

Kleureyck

Les couleurs de Van Eyck dans le design

1 Intro

D'où vient la couleur ? Comment la fabriquer ? Quel effet produit-elle ?

Kleureyck. Les couleurs de Van Eyck dans le design montre l'importance que revêt la couleur pour les designers contemporains. Développée dans le cadre de l'année thématique OMG! Van Eyck was here, cette exposition fait la jonction entre hier et aujourd'hui.

Kleureyck part des nuances de couleur inédites de L'Agneau mystique qui, après la restauration du tableau, ont retrouvé tout leur éclat. Van Eyck a créé cette richesse de coloris grâce à sa technique novatrice : il s'est servi de peinture à l'huile et de couches de glacis colorées et transparentes, une approche qui conférait à ses tableaux une clarté et une saturation uniques.

Près de six cents ans plus tard, sa connaissance et son utilisation des couleurs est toujours d'une grande pertinence pour les designers et les artistes. Dans cette exposition, le visiteur découvre des œuvres contemporaines qui s'inscrivent dans le prolongement des recherches et de l'art de ce grand coloriste qu'était Van Eyck, ou qui en sont directement inspirées.

La commissaire, Siegrid Demyttenaere, a sélectionné — en collaboration avec Sofie Lachaert pour le Pigment Walk — des œuvres de plus de 100 designers et créateurs internationaux contemporains. S'ils appartiennent à des disciplines créatives diverses, ils ont tous une affinité particulière pour la couleur.

Kleureyck se compose de trois parties

Le **Pigment Walk** vous propose une promenade dans la couleur. Au moyen de 13 détails éloquentes de L'Agneau mystique, une centaine de pièces de design contemporaines ont été sélectionnées et rassemblées par couleur.

Comment la recherche peut-elle aider à reproduire la couleur et la lumière ? Cette question, Van Eyck se la posait déjà, et aujourd'hui, les designers des **Research Projects** font de même en étudiant la façon d'influencer la couleur et l'effet que celle-ci peut avoir sur nous.

Éprouvez vous-même la force de la couleur dans les **Experience Rooms**. 11 designers ont créé une nouvelle œuvre sur le thème de la couleur et

des sens. Ils se sont inspirés de la restauration de L'Agneau mystique. Dans les salons de l'Hôtel de Coninck, qui remonte au 18e siècle, ils vous proposent notamment de voir la couleur, de la goûter et de l'entendre.

—

Kleureyck. Les couleurs de Van Eyck dans le design est une coproduction avec lille3000 dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Après Gand, l'exposition prendra ses quartiers au Tripostal de Lille, où elle sera accessible – sous une forme élargie – du 9 octobre 2020 au 3 janvier 2021.

2 Installation d'ouverture

Time Rock Stack, Dawn Bendick, 2019-2020

Dawn Bendick s'est inspirée de la façon dont Van Eyck peignait le reflet de la lumière, notamment dans les pierres précieuses. La luminosité modifie la couleur de ses sculptures, la transformant d'un ton orange ou rose chaud en un dramatique vert ou bleu néon. La forme évoque les cairns, ces amas de pierres qui marquent un sentier ou un lieu particulier. Time Rock Stack montre comment de subtils changements de luminosité trahissent le temps qui passe.

Time Rock Stack, 2019-2020 | Dawn Bendick | Verre bicolore | Producteur : Max Jacquard Glass | Créée pour Kleureyck

3 Experience Rooms

Au 15e siècle, les peintres passaient pour des artisans. À une exception près : Jan van Eyck était déjà considéré comme un grand artiste par ses contemporains.

Regarder l'œuvre de Van Eyck est une expérience qui va bien au-delà du pur aspect visuel. On ressent la dimension mystique, l'émotion que recèle l'œuvre, et on voudrait s'y plonger. Van Eyck peignait aussi en toute connaissance de cause. La réfraction et la réflexion lumineuse n'avaient pas de secrets pour lui, il maîtrisait la perspective et avait de bonnes connaissances de physique et de chimie. Ses effets lumineux géniaux et sa palette de couleurs subtile valent au spectateur une expérience sensorielle particulière et constituent une source d'inspiration intarissable.

Siegrid Demyttenaere, la commissaire de l'exposition, a invité 11 designers contemporains à découvrir de près la restauration de l'Agneau mystique et à créer, au départ de leur ressenti, une nouvelle œuvre axée sur l'effet qu'exerce la couleur sur nos sens. Découvrez le résultat de cet exercice dans ces Experience Rooms : 11 installations pour voir, entendre, goûter et toucher la couleur.

