un'ambientazione immersiva, scura ma con i pannelli di sala e le vetrine dai colori chiari (tonalità Pantone SE 1058 Beige Île-de-France). L'architettura della

Tour Chapelle è stata un punto di partenza per la scelta del colore delle vetrine e delle luci. L'interno della Tour Chapelle è in pietra tipica parigina con finestre ogivali, oscurate per l'occasione per consentire il gioco di luci artificiali all'interno.

La mostra "Le savoir verre" non è un'installazione artistica contemporanea, ma piuttosto un progetto di ricerca che deve comunque avere una presentazione museografica accattivante, pur presentando dati antropologici e tecnici. Le esigenze dei curatori Anne-Laure Carré e Arnaud Dubois erano di presentare 6 caraffe, ognuna destinata a indicare le diverse fasi di lavorazione del vetro. La sfida dell'autrice è stata quindi quella di inserire in un supporto museografico oggetti non patrimoniali, non appartenenti a collezioni pubbliche, ma strumenti di dimostrazione del processo creativo.

La scelta allestitiva è ricaduta su una grande vetrina in fondo alla sala che, con un carattere pop e colorato, potesse presentare in un solo sguardo tutte le caraffe. L'ispirazione è venuta da una bellissima vetrina del Museo archeologico nazionale di Adria, in provincia di Rovigo. Sebbene quest'ultima fosse stata ideata per accogliere dei reperti archeologici, con uno statuto diverso rispetto agli oggetti della mostra al Musée des Arts et Métiers, la vetrina è stata un successo in entrambe le versioni. Sia ad Adria sia a Parigi il motivo è una serie di nicchie quadrate, come un armadio a vista. Con una retroilluminazione, i riflessi dei vetri degli oggetti acquistano colori pastello dalle tonalità accese. La scelta è dovuta all'esigenza dell'autrice/scenografa di rendere più accattivante la prima vetrina, bilanciando la cacofonia di colori con le due lastre di vetro opache che presentano la spiegazione delle caraffe. I vuoti colorati delle nicchie contrastano con i due cartelli di accompagnamento, il cui stile è lo stesso dei testi di sala.

Le nicchie sono state divise in due blocchi ed è stata fissata una tela ai due elementi realizzando così una superficie, necessaria per proiettare l'immagine del visitatore seduto davanti allo schermo. Un grande banco da lavoro di un vetraio prestatato dal CERFAV (Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers) offre al visitatore una seduta e una canna da vetraio da manipolare. Seguendo le istruzioni proiettate sulla tela della vetrina e l'immagine del visitatore seduto registrata da una piccola telecamera inizia l'esperienza da vetraio.

Uno specifico programma, configurato dall'École des Mines, indirizza il visitatore a muoversi con la canna in maniera corretta: è sufficiente controllare che i due cerchi che individuano le sue mani siano sempre verdi. Se rossi, il visitatore cambia l'inclinazione della canna o la posizione di un braccio. L'esperienza è abbastanza intuitiva, ma, accanto alle immagini in diretta, c'è sempre la possibilità di leggere le istruzioni in francese e in inglese. È importante indicare che lo schermo associa, uno di fianco all'altra, il visitatore con la registrazione del vero vetraio all'opera. Sia a destra che a sinistra i due archi della sala sono occupati da due tele per retroproiezione, sostenute da una struttura dalle stesse tonalità della vetrina principale. Si è creato in questo modo uno spazio a L con una semicontinuità degli schermi; l'esperienza immersiva è rafforzata anche dalla penombra della stanza.

Il periodo di apertura scelto per l'intervento va da ottobre 2021 a marzo 2022, periodo con molte festività. Di solito per il Musée des Arts et Métiers i mesi di novembre e dicembre sono l'occasione per registrare picchi di frequentazione, si aggiungono l'apertura di una nuova mostra e l'organizzazione di visite notturne al museo e della serata "Explorer l'invisible" (13 novembre 2021). Il pubblico che partecipa a queste manifestazioni culturali, di solito i giovani, molto probabilmente visita la mostra "Le savoir verre. Expérimentez les gestes du verrier". La prossimità diretta della Tour Chapelle con la chiesa di Saint-Martin-des-Champs invita infatti il pubblico delle manifestazioni culturali a curiosare in questa piccola ma interessante mostra, capace di risvegliare in ciascuno ricordi e suggestioni.

Asia Ruffo di Calabria è *vicespansabile del dipartimento mostre e manifestazioni culturali al Musée des Arts et Métiers di Parigi. Per la stagione 2023 e 2024 sta organizzando tre mostre.*

Bibliografia

- AA.VV., 2013 - *Guide des collections, Le Musée des arts et métiers, Les outils du verrier*. Conservatoire national des arts et métiers, Editions Musée des arts et métiers, Editions Artyls, Paris, pp. 56-57.
- Programma europeo: the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 822336.