sofie vinet

le cabinet de Madame Filosa

INSTALLATION

18janvier/11 mars 2017
Le pilori à Niort

16 septembre/14 octobre 2017
L'Enclos au vieux bourg de Nozay

©sofie vinet

Flyer de Mme Filosa réalisé à partir de la broderie « l'art est un soin », 2016, l'atelier de Mme Filosa.

De l'atelier de sofie vinet au cabinet de curiosités de Madame Filosa

sofie vinet artiste plasticienne, vit et travaille à Nozay, contrée rurale entre Nantes et Rennes. Diplômée d'un DEA d'Arts Plastiques à la faculté de Rennes 2 Haute Bretagne en 1994, Sofie Vinet anime de nombreux ateliers d'arts plastiques en Loire atlantique et Vendée. En 2000 elle crée l'atelier *racont'Arts*, un lieu ressource pour les arts plastiques en milieu rural à Nozay. Parallèlement elle tisse le lien entre les gens, leur quotidien, l'environnement tant écologique que social, et l'art dans sa propre création. Elle confirme ses recherches en suivant la formation «Histoire de vie collective et écriture » 2006, Jeunesse et Sport, Nantes. En 2010 pour le projet « chez Mme Filosa » elle obtient un CAP de coiffure.

La transmission est au cœur de son travail. De territoires en œuvres, elle amène les habitants à participer à sa création. Elle partage l'idée d'un art vécu au quotidien et crée en **2011 l'atelier de Mme Filosa.** Elle y invite les gens à participer à un processus artistique ou Mme Filosa alias sofie vinet devient leur coiffeuse.

L'atelier de Mme Filosa est une œuvre au long cours. Sur rendez-vous, les habitants viennent à l'atelier se faire coiffer. **Elle accompagne chacun dans sa singularité à être acteur de sa propre transformation tout en façonnant un portrait collectif du territoire.** Contributeurs du projet, les gens inscrivent leur présence dans ce lieu où l'art devient un soin, tant intime que social.

Mme Filosa coupe, colore, transforme le vivant. A travers son expérience de coiffeuse, elle écoute l'histoire de chacun, accompagne l'épi retors et la calvitie naissante, amène la personne à se réconcilier avec son image et son histoire.
Mme Filosa pratique **une coiffure « durable »** dans le respect de la personne et de l'environnement. Elle utilise uniquement des produits BIO. Elle interroge les lobbies de la cosmétique industrielle et l'écologie. Elle interroge aussi le croisement complexe du geste de l'artiste et de la coiffeuse. La coiffure est au service de son art.

Le cheveu raconte notre histoire individuelle portant les traces des oxydations liées au stress, à la pollution environnementale, à l'utilisation de produits cosmétiques chimiques ou l'ingestion de substances contenant des métaux lourds. Témoin de notre activité dans un espace temps donné, de notre identité génétique, il porte aussi nos héritages familiaux, éducatifs et culturels. Notre histoire collective est portée en mémoire dans les chevelures de chacun et de tous. De la princesse Raiponce, aux jeunes femmes enfermées encore aujourd'hui par leur père, leur culture, privées de leur liberté d'être ou de paraitre, à l'horreur des tas de cheveux des camps nazis, de la rousse et libre sorcière à la « tondue » de la libération, le cheveu peut nous conter l'oppression, le besoin de liberté et la recherche profonde de notre identité.

Depuis 6 ans, **Mme Filosa** prélève les traces des transformations capillaires et **compose ses « inventaires »**: « Mèches de cheveux », « Fleurs de terre brodées », « Portraits » photographies face au miroir, «les Nids », « reflets de vous »jus de coloration végétale, « Parce que je le vaux bien» : enregistrements vocaux des participants.

La production de Mme Filosa confond le processus de création et l'œuvre même. Son atelier est un lieu de transformation du vivant en perpétuelle évolution.
L'engagement de Mme Filosa est total. Du soin esthétique et biologique elle passe au soin éthique. Etre coiffeuse devient une performance artistique et un acte politique.

le cabinet de Mme Filosa une mise en scène de tout ce processus de création d'une part dans l'accueil de la population lors de soins capillaires, d'une autre part dans la réalisation de nombreuses pièces « précieuses » liées directement aux récoltes de Mme Filosa auprès des gens qu'elle coiffe. Dans ce cabinet de curiosités le cheveu est roi. Le visiteur pénètre dans cet univers singulier et précieux.