3.1 Anima III, 2020

À l'intérieur de cette sphère sont projetés des motifs colorés et lumineux, fluides et subtils, qui réfèrent aux techniques que Van Eyck utilisait

lorsqu'il peignait, notamment les fines couches de peinture à l'huile qui lui permettaient d'élaborer ses couleurs et de leur donner de la profondeur. La bandeson renforce encore l'effet hypnotique. L'installation étudie la relation émotionnelle entre l'humain et les machines dotées d'une intelligence artificielle. La lumière et le son réagissent à la position que les visiteurs occupent dans l'espace, suscitant l'impression que l'installation possède un comportement autonome, voire même une âme.

ANIMA III, 2020 | Nick Verstand | Installation avec du mouvement, du son et de la lumière | En collaboration avec Salvador Breed, Naivi, NAP Framework, Pufferfish | Créée pour Kleureyck

3.2 Modern Animism, 2019–2020

Patricia Domingues a fait fabriquer ces blocs en pierre précieuse synthétique sur la base de la gamme de coloris de Van Eyck et des pigments minéraux qu'il utilisait. N'hésitez pas à en prélever un fragment au choix, prenez-en une photo et téléversez celle-ci sur www.modernanimism.com. Vous pouvez ensuite emporter le fragment. En révélant le contraste entre la pierre physique et l'exemplaire téléversé, Domingues entend nous faire réfléchir sur le monde virtuel, intangible, qui occupe une part toujours plus importante de notre vie. À cela, l'artiste oppose l'animisme : l'idée que les objets sont dotés d'une âme à laquelle on peut accéder par le biais du toucher.

Modern Animism, 2019–2020 | Patricia Domingues | Installation | En collaboration avec V-A Studio | Créée pour Kleureyck

3.3 Colours of Becoming, 2020

Lors de la restauration de l'Agneau mystique au Musée des Beaux-Arts de Gand, les couches de peinture et de vernis postérieures à la création de l'œuvre ont été enlevées afin de révéler les couleurs originelles. Pour cette installation, Judith Seng aborde l'acte de peindre comme une espèce de chorégraphie. Ce qui importe n'est pas tant le résultat final mais le rituel et l'élaboration, couche par couche, du processus. Cet espace est peint durant une heure, plusieurs jours par semaine. Les couches s'accumulent 26 semaines durant, mais une partie des couches antérieures demeure visible. On assiste en somme à un renversement du processus de restauration de l'Agneau mystique.

Colours of Becoming, 2020 | Judith Seng | Installation performative | En collaboration avec le Service d'Économie sociale de la Ville de Gand, Polar Paints | Créée pour Kleureyck

3.4 Noisy Jelly, 2012

Les écrans tactiles tels que ceux de nos téléphones ont totalement changé notre perception des boutons de commande. L'installation Noisy Jelly entend titiller davantage encore notre imagination. Elle se compose de petites formes molles et collantes en gélatine qui reposent sur des points de contact métalliques. Lorsqu'on appuie sur ces formes, des sons sont produits. Pour Kleureyck, l'installation a été pourvue de nouveaux blocs. Les formes sont inspirées des motifs géométriques, des coloris sur la palette de l'Agneau mystique. La question que se posent les auteurs est celle-ci : quel son s'attend-on à produire lorsqu'on appuie

sur une forme et une couleur déterminées ? Quel est le son de la couleur ?

Noisy Jelly, 2012 | Marianne Cauvard, Raphaël Pluvinage | Version adaptée pour Kleureyck, 2020 | Pinaffo – Pluvinage | Installation avec du son | Son et programmation : Léo Baqué | Partenaire : Madd-Bordeaux

KLEUREYCK

13.03.2020 - 06.09.2020

3.5 Changing Perception / OBJECTS, 2020

Aussi étrange que cela puisse paraître, les couleurs n'existent que dans notre tête. Notre cerveau les crée au départ de la lumière et des propriétés physiques des objets. La preuve en est donnée par cette installation : à mesure que la lumière change, certains coloris changent également. Au centre se trouve la chaise emblématique de Martin Visser. Les tissus réfèrent aux couleurs qu'utilisait Van Eyck. Par ailleurs, les auteurs se sont aussi inspirés de la connaissance approfondie que Van Eyck avait de l'effet que produit la lumière sur les couleurs.

