

DU DESIGN À L'ART

Oubliez la fonction, gardez la forme. Allez au-delà du design : faites entrer l'art d'extérieur dans votre jardin, franchissez la frontière intangible qui sépare la simple esthétique outdoor de la création libre. JUDIKAEL HIREL

MUSIQUE DES SPHÈRES ■ Présentées dans le cadre des dernières éditions du Chelsea Flower Show et du Hampton Court Flower Show, ces trois sphères en acier poli deviennent des sculptures vivantes au travers de l'eau qui s'écoule et fait changer les reflets à leur surface. Plus proches de l'art que du design d'extérieur, elles donnent une touche contemporaine au plus classique des jardins.

et si l'on s'aventurait un instant au-delà de la décoration et du design, d'intérieur ou d'extérieur? Si l'on se passait pour une fois d'une nécessaire utilité, d'un usage obligatoire pour rentrer dans l'acte gratuit, la non-fonction, tout en gardant cependant à l'esprit un souci esthétique, une attente de beauté? Adieu design, donc, place à l'art, plus précisément au land art, où le musée est – ou est dans – la nature. À la fin des années 60, la revue *Art in America* donnait du land art une définition qui reste toujours d'actualité, particulièrement en ces temps d'inquiétudes environnementales et sociétales : « Un art qui soit à la mesure de la vie d'aujourd'hui, une vie qui ne connaisse ni frontières ni limites géographiques. Mais également l'expression d'un désir d'échapper à la ville dévorante, peut-être aussi un adieu à la nature, à la terre sauvage, tant qu'il en reste un peu. » Osez faire trôner ces œuvres au beau milieu de votre jardin, pour que l'art s'élève au milieu de la nature et que l'invité se mue en visiteur. Car un extérieur en harmonie avec l'intérieur, les choix architecturaux d'un bâtiment, ceux des végétaux et plantations, et enfin la pure décoration outdoor, tout se dirige en fait dans la même direction : la re-création d'un paysage intime, personnel, correspondant à votre sensibilité et à votre philosophie de vie. Bref, une démarche artistique en soi.

À FLEUR D'EAU ■ Cette vénus aquatique a été forgée par l'artiste anglaise Jenny Pickford, qui marie le travail de l'acier, de la forge, à celui du verre pour donner vie à cette fleur végétale de 1,75 m de haut.

Jeux d'eau

L'eau, la source de la vie. Mais c'est aussi celle de toute végétation, de tout paysage, de toute nature, qu'il s'agisse d'arroser, d'irriguer ou simplement d'intégrer le bruit

et le mouvement de l'eau vive à l'architecture d'un jardin. Faire vivre l'eau dans un esprit contemporain et décoratif constitue aussi une démarche artistique.

1 SPHÈRE ET PAIX ■ Cette sphère en acier poli de 42 cm de diamètre est à mi-chemin de la fontaine contemporaine et de l'objet artistique non identifié. À placer au centre d'un bassin ou à l'extrémité d'un chemin d'eau. **Aqua Moda, Alterno, chez Water Features, environ 280 €**

