

صَانِعٌ
SANI

Artisanat, Design & Transmission

SAFAHAT HAMIA

Sonia Kallel

Mohamed Ben Sassi

صَانِعٌ
SÁNI

Artisanat, Design & Transmission

♦
SAFAHAT HAMIA

Sonia Kallel
Mohamed Ben Sassi

L'Art Rue

LA RENCONTRE ENTRE DESIGN, ARTISANAT ET TRANSMISSION

Sāni ساني, c'est la rencontre entre un designer, un artisan et des enfants autour d'un savoir-faire artisanal et d'un objet du patrimoine tunisien. Ce projet a pour objectif de revaloriser, à travers le regard et la pratique d'un designer, un patrimoine immatériel en permettant à un groupe d'enfants âgés de 6 à 14 ans de découvrir et de pratiquer un métier de l'artisanat.

Le choix de cette rencontre est lié à l'archivage et à la mémoire. Garder, conserver, protéger, des documents séparés, prendre conscience de l'importance d'un volume broché est l'idée fondamentale de cet atelier. L'art de la reliure va contribuer à mettre en valeur ces notions et à sensibiliser les enfants à la richesse de ce métier et aux multiples possibilités de création qu'il offre. Le dernier artisan de la reliure de la médina a accepté d'ouvrir son atelier pour donner l'opportunité à ces enfants d'expérimenter ce métier.

Choisir le papier, relier les pages en les classant et en définissant leurs fonctions, coudre l'ensemble du document, tracer des lignes et écrire un mot sur le bracelet... Une expérience qui va permettre un rapprochement entre l'enfant et le papier et une sensibilisation à l'importance d'un métier en voie d'extinction.

MOHAMED BEN SASSI

ARTISAN

Artisan en reliure depuis 50 ans, Mohamed Ben Sassi est le dernier à Tunis qui maîtrise la reliure d'art.

Mohamed a étudié la reliure au collège de Bab Laalouj en 1970, il a exercé son métier au sein de la Bibliothèque nationale entre 1975 et 2015, pour se consacrer à temps plein après sa retraite à sa passion « la reliure artisanale ».

Installé à la médina de Tunis, il est dans la découverte et le partage de ce métier magnifique et inventif, encore peu connu du grand public en Tunisie, et mieux développé dans d'autres pays comme l'Iran, l'Inde et la Turquie.

SONIA KALLEL

ARTISTE

Sonia Kallel, artiste tunisienne, a étudié le stylisme à l'Ecole Supérieure des Industries de la Mode de Toulouse et les arts graphiques à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis. Elle a obtenu son Doctorat en Arts Plastiques à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Centrés sur des rencontres et des échanges, ses travaux se distinguent par leur caractère anthropologique et engagent généralement une réflexion autour d'une cause sociale. Ses œuvres ont été exposées lors d'événements artistiques majeurs comme la Biennale de Venise, les Ateliers Nomades du Musée du Quai Branly à Paris ou encore dans le cadre du festival Dream City à Tunis.

DESIGN

Artisanat &

L'ART RUE ET LE CHOIX DU METIER DE LA RELIURE

Transmission

L'association L'Art Rue, créée en 2006 à Tunis, a pour but de démoncratiser l'art contemporain en amenant des créations artistiques à proximité des populations.

Depuis 10 ans, L'Art Rue travaille sur la question de l'épanouissement des enfants par le vecteur de l'art grâce à son programme Art et Education qui œuvre pour déconstruire la violence par le biais de l'art, l'objectif principal étant de rétablir le dialogue entre l'enfant et son environnement.

Le projet **Sāni'** ساني s'inscrit dans ce contexte. En faisant converger design, artisanat et transmission, **Sāni'** ساني a pour objectif de revaloriser, à travers le regard et la pratique d'un designer, un patrimoine immatériel en permettant à un groupe d'enfants âgés de 6 à 12 ans de découvrir et de pratiquer un métier de l'artisanat.