Changing Perception/OBJECTS, 2020 | Studio RENS | Installation | En collaboration avec Light & Lighting Laboratory KU Leuven, Kvadrat, Spectrum | Créée pour Kleureyck

3.6 Changing Perception / ONLINE, 2020

Nous regardons de plus en plus souvent les œuvres d'art sur internet. Cette approche exerce une grande influence sur les couleurs que nous nous représentons lorsque nous pensons à une peinture. Mais comment ces copies en ligne se situent-elles par rapport à l'œuvre réelle ? Cette installation de papier peint montre les images affichées par Google lorsqu'on lance une recherche sur "L'Homme au turban rouge" de Jan van Eyck.

Changing Perception/ONLINE 2020 | Studio RENS | Installation de papier peint | En collaboration avec NLXL | Créée pour Kleureyck

3.7 Colourful Kinaesthesia, 2020

En août 2019, le studio de design autrichien mischer'traxler a organisé un atelier au Domaine de Boisbuchet. Quinze participants venus des quatre coins du monde y ont imaginé un scénario de mouvement pour chacune des couleurs primaires et secondaires. Cette installation se compose d'images issues des scénarios de mouvement et des objets réalisés par les participants en vue de leur réalisation. Pour mischer'traxler, la verdure opulente du Domaine de Boisbuchet et le travail d'équipe créatif traduisent la nature glorieuse et la communauté harmonieuse que l'on voit sur l'Agneau mystique.

Colourful Kinaesthesia, 2020 | mischer'traxler | Installation fondée sur un atelier organisé dans le Domaine de Boisbuchet en 2019. Présentation des projets des participants à l'atelier | Photos : Martina Orska | Film : Holo Wang | Partenaire : Domaine de Boisbuchet | Créée pour Kleureyck

3.8 Un Jardin Miraculeux, 2020

À présent qu'un nombre croissant de personnes doivent se passer de jardin, Les Monseigneurs entendent introduire la nature dans les intérieurs grâce à leurs tapisseries. Cette œuvre est inspirée de l'abondance florale représentée sur le panneau central de l'Agneau mystique. Les Monseigneurs ont rassemblé des fleurs, les ont séchées et scannées. Ensuite, ils ont travaillé l'image numérique pour obtenir un motif qui forme l'arrière-plan. Les grands narcisses au centre réfèrent au narcisse sauvage que l'on peut voir sur l'Agneau mystique, et qui

symbolise à la fois l'adoration et l'éphémère. Le textile subit lui aussi ces deux phases.

Un Jardin Miraculeux, 2020 | Les Monseigneurs | Installation | Partenaire : Verilin | Créée pour Kleureyck

KLEUREYCK

13.03.2020 - 06.09.2020

3.9 The Color Biolab, 2016–2020

Le Laboratorium du KASK recherche de nouvelles applications pour des matériaux pigmentaires traditionnels et réalise des expériences avec de nouvelles sources de couleur, telles que les microalgues et les bactéries. Le processus de recherche est présenté dans cette pièce : des ressources de couleurs vivantes et inertes transformées en œuvres d'art dont les couleurs varient sous l'effet de certains stimuli. Avec cette installation, le Laboratorium entend montrer comment la recherche et le savoir débouchent sur la créativité. Comme chez Van Eyck, qui connaissait parfaitement les pigments et leur application.

The Color Biolab, 2016–2020 | Laboratorium (experimental lab for art/design and biotechnology at KASK / School of Arts Ghent) | Installation | En collaboration avec Pepa Ivanova ("Decay", 2019), Tim Theo Deceuninck ("Brushes", tiré de la série "On the action of the rays of the solar spectrum on vegetable colors", 2018–2019) | Créée pour Kleureyck

3.10 C F O O U R L M E E U R, 2020

C F O O U R L M E E U R (= couleur + forme) est un jeu de construction destiné aux enfants et aux jeunes. Les objets hauts en couleur appartiennent à notre quotidien, mais ils sont aussi tous liés aux formes présentes dans l'œuvre de Jan van Eyck. On peut en faire des montagnes bleues, des tours fluo, des villes joyeuses... tout ce que l'imagination nous inspire. Après l'exposition, C F O O U R L M E E U R retournera d'où elle vient : les objets reprendront le chemin du centre de tri du magasin de seconde main De Kringwinkel Ateljee, et le tapis de jeu en mousse recyclée sera recyclé à son tour.