Au centre, pièce maitresse, **la cabane**.
Construite avec un menuisier ébéniste, la cabane en bois de peuplier blanc, est un cube d'à peine 9m carré, volume pur et noble.
L'intérieur est la réplique de l'atelier de Mme filosa, qui continue à vivre en plein champ dans la campagne nozéenne.
La pièce contient le bac à shampoing, le poste de coupe, une partie des inventaires réalisés depuis 6 ans, des vitrines contenant des traces témoignant du processus de création de Mme Filosa et des textes brodés.
Des bandes sonores sont également offertes au public, mettant en situation le visiteur de recevoir une coupe de cheveux ou un massage shampoing.
Une mise en lumière du cabinet, invite à entrer dans le cabinet de Mme Filosa comme dans une expérience sensorielle, doucement ; sentir, regarder, s'assoir et écouter. Tout un univers profondément intime et universel à la fois, précieux, s'offre au visiteur et ne manque pas de susciter émotions et histoires de vie personnelle.

Autour de la cabane, **la perruque** de fleurs brodées, d'autres broderies, des **impressions photographiques** sur bois, le **bonnet tressé**, **l'installation aux nids**, la **vitrine à la tresse**, les extraits de **textes littéraires** d'hier et d'aujourd'hui, **la grande bâche** avec les photographies de 272 figurins et figurines, l'installation sonore **« parce que je le vaux bien », la vidéo « de la coupe au final cut ».**

Cette exposition est une invitation à observer un acte du quotidien « aller chez sa coiffeuse » ou « se faire couper les cheveux », « Se regarder dans la glace ». Acte banal pour certains, fortement chargé d'émotions pour les autres, agréable ou insupportable.
Le cheveu parle à chacun de son histoire intime, familiale qui rejoint parfois l'histoire collective que nous portons tous.

Ce projet a obtenu l'aide à la création 2015 de la DRAC et la Région des Pays de la Loire.

La cabane, 2016, vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographie Jean Claude Lemée.
HT 224cm, L 280cm, structure en planche de peuplier blanc, tasseaux de pin, réalisation Denis Vinet.
A l'intérieur, la réplique de l'atelier de Mme Filosa.

La cabane, vue d'exposition 2017, l'Enclos, vieux bourg Nozay. ©sofie vinet.
HT 224cm, L 280cm, structure en planche de peuplier blanc, tasseaux de pin, réalisation Denis Vinet.