Le choix de cette rencontre est lié à l'importance d'un métier en voie d'extinction, ici la reliure traditionnelle. La reliure consiste à assembler entre elles les pages d'un livre à les protéger par le biais d'une couverture. Sa structure doit à la fois permettre d'ouvrir le livre facilement et être suffisamment solide pour résister dans le temps. Une expérience qui va permettre un rapprochement entre l'enfant et le papier et une sensibilisation à la richesse de ce métier.

DEBAT AUTOUR DE L'OBJET

Les enfants et l'artiste ont rendu visite à l'artisan dans son atelier à la découverte de la reliure. Comment relier les pages en les classant et en définissant leurs fonctions? Coudre et couvrir l'ensemble du document, etc. pour, à la fin, décider ce qu'ils vont produire comme objet. Le choix s'est finalement porté sur un carnet de petit format aux dimensions d'un téléphone portable sur lequel chacun a choisi de dessiner, d'écrire ou de coller. Ils se sont inspirés de ce dernier pour verrouiller et déverrouiller leurs objets avec un bracelet sur lequel chacun a gravé son code (faisant référence au code de déverrouillage d'un téléphone).

Tout au long de leur apprentissage, les enfants découvrent les étapes importantes qu'ils vont pratiquer avec leurs outils.

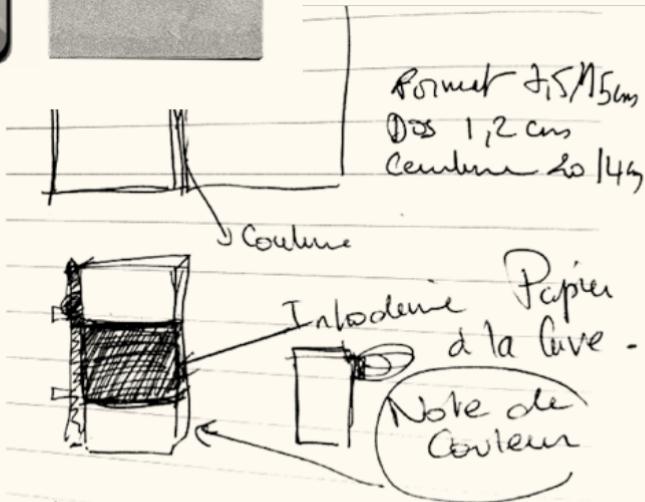
L'OBJET À CRÉER

DES PAGES GARDÉES ET PORTÉES PAR UN BRACELET

La technologie devient une partie de notre vie quotidienne, d'où vient l'idée d'un carnet aux dimensions d'un téléphone. C'est un volume accessible, facile à transporter et à ranger, et à l'intérieur duquel chaque enfant choisit ses propos (écrire, coller des documents, dessiner, etc.). Il s'agit d'un petit carnet personnalisé connecté à un bracelet. Un code choisi par chaque enfant est gravé sur le dos du carnet et sur le bracelet.

UN CARNET
DE LA TAILLE
D'UN
TÉLÉPHONE

OUTILS DE TRAVAIL

Les relieurs reproduisent depuis des siècles les mêmes gestes techniques minutieux en se servant de **11 outils** :