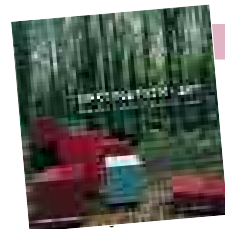
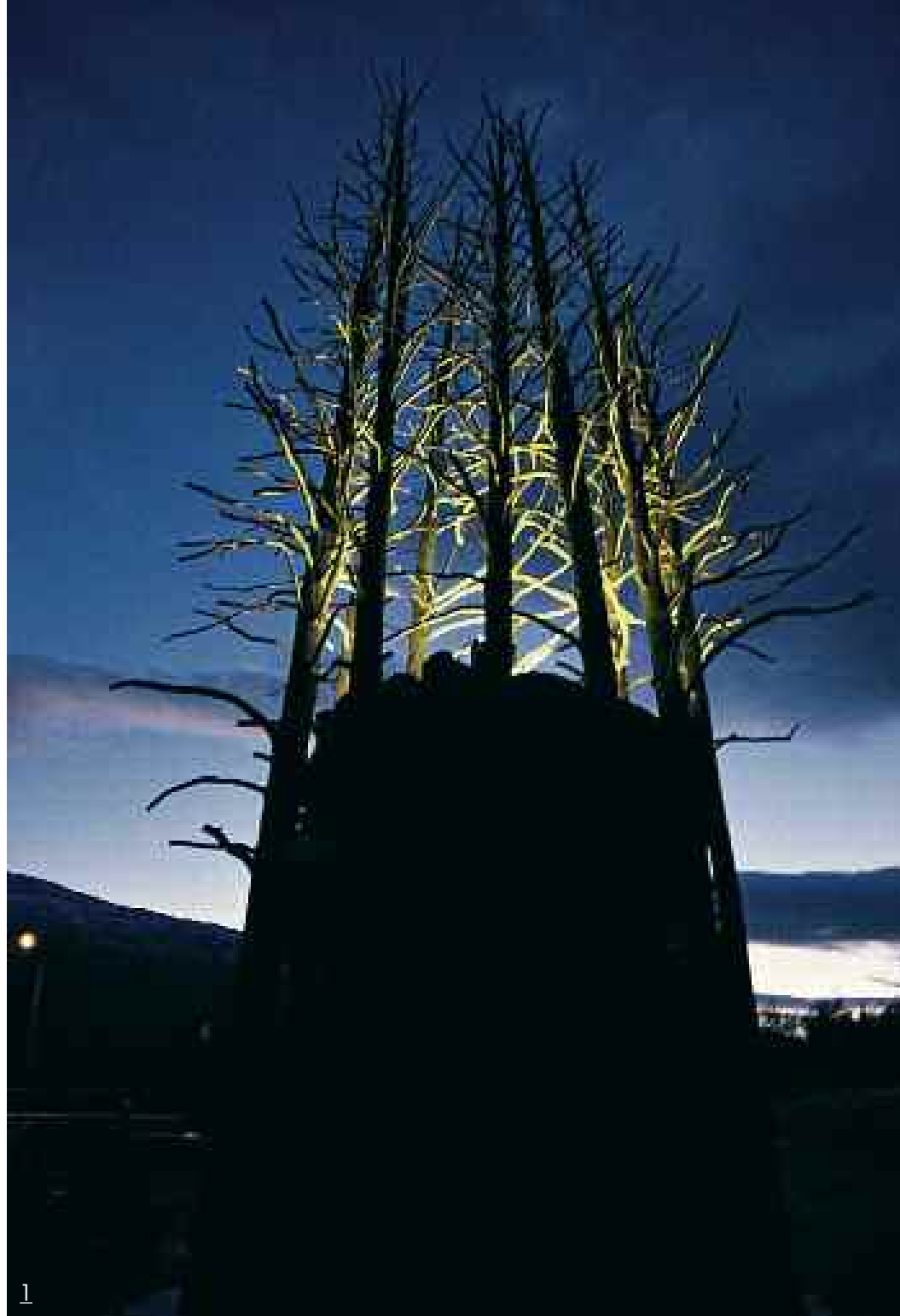
2 S-THÉTIQUE ■ L'acier, le métal amènent dans un environnement végétal un contre-pied visuel, une touche moderne et hétérogène dans le paysage. Tels ces gigantesques S en acier, sortes de murs de métal ondulants, couchés sur la tranche ou dressés vers le ciel, sur lesquels s'écoule l'eau d'un bassin. **Tills Innovations, Horizontal ou Vertical Lazy «S», 183 x 70 cm.**

3 OASIS URBAINE ■ Cette oasis urbaine créée par Laurie Chetwood accumule l'énergie du soleil via les capteurs de ses pétales photovoltaïques. Ses branches récoltent les eaux pluviales, comme sa cheminée centrale surmontée d'une turbine à air. L'oasis, située en surplomb du jardin, redistribue l'eau récoltée pour irriguer les plantations via cinq canaux. **Urban Oasis, design Laurie Chetwood.**

4 ART FLAMAND ■ Rita Jordens crée depuis la Belgique des objets de décoration d'extérieur faits main, à l'inspiration sobre et contemporaine, dans la lignée de la tradition flamande. Tel cet élément ornemental très zen, entre le gris poli de la pierre et les courbes de la sphère. **Rita Jordens, Ball, diam. 45 cm.**