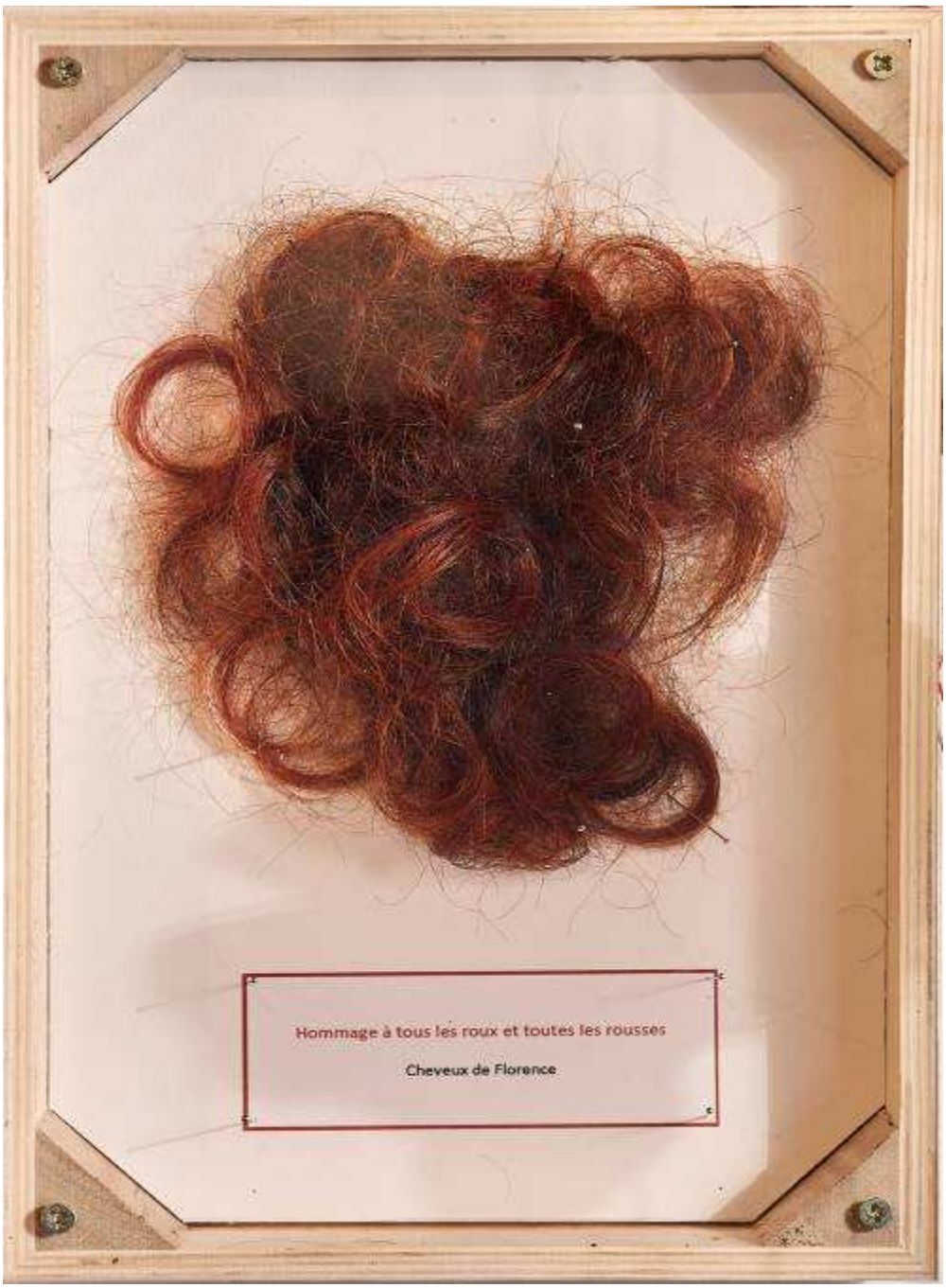
La cabane, vue d'exposition 2017, l'Enclos, vieux bourg Nozay. ©sofie vinet.
HT 224cm, L 280cm, structure en planche de peuplier blanc, tasseaux de pin.
Installation intérieure, réplique de l'atelier de Mme Filosa,

Le cabinet de Mme Filosa, 2016, vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort.
Photographie Jean Claude Lemée.

Le cabinet de Mme Filosa, 2016, vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographie Jean Claude Lemée. Du poste de shampoing aux fleurs brodées en passant par les vitrines.

Le cabinet de Mme Filosa, 2017, Photographie Jean Claude Lemée. **Vitrine de l'origine des fleurs brodées,** 36cmH/20cmL/9cmP, bois , verre, papier oxydé, fleur de rose de camélia, d'orchidée.

Vitrine aux nids*,* vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographie Jean Claude Lemée. Nids d'oiseaux, nids de cheveux, nid tressé, nid de coton perlé, plumes d'oiseaux, argile et herbes. Proverbe chinois. HT 49cm/L 37cm/P12cm.



Le cabinet de Mme Filosa, 2017, Photographie Jean Claude Lemée. **Vitrine aux cheveux roux,** 28cmH/18cmL/4cmP, bois, verre, cheveux de Florence.

Le cabinet de Mme Filosa, Inventaire n°2 : fleurs de terre, papier empreint de coloration végétale, fil coton, étiquette nominative, variation des dimensions autour de 10cm, photographie JCLemée.