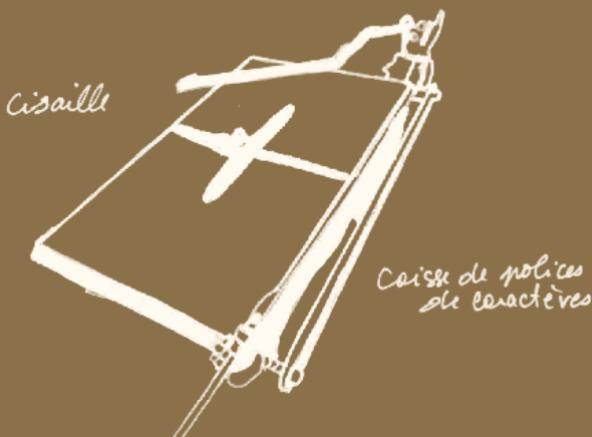
- 1. Presse grand format** : un outil de pression manuel
- 2. Massicot** : coupe manuelle papiers, livres et journaux
- 3. Cisaille** : coupe carton
- 4. Presse à dorer** : un outil pour fixer le livre à doré afin de travailler là-dessus
- 5. Couteaux à parer** : un outil pour gratter le cuir afin qu'il devienne moins épais et plus souple
- 6. Plioir** : un outils fabriqué en os, plastique ou bois pour plier les papiers
- 7. Caisse de polices de caractères** : une boîte de rangement pour les lettres (en arabe et en français) et les chiffres en bronze
- 8. Composteurs** : porteur de lettres
- 9. Fer à polir** : on l'utilise pour la finition du cuir
- 10. Filets simples et nervures** : c'est un outil avec lequel on décore la couverture (des formes, des traits ...)
- 11. Fil, aiguilles et ciseaux** : on les utilise pour coudre les cahiers

fer à polir

Roulettes à motifs

cisaille

Caisse de polices de caractères

plioir

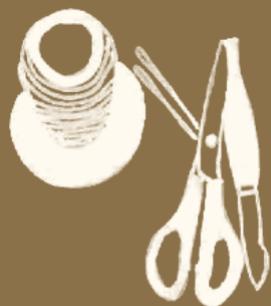
couteau
à parer

filets simples
et nervurés

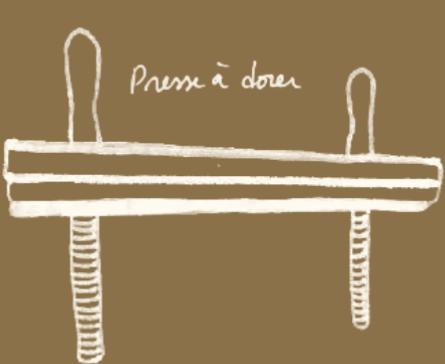
Presse grand
format

fil, épingles,
et ciseaux

composteur

Presse à doré

Mancot

PROCESSUS

LES ENFANTS SUIVENT UN PROCESSUS TOUT AU LONG DE CET ATELIER

1 CHOIX DU PAPIER

Faire son choix parmi les différents types de papiers disponibles n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on se retrouve face à une grande variété de papiers bien différents les uns des autres. Chaque type de papier se caractérise par son grammage, sa fabrication et sa finition qui en déterminent la transparence, l'aspect visuel, le poids, l'épaisseur, l'opacité et la durabilité. Ces critères permettent de personnaliser le document final en tenant compte du rendu que l'on souhaite obtenir.

2 PLIAGE DU PAPIER

Pour que le document soit durable, il est essentiel que le pliage du papier soit effectué dans le sens des fibres. Si le papier n'est pas plié dans le sens de fabrication, cela peut affecter la reliure et la durabilité de la couverture. Il existe deux grandes techniques de pliage : parallèle et croisé. Dans notre cas, les feuilles ont été pliées sur 2 puis insérées les unes dans les autres pour obtenir des cahiers.

3 COUTURE DES CAHIERS

La reliure peut se résumer techniquement à la couture des cahiers. Pour un meilleur rendu, il faut bien suivre les gestes minutieux de l'artisan. Les enfants ont eu droit à une démonstration de la couture arabe appelée aussi la couture bras d'aille qui consiste à coudre les cahiers entre eux à la main.

4 ASSEMBLAGE - FAÇONNAGE - COLLAGE

L'assemblage est une étape qui permet d'avoir le volume définitif du livre ou du carnet. Une fois les cahiers cousus, on les assemble

les uns aux autres puis on passe à l'étape de la finition en utilisant le massicot pour enlever le surplus de papier. On prépare ensuite la couverture faite en carton et habillée de cuir que l'on colle le tout au dos ce qui nous permet de renforcer la tenue des cahiers.