C F O O U R L M E E U R, 2020 | Joanna Reuse | Installation destinée aux enfants | En collaboration avec Vrijdaghs, De Kringwinkel Ateljee | Créée pour Kleureyck

3.11 Vitrum, 2020

Le mot "vitrum" désigne en latin le verre, mais aussi le pastel des teinturiers, une plante dont on tirait autrefois un colorant bleu. Les artistes utilisaient déjà le bleu dans l'ancienne Égypte et chez les Celtes. Dans les œuvres chrétiennes telles que l'Agneau mystique, le bleu symbolise le ciel et la pureté.

Studio Plastique a étudié l'histoire de la couleur bleue. Le résultat est une installation de panneaux en verre – en référence aux panneaux de l'Agneau mystique – dont chacun représente un ton bleu d'importance historique. L'histoire de chacun de ces coloris est projetée sur le panneau.

Vitrum, 2020 & Studio Plastique | Installation | Partenaires : Schloss Hollenegg for Design, WonderGlass | Créée pour Kleureyck

3.12 Re-table(au), 2020

Cette installation place les plantes comestibles de l'Agneau mystique dans une perspective contemporaine pour étudier notre rapport à la nourriture. La première pièce montre les plantes en tant que matières premières. On les voit dans différents processus de fermentation et

dans le rôle de matériaux d'impression. La seconde pièce présente quelques processus finaux. Ainsi, des parties des plantes sont cuites dans l'émail de la céramique et divers extraits et préparations végétaux sont disposés sur la table. Le journal vidéo sur la paroi arrière enregistre l'ensemble du processus. Pendant l'exposition auront lieu des moments d'activation au cours desquels les visiteurs pourront goûter les couleurs et les saveurs.

Re-table(au), 2020 | Marente van der Valk (Food Lab – Jan van Eyck Academie), De Onkruidenier, Céline Pelcé | Installation et activations | Partenaire : Jan van Eyck Academie | Créée pour Kleureyck

3.13 108 lines, 2020

108 lignes
composent une grille
une grille évolutive fixe la structure
une structure destinée à guider les visiteurs
les visiteurs participent en ajoutant de la couleur
chaque ajout génère une nouvelle superposition
chaque superposition génère une nouvelle couleur

Van Eyck était connu pour utiliser des grilles pour créer ses tableaux. La commissaire Siegrid Demyttenaere a invité les graphistes de l'atelier Haegeman Temmerman à créer leur propre grille pour donner aux visiteurs l'occasion de mélanger des couleurs et de travailler avec le HARU stuck-on design.

Choisissez une couleur et contribuez à cette installation.

108 lines, 2020 | atelier Haegeman Temmerman | Installation participative | En collaboration avec Nitto, HARU stuck-on design | Créée pour Kleureyck

4 Pigment Walk

Van Eyck trouvait des réponses virtuoses, innovantes, à toute une série de questions techniques et formelles. Comment faire sentir au spectateur de quelle matière les choses sont faites ? Comment donner de la profondeur à la couleur ? Quels pigments utiliser pour quels tons ? Comment diriger le regard du spectateur ?

Autant de questions qui occupent toujours de nombreux designers et artistes aujourd'hui. En témoignent la bonne centaine d'œuvres contemporaines de différentes disciplines que les commissaires Siegrid Demyttenaere et Sofie Lachaert ont rassemblées dans ce Pigment Walk. La sélection comprend également une vingtaine de pièces appartenant à la collection du Design Museum Gent lui-même.

L'exposition est aménagée à la manière d'une promenade dans l'univers des couleurs de Van Eyck, une promenade articulée autour de 13 détails de L'Agneau mystique avec, au centre de chacun d'eux, une couleur déterminée. À chaque détail est associé un groupe d'œuvres contemporaines où s'exprime cette même couleur, mais qui présentent aussi des points communs avec d'autres aspects de L'Agneau mystique, comme la symbolique, le savoir-faire, le rendu de la matière et la transparence.