1 CAIRN HYBRIDE ■ L'art est une émotion ; cela peut aussi être une destination. Parce que le lieu où l'on se trouve influe sur la perception d'une œuvre. Parce que l'œuvre et son contexte, son paysage, interagissent, au point de venir indissociables. Exemple d'intégration de l'art à la nature et au paysage, ce cairn de Malselv (*Malselv Varde* en norvégien) s'élève aux abords de la commune rurale d'Olsborg, en Norvège. Cet amas de roches de 6,5 mètres de haut, cerné d'arbres de 12 à 16 mètres noircis au feu, a été érigé par l'artiste environnemental Alfio Bonanno. Complétée à proximité par un talus en terre et une halte surélevée dotée d'un foyer et de pierres pour s'asseoir, cette aire de repos conceptuelle et naturelle en bordure de route s'illumine au cœur de la nuit. Aidé par un artisan de la région spécialisé dans les instruments de musique anciens, Alfio Bonanno a fait sculpter certaines des branches les plus hautes des arbres afin que l'œuvre chante dans le vent nordique.

2 SCULPTURES ÉLÉMENTALES ■ Qu'est-ce qu'une sculpture contemporaine ? Un élan, un mouvement, une intuition artistique, qui se transforment en émotion une fois entrés dans le champ de vision du spectateur. L'Anglais Matt Stein a fondé Steinworks Sculpture début 2005. Associant des savoir-faire de sculpture et d'architecture, il crée depuis l'an passé une collection de sculptures uniques, modernes et épurées, à installer tant dehors que dedans. Son axe de réflexion et de création : « *Créer des sculptures qui aident à trouver un endroit paisible où demeurer.* » *Flint, Origin, Velocity...* Formes élémentales se découpant sur fond de verdure, s'élevant vers le ciel, les façades lisses et ondulées de ces pièces massives en acier ou en cuivre se nourrissent de leur environnement, élément intrinsèque de la démarche artistique. Afin de s'intégrer à tout type de jardin, ces pièces en édition limitée sont disponibles en différentes dimensions.

A lire, à voir

L'art comme destination

✱ À travers les 270 pages et 400 clichés de cet ouvrage,

partez à la rencontre de 200 lieux insolites, 200 sites d'art contemporain à travers le monde, peuplés d'œuvres d'art monumentales ou démarches artistiques en soi. Ou quand l'art s'évade des musées pour s'intégrer au paysage, partie intégrante de l'œuvre.

Destination : Art, par Amy Dempsey, traduction Paul Lepic, éd. Thames & Hudson

Des dards d'art

On dirait des résurgences de monuments ancestraux, des lieux de pèlerinage secrets, plantés au beau milieu d'un pré ou abrités dans un recoin de jardin. Véritables exemples de land art, ces sculptures se confondent avec la nature, vivent en symbiose avec le paysage environnant, au point d'en faire intimement et éternellement partie, de donner l'impression d'avoir toujours été là, avant votre jardin, et peut-être d'y demeurer longtemps, très longtemps après qu'il se soit effacé sous les assauts de la nature. Cette façon de s'inscrire dans un temps long fait aussi toute la distinction entre simple mobilier design outdoor et œuvre d'art.

La forme
ou la fonction?

La sculpture peut-elle, doit-elle avoir une fonction ? En théorie, une œuvre d'art n'a pas d'utilité en soi, au point même de ne devoir en principe être qu'unique, et non reproduite, dupliquée. Une opinion contre laquelle s'était élevé feu Andy Warhol. L'art d'aujourd'hui fait aussi partie du champ de la consommation. Alors, pourquoi ne pas prendre le contre-pied

de cet art à consommer pour donner une fonction détournée à une œuvre d'art d'extérieur ? Situées quelque part entre mobilier, sièges et sculptures, les créations de chez Barbed sont à la croisée des chemins. D'une façon tout autre, les sculptures figuratives de Rita Jordens apportent elles aussi une touche d'art et de poésie au plus classique des jardins.

1 DOUBLE RÔLE ■ Les spécialistes londoniens de l'art contemporain d'extérieur de chez Barbed manient avec élégance le sens des nuances comme le double sens. Cette sculpture en résine verte baptisée *Fin* est fabriquée à la main. Mais au-delà de son style contemporain, elle peut aussi, tout simplement, servir de siège au milieu d'un jardin. L'art et la fonction, c'est un duo que propose également la sculpture au nom parlant dessinée par Mari-Ruth Oda en s'inspirant des os et des fossiles : ce *Sitable* en résine moulée noire ou blanche est tout autant une sculpture contemporaine qu'un fauteuil design à disposer au détour d'une allée, en bordure de bosquet. Enfin, les tabourets en béton imaginés par Rachel Reynolds en trois designs différents marient les galbes d'une sculpture moderne à une assise d'extérieur aussi utile qu'indestructible.