Le cabinet de Mme Filosa, détail Inventaire n°2 : fleurs de terre, papier empreint de coloration végétale, fil coton, étiquette nominative, variation des dimensions autour de 10cm, photographie sofie vinet.

Le cabinet de Mme Filosa, 2016, vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographie Jean Claude Lemée. ***L'étagère,*** bois peint, HT 207cm/L 75cm ; ***les composants*** en boîtes métalliques, ***les argiles*** en coupelles de verre, ***les poudres tinctoriales*** en bocaux de verre, ***mémoires*** broderie de cheveux sous cadre, ***reflets de vous***, eaux oxydées en flacons, ***boules de cheveux*** et ***ouvrages crochetés*** sous verre.

Le cabinet de Mme Filosa, 2016, vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographie Jean Claude Lemée. ***Ouvrages crochetés*** sous boule de verre, détail de l'étagère, HT10cm/L10cm.

Le cabinet de Mme Filosa, 2016, vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographie Jean Claude Lemée. Poste de coupe, mèches à l'horloge, point sonore : *la danse des ciseaux,* bande sons ciseaux, sèche cheveux, rasoir, oiseaux, horloge.

Le cabinet de Mme Filosa, 2016, vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographie Jean Claude Lemée. ***Les broderies***, coton perlé sur toile de coton ou lin, sous cadres anciens, protocole imprimé sur papier sous cadre.

Le cabinet de Mme Filosa, 2017, ***Mémoires***, cheveux de Zia et Cécile brodés sur toile de lin, sous verre, cadre ancien, HT16.5cm/L22.5cm. Photographie Jean Claude Lemée

Vitrine à la tresse, *à toutes les Raiponce d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui,* vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographie Jean Claude Lemée. Bois de peuplier blanc, verre, éclairage intérieur leds, cheveux de Laure tressés, épingles et ruban rouge, étiquette épinglée. HT60cm/L33cm/P12cm.

Se nicher au creux de la filiation, 2016, Photographie Jean Claude Lemée. Broderie, fil de coton perlé sur vieux drap, HT20 cm/ L 20cm, épingles, planche de peuplier peinte, nid de cheveux .10/10cm

Elle est arrivée, 2016, Photographie Jean Claude Lemée. Broderie, fil de coton perlé sur vieux drap, HT20 cm/ L 20cm, épingles, planche de peuplier peinte, nid de cheveux .10/10cm.

.

Installation aux nids, vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographie Jean Claude Lemée. Impression photographique sur bois de peuplier blanc, HT76.5cm/L110cm. Les Nids : 8 vitrines bois de pin et verre, 272 boules de cheveux ayant été prélevés après la coupe dans l'atelier de Mme Filosa entre 2011 et 2015, épingles, étiquettes nominatives, tables métalliques.

Installation aux nids, vue d'exposition 2017, l'Enclos Nozay. Photographie sofie vinet.
Les Nids : 8 vitrines bois de pin et verre, 272 boules de cheveux ayant été prélevés après la coupe dans l'atelier de Mme Filosa entre 2011 et 2015, épingles, étiquettes nominatives, tables métalliques.

Les nids, vue d'exposition 2017, l'Enclos Nozay, Photographie MF Joguet.
Impression sur planche de peuplier blanc. L 110/H76.5, ©sofie vinet

Bonnet tressé, 2016, vue d'exposition 2017, espace des arts visuels *le pilori*, Niort.
Photographie Jean Claude Lemée.
Sculpture HT 27cm/L 27cm, avec les cheveux de Jacqueline, épingles, tête velours, globe de verre à base de bois peint, socle de peuplier blanc HT70cm/L40cm.

le bonnet tressé, vue d'exposition 2017, l'Enclos Nozay. Photographie sofie vinet. Sculpture avec les cheveux de Jacqueline, épingles, tête, globe de verre à base de bois peint, socle de peuplier HT70cm/L40cm. Installation aux nids en second plan.

le bonnet tressé, vue d'exposition 2017, l'Enclos Nozay. Photographie sofie vinet.
Impression sur planche de peuplier blanc, 110/110cm.