5

SÉCHAGE ET MISE SOUS PRESSE

Une fois le carnet prêt, on le place sous la presse pour que la colle sèche lentement et que le rendu du carnet soit bien plat. Le temps de séchage joue un rôle très important dans la reliure car si la colle ne sèche pas correctement, le corps d'ouvrage peut se détacher de la couverture en peu de temps.

6

FINITION

C'est une étape qui permet d'avoir notre objet bien fini. Dans notre cas, on parle d'ajustement et de polissage du cuir avec le fer à polir.

7

POLICES DE CARACTÈRES

Chaque enfant est appelé à préparer un mot pour personnaliser son carnet. Pour cela, on prépare la composition des caractères en bronze sur le composteur et les éléments graphiques noirs ou blancs qui seront appliqués sur le bracelet et le dos du carnet.

8

TRACAGE SUR LE BRACELET

Les enfants ont choisi de créer un bracelet pour l'utiliser en tant que fermoir du carnet mais ils peuvent aussi l'utiliser comme accessoire. Pour décorer le bracelet, une pièce en fer d'une forme rectangulaire chauffée sous presse a été créée afin de laisser une empreinte sur le carnet. Une fois le bracelet créé, chacun applique son code personnel sur le dos du bracelet qui est identique à celui du dos du carnet. Ensuite, des lignes horizontales ou diagonales avec des roulettes à motifs et des filets simples et nervurés sont dessinées.

9

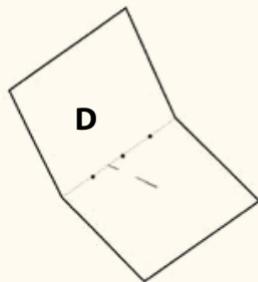
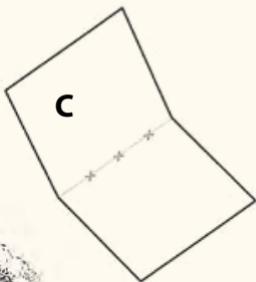
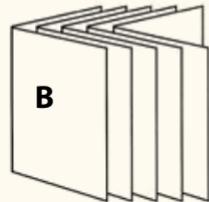
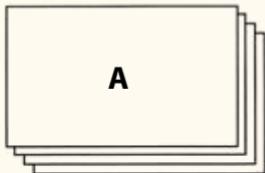
RETOUR À LA CASE DÉPART

Dans cet atelier, il a été décidé de créer le papier utilisé pour l'intérieur de la couverture. On a opté pour un papier à la cuve qui est un papier couché dont le recto est brillant et le verso mat. Par la suite, le papier est trempé dans un mélange d'encre d'imprimante et d'essence pour obtenir l'aspect marbré coloré si caractéristique.

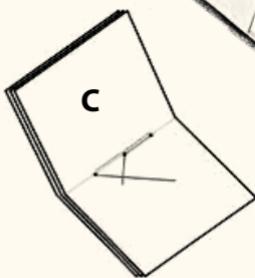
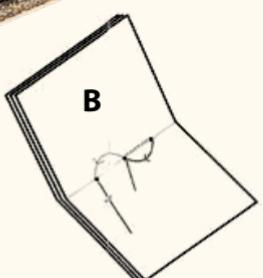
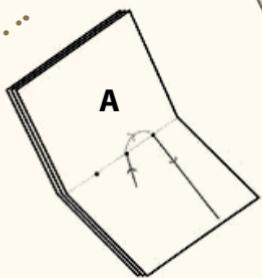
1