2 ALLÉES FIGURATIVES ■ En bordure de parterre, au milieu des plantes aquatiques d'un bassin, à l'angle d'une allée... L'art figuratif d'extérieur propose bien des créateurs, des sculpteurs, à même d'apporter un supplément d'âme et de raffinement à une décoration outdoor. Telles les statues sobres, allongées à la façon d'un Modigliani, imaginées par Rita Jordens et ses collaborateurs.

1

2

3

La condition humaine

Réfléter la complexité des désirs de l'homme, de la société, telle est l'ambition artistique de Michael Speller, sculpteur de talent formé au célèbre Chelsea College of Fine Art. Ses sculptures d'extérieur ont déjà convaincu nombre de collectionneurs privés à travers le monde. Michael Speller fait passer dans le métal de ses créations toute la complexité de

l'existence et de la condition humaine. Amis, voisins, famille..., c'est toute la société, les forces, les ambitions et les émotions contradictoires qui la muent que l'on retrouve dans les personnages et groupes parfois torturés, parfois poétiques, souvent pleins d'espoir, de ses sculptures aux noms évocateurs : engagement, ambition, équité, arbre généalogique...

1 GÉNÉALOGIE ■ Arbre généalogique acrobatique s'élevant vers le ciel dans un équilibre précaire, ce *Family Tree* en bronze haut de 183 cm, édité à douze exemplaires, souligne la force et le soutien que l'on reçoit au fil des générations, passées comme présentes.

2 DERNIÈRE HEURE ■ Le corps de bronze de cette sculpture de 157 cm nommée *Growth* contient des mécanismes de réveils et de montres, symboles du temps qui passe, tandis que le bronze poli de la tête regarde vers l'avenir avec confiance.

3 CŒUR À CŒUR ■ Baptisée *Commitment* (engagement en français), cette sculpture en bronze haute de 1 mètre fait penser à un cœur, constitué par les deux silhouettes qui, les yeux dans les yeux, se tiennent par le bras. Mais se regardent-elles, ou au contraire le regard est-il fixé au loin ?

4 INTERDÉPENDANT ■ Ce *Global Juggler* en bronze haut de 81 cm symbolise la dépendance entre tous les êtres humains, quels qu'ils soient, dans un vaste jonglage planétaire. À découvrir sur www.spellersculptures.com.

4

1

2

4

3

1 ONDULATIONS ■ Au beau milieu d'une pelouse, cette véritable sculpture vivante, en mouvement au gré du vent, marie, du haut de ses 2,80 m, fer forgé et cercles de verre finement travaillés.

2 ENTRE DEUX ■ Destiné à rester très, très longtemps là où vous choisirez de l'installer, ce banc à mi-chemin entre art et mobilier outdoor, comme échappé d'un conte de fées, ne nécessite pas obligatoirement un parc de château pour trouver sa place.

3 PUR ESPOIR ■ Non, ce n'est pas l'œil de Sauron flottant malicieusement au-dessus de la Terre du Milieu. Au contraire, Jenny Pickford a baptisé cette sculpture de verre et de métal haute de 2,50 m du nom évocateur de *Hope* (espoir).

4 ENTREMISE ■ Séparer sans masquer, habiller sans charger... On se croirait dans le décor onirique d'un film de Cocteau, où les ondulations du métal n'ont rien d'une triste grille, et où le verre soufflé rappelle les tons des fleurs environnantes.

Contrastes et contradictions

Jouant sur les contrastes entre métal et verre, créant des œuvres équilibrées en soi, qui trouvent naturellement leur place en extérieur, Jenny Pickford est tout autant, depuis sa campagne anglaise, un forgeron des temps modernes qu'une souffeuse de verre de la Venise éternelle. Depuis le comté du Herefordshire, dont nous serions bien en mal d'indiquer la localisation précise sur une carte de l'Angleterre, Jenny Pickford

marie les savoir-faire ancestraux des forgerons de jadis aux nouvelles technologies pour donner vie à d'émouvantes sculptures aux formes organiques. Elle y associe la fragilité à la force, le métal au verre soufflé, travaillant sur la dualité existant en toute vie et toute structure, sur les contrastes et les contradictions que l'on trouve dans la nature. Son souhait ultime : ajouter une touche de magie à n'importe quel extérieur.