La perruque, 2017, vues d'exposition, espace des arts visuels *le pilori*, Niort. Photographies Jean Claude Lemée.
Ht 30cm, L 25, tête recouverte de coton, trépied métallique, socle en bois de peuplier, HT 70cm/L 40cm.
60 *fleurs de terre* brodées au fil de coton perlé, papier oxydé de pigments végétaux par l'alchimie de colorations végétales sur la chevelure de 60 dames dans l'atelier de Mme Filosa entre 2011 et fin 2016. Chaque papier est prélevé au rinçage de la couleur, séché, façonné, brodée et cousu sur le bonnet de Marie par Mme Filosa. Cette perruque est destinée à être portée par des figurines pour la réalisation d'une série de portraits photographiques.

Détail de composition sur bâche : 232 photographies, 1.20cm/3.30cm, l'atelier de Mme Filosa, 2011/2015, ©sofie vinet. Pendant les 3 premières années du projet, les participants sont photographiés. Chaque photographie révèle la personne et l'atelier en évolution, dont les murs se remplissent des inventaires de Mme Filosa.

bandes sonores

shampoing et **coupe** réalisées avec Julien Climent, 2017, dans l'atelier de Mme Filosa :
Participation de 6 figurines.

Ces créations sonores, l'une au bac à shampoing, l'autre au poste de coupe, témoignent de la gestuelle et des déplacements de Mme filosa au travail, recréant ainsi une spatialisation sonore de l'atelier. Les sons prélevés à l'intérieur et à l'extérieur de l'atelier se répondent, élargissant cet espace de création à son environnement rural, de plein champ. La parole absente laisse place aux sensations du coiffé et à la concentration de la coiffeuse. Les gestes en sont plus précis, le temps plus présent, l'écoute plus aiguisée.
Un rythme inaltérable de l'horloge est là, présent, jouant avec celui des ciseaux et des oiseaux. Il nous relie au monde, aux cycles de vie, à notre finitude.

parce que je le vaux bien réalisée en 2015 au cœur de l'atelier de Mme Filosa, paticipation de 80 figurines et figurins.
Prélèvements vocaux de février à juin 2015. Chaque participant est invité à prononcer la phrase « parce que je le vaux bien ». Ce travail se pose comme acte de résistance face à l'industrie du cosmétique chimique mastodonte que représente l'Oréal.
Prise de son : sofie vinet, Montage : V.Pinard, Nettoyage et égalisation du son : Olivier Menard

Massage et shampoing création sonore de 3.39mn, 2017 à l'atelier de Mme Filosa avec Julien Climent. Photographie sofie vinet.

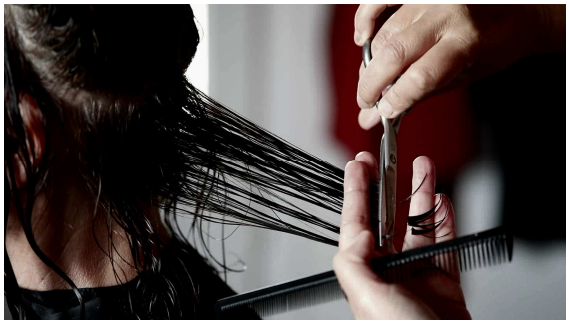
Création sonore: ***coupe,*** bande son de 3.47mn, réalisée par sofie vinet et Julien Climent, vue d'exposition 2017, l'Enclos, vieux bourg de Nozay. Photographie Jérome Retif.

Parce que je le vaux bien, 2015, vue d'exposition 2017, l'Enclos, Nozay. Photographie sofie vinet. Ht 65cm, L65cm, cadre de bois de peuplier blanc, texte adhésivé, casques audio, bande son sur MP3 de 3.41mn. Prise de son : sofie vinet, Montage : V.Pinard, Nettoyage et égalisation du son : Olivier Menard

De la coupe au final cut

2017, Vidéo de 16mn : montage et prise de vue Jean Claude Lemée, réalisation sofie vinet.