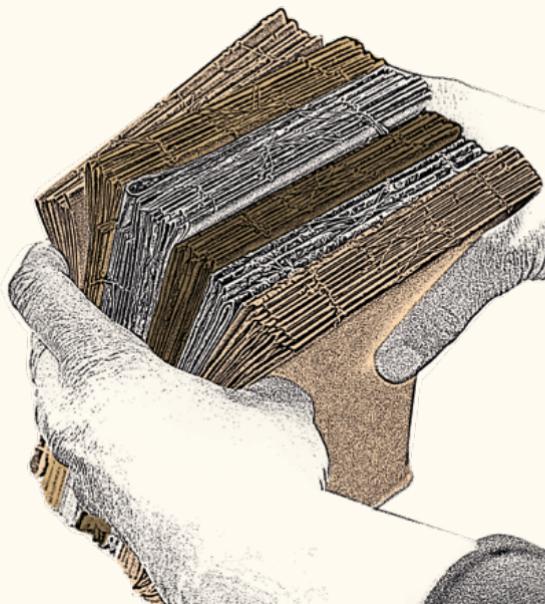
2

3

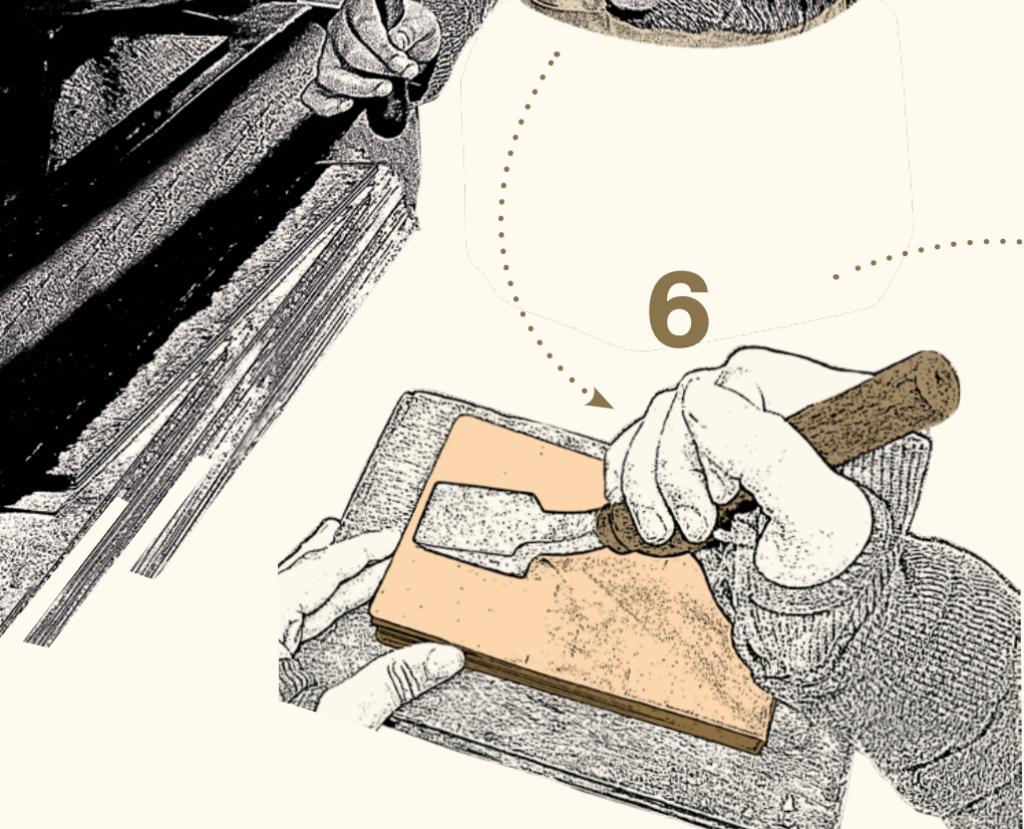
4

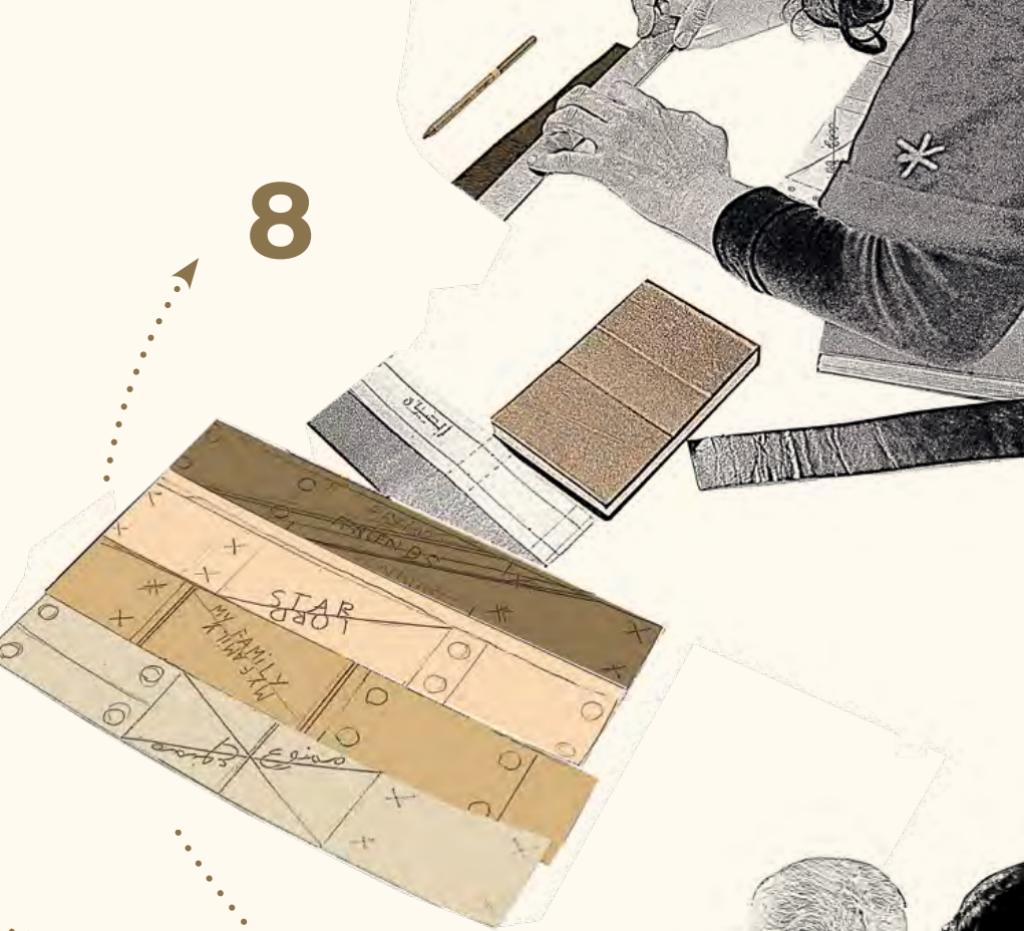
5

6

8

7

9

تحظى جمعية «الشارع فن» بدعم مؤسسة فورد، مؤسسة DROSOS،
(بصفة جزئية) منظمة أوبن سوسيتي، مؤسسات DOEN إلى جانب مشروع تفّن ومنظمة
MIMETA (AFAC) من خلال منحة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

L'association L'Art Rue est soutenue par la Ford Foundation, la Fondation DROSOS,
(en partie) l'Open Society Foundations, la Fondation DOEN, Tfanen, MIMETA,
le Fonds arabe pour les arts et la culture – AFAC, à travers une subvention de l'Agence
suisse de développement et de coopération – SDC.

FORD
FOUNDATION

drosos (...)

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
المكتب الإقليمي العربي

STICHTING
DOEN
■ NATIONALE ■
POSTCODE ■ LOTERIJ

mimeta

AFAC ARAB FUND FOR
ARTS & CULTURE
المؤسسة العربية للفنون
et al.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaciun svizra

Ambassade de Suisse en Tunisie

مشروع ممول من قبل المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب
وبناء الشراكة الدنماركية العربية

Projet financé par Dignity-Danish Institute Against Torture
et le Danish-Arab Partnership Programme

DIGNITY
DANISH INSTITUTE AGAINST TORTURE

Programme de Partenariat
Dano-Arabe

تصميم وإنجاز: إينويَا للتصميم

Conception et Réalisation
Enoya Design & Communication

L'Art Rue