4.1 Détail d'Ève, panneau supérieur du retable ouvert

Rien qu'avec l'arc, les ombres et les tons noirs et terre, Van Eyck dirige le regard du spectateur et crée une perspective. On ressent la profondeur de la niche dans laquelle se tient Ève. Renato Nicolodi recourt lui aussi à des éléments architecturaux et à l'alternance entre la lumière et l'obscurité pour aspirer le spectateur dans son œuvre. La grande majorité des pigments noirs proviennent, aujourd'hui encore, de substances brûlées, comme le noir de carbone. Le noir est une couleur particulière parce qu'il absorbe la lumière au lieu de la réfléchir. Il était déjà utilisé dans les peintures rupestres de la préhistoire et est toujours très recherché de nos jours dans la mode, l'art et le design. Le noir est souvent associé au deuil et à la contemplation, comme dans *Embrasse Melancholy – The Black Mirror* de Nel Verbeke.

Sans titre (vase), 1994

Magdalene Odundo réalise des vases-sculptures en céramique. La surface paraît émaillée, mais ne l'est pas. La couleur provient de l'argile elle-même et de la manière dont ces poteries sont chauffées. L'artiste obtient cette surface lisse et brillante par le polissage des vases avant et après la cuisson. Les vases sont souvent cuits à de nombreuses reprises, ce qui donne à leur couleur noire une grande profondeur et lui permet de réfléchir la lumière de façon très subtile. Magdalene Odundo s'inspire de céramiques réalisées dans le monde entier. Elle a étudié notamment les techniques de fabrication traditionnelles ougandaises, kényanes et nigérianes.

Sans titre (vase), 1994 | Magdalene Odundo | Céramique | Collection Design Museum Den Bosch, Bois-le-Duc

Perma 01, 2018

Perma est une série d'objets signés Marcin Rusak. Des inventus de fleuristes sont recouverts de résine noire. Après que le bloc de résine a durci, il est coupé dans le sens de la longueur et traité. Dans la surface créée de cette manière, on distingue des pétales, des tiges, des bourgeons... Avec ce matériau à base de résine, Marcin Rusak réalise des formes qui évoquent des meubles fonctionnels mais qui sont en réalité des sculptures autonomes.

Perma 01, 2018 | Marcin Rusak Studio, designer : Marcin Rusak | Résine noire, fleurs jetées (finition mate)

Of Insects and Men #2, 2017

Dans la série *Of Insects and Men*, Marlène Huissoud combine des déchets industriels tels que le verre avec des matériaux naturels comparables. Dans cet objet, il s'agit de la propolis, une espèce de colle brun foncé ou noire que les abeilles produisent pour colmater les fentes de leur nid. La propolis se compose de matières naturelles et devient dure et friable sous l'effet du froid. Huissoud y applique des techniques traditionnelles telles que le soufflage du verre. Elle ne considère pas les

matériaux entomologiques comme des produits de substitution mais y voit une façon de produire des objets d'un nouveau type qui contribuent à un avenir meilleur.

Of Insects and Men #2, 2017 | Marlène Huissoud | Résine d'abeilles bio, résidus de verre, pieds en chêne

Embrace Melancholy – The Black Mirror, 2016

Le miroir noir paraît absorber la lumière au lieu de la refléter. Lorsqu'on s'en approche, on voit s'y dessiner une silhouette sombre. Non pas un reflet direct et précis de sa personne, mais une image non littérale intentionnellement floue. La surface réfléchissante est obtenue par le cirage du bois avec les cendres de résidus de la construction. Ce qui a disparu contribue donc à conditionner notre regard sur ce qui demeure, comme dans notre propre vie.

Embrace Melancholy – The Black Mirror, 2016 | Nel Verbeke | Bois, cendres de bois de frêne, cire, cuivre

Perspective no.1, 2016

Les Perspective Series d'OS & OOS sont faites en verre recouvert de filtres à lumière. Lorsqu'on longe la Perspective no.1, on constate qu'on peut bloquer certaines ondes lumineuses et influencer ainsi l'apparence de l'œuvre. De cette manière, la lumière revêt une qualité quasi tangible.

Perspective no.1, 2016 | OS & OOS | Verre, film filtrant la lumière, laiton

Claustrum IV, 2016

Renato Nicolodi réalise des maquettes et projets d'architecture destinés non pas à être construits, mais à inciter le spectateur à réfléchir. Cette œuvre, intitulée Claustrum IV, réfère aux cloîtres médiévaux. Le regard est mené au centre de la construction via des arcs romans, des escaliers et des couloirs. Mais au centre, il fait sombre. Le spectateur est dès lors invité à poursuivre dans son esprit son voyage visuel, et de réfléchir à des notions telles que le temps et l'espace.