Mme Filosa associe le figurin, la figurine à son action. Pendant que ses mains transforment la personne dans sa matérialité chevelue et visible, la transformation est aussi intérieure, transmise par les yeux dans le miroir, le cheveu qui se redresse, les mains qui se posent ou s'agitent, le cœur qui acquiesce.



Le figurin, la figurine a pris son RDV, est installé(e) devant le grand miroir.
Il ou Elle a décidé de venir chez Mme Filosa vivre sa propre TRANS FORMATION. Transformation de la personne, de ses cheveux, de son image dans sa matérialité tangible, bien vivante.
Action, REFLEXION.
Réflexion de la figure face au miroir. Elle devient image, reflet d'une réalité, représentation en temps réel d'une transformation, d'une personne, de ce qu'elle est et donne à voir.
Réflexion d'une lumière à l'instant T.
Réflexion du choix renouvelé de couper ou garder la chevelure repoussée depuis la dernière fois.
Réflexion ou l'acte d'accueillir l'autre, celui qui est assis sur le fauteuil, de le regarder, l'écouter, le deviner, le bousculer, le rassurer, l'accompagner dans sa transformation.
Chaque coupe est une prise de risque, une succession de choix partagée.
Couper est choisir, choisir est risquer, risquer est créer.

Contrairement au visage, les mains du figurin, de la figurine ne se réfléchissent pas dans le grand miroir. Souvent oubliées, pourtant bien vivantes.
Ces mains se posent, se reposent, s'abandonnent à la lumière de la fenêtre de l'atelier, nichées au creux des plis sombre du peignoir.
Les doigts se cherchent, se frôlent, se nouent, se caressent.
Pendant que les mains de Mme Filosa peignent, coupent, sculptent la chevelure de chacun chacune, les mains des gens attendent, se ferment, s'ouvrent, se séparent, se rejoignent, pour s'oublier totalement à l'action de Mme Filosa.
Con fiance d'une main à l'autre, d'une personne à l'autre.
Con fiance dans la bienveillance des mains de Mme Filosa, attentionnées, à l'écoute du cheveu, du vivant, mais aussi du désir de la figurine, du non-dit, de l'attente, de l'espoir d'une nouveauté, de la peur d'un changement, de la joie de la transformation.

sofie vinet pose un regard sur l'acte de Mme Filosa. Ce regard est le recul nécessaire à l'artiste pour créer et pour associer le visiteur à sa démarche artistique.
Si faire une coupe de cheveux c'est comme sculpter, faire un film procède des mêmes termes : prendre la matière, transformer jouer avec l'image, couper, enlever, élaguer, tailler, déplacer les volumes, les ombres, désépaissir, creuser, arrondir, aplanir, créer du relief, rythmer et décider que c'est terminé.
Le « final cut » logiciel utilisé pour la création de cette vidéo, a sa lame de rasoir, outil précieux pour réussir, après maintes coupes, à modeler un regard, un point de vue, et à ne garder que l'essentiel.

Remerciements à Thierry, Florence, Lisa et Céline pour leur participation.

Le cabinet de Mme Filosa, 2017. ©sofie vinet

Ont participé à la réalisation de cette exposition :

Denis Vinet, ébéniste, pour la construction de la cabane, la réalisation de l'étagère, de la vitrine à la tresse, des socles et découpe de planches pour les impressions sur bois.

Sara Lebreton, éclairagiste pour la mise en lumière de la cabane et des vitrines.

Julien Climent, ingénieur son pour les créations sonores.

Jean Claude Lemée, photographe pour la création de la vidéo.

Gilles Guérin, ***technicien***, pour son aide au jour le jour, et pour l'installation de l'expo..

Annette Lavigne et **Jean Paul Poirier** pour l'installation de l'expo.

Les figurins et figurines qui participent depuis 6 ans à ce projet.

*Ce projet artistique a reçu **l'aide à la création** en 2015 de la DRAC et de la Région des Pays de Loire.*

Vue d'expo l'Enclos, Nozay, 2017. Photo MFJoguet

sofie vinet vit et travaille à Nozay.
P. : 06 76 57 70 62 T. : 02 40 87 02 81
sofie.vinet@free.fr
sofievinet.fr
facebook.com/mmefilosa