Claustrum IV, 2016 | Renato Nicolodi | Béton, laiton | Courtesy of the artist and Axel Vervoordt gallery, Wijnegem

Blossom Black, 2007

Blossom Black a la forme d'une branche fleurie. Les boutons floraux contiennent des tubes en verre destinés à accueillir des fleurs. Le vase est émaillé en noir pendant la deuxième cuisson. Les fleurs et feuilles argentées sont incorporées à la troisième cuisson.

Blossom Black, 2007 | Wieki Somers et Dylan van den Bergh pour Cor Unum, | Bois-le-Duc | Terre cuite | Collection Design Museum Gent

Vitrinekastje, 1994

De 1972 à 1994, l'historique Kruithuis de Bois-le-Duc a hébergé le Stedelijk Museum, rebaptisé depuis Design Museum Den Bosch. En 1994, l'administration de la ville a décidé d'agrandir le bâtiment en lui adjoignant une nouvelle construction. L'architecte tchèque Bořek Šípek a dessiné les plans, défini le contenu de l'exposition et conçu le mobilier, dont cette petite vitrine noire en bois. Finalement, des procédures d'opposition ont empêché la construction de la nouvelle aile.

Vitrinekastje, 1994 | Borek Sipek | Bois | Collection Design Museum Gent

Potstructuur, 1992

De prime abord, Tjok Dessauvage considère ses pots non pas comme des objets utilitaires mais comme des supports d'information. La couleur des pots s'obtient par le recours au raku, une technique de cuisson d'origine japonaise : en cours de cuisson, les objets sont sortis du four brûlant (1000 °C) et déposés dans un tonneau rempli de sciure ou de foin qui prend aussitôt feu. Le tonneau est fermé, et les parties non émaillées sont carbonisées.

Potstructuur, 1992 | Tjok Dessauvage | Céramique | Collection Design Museum Gent

Marbled Salts, 2017

Roxane Lahidji travaille avec du sel marin, un matériau bon marché et respectueux de l'environnement. Elle le mélange avec des résines naturelles pour obtenir une matière malléable à laquelle elle ajoute des pigments, de la poudre de carbone en l'occurrence. La matière ressemble ainsi à du marbre. Le sel malléable permet toutefois de créer des formes quasi impossibles à réaliser en pierre.

Marbled Salts, 2017 | Roxane Lahidji | Sel, graphite, résine | Collection Design Museum Gent

Untitled, 2014-2019

La série Untitled, 2014-2019 souligne l'aspect matériel du papier photo. Tanya Long le coupe, le plie et l'agrafe jusqu'à obtenir une forme tridimensionnelle, dont la surface brillante noire reflète l'environnement et le spectateur. Si le papier photo s'utilise d'ordinaire pour montrer une représentation de la réalité sur une surface en deux dimensions, il fait office ici d'objet autonome : une sculpture. Cette œuvre s'inscrit dans la recherche que Long mène sur tout ce qu'une photo peut être, hormis une représentation.

Untitled, 2014-2019 | Tanya Long | Papier photo argentique, agrafes

Picobello Peeters, 2020

Les objets qui figurent sur les natures mortes hollandaises et flamandes du 17e siècle font référence aux plaisirs de la vie, mais aussi au temps qui passe. Picobello Peeters est inspiré de ces références. Les fleurs sont faites de cuillères, de gobelets, de vases et d'assiettes, autant d'objets ornementaux typiques des natures mortes, mais déplacés vers une époque et une dimension différentes. Le nom de l'œuvre fait référence à la variété de tulipe 'Picobello', qui figure aussi dans ce bouquet, et à Clara Peeters, une peintre flamande du 17e siècle.

Picobello Peeters, 2020 | Ann Carrington | Couverts argentés et nickelés | Créé pour Kleureyck

4.2 Détail des anges musiciens, panneau supérieur du retable ouvert

La représentation que Van Eyck fait des matériaux est magistrale : le bronze luisant du tabouret, le sol mat, l'hermine douce au toucher... Les motifs du carrelage sont peints avec une méticulosité telle qu'il faut véritablement les examiner à la loupe pour en voir tous les détails. Ce sens du motif se retrouve également chez des designers contemporains comme Ward Wijnant, Sophie Rowley et DWA Design Studio. Van Eyck raconte des histoires avec son travail et tous les objets ont un symbolisme, tout comme dans le travail de Klaas Rommelaere. Le colorant pourpre le plus ancien remonte à l'Antiquité classique et provient du murex, un escargot marin. Pour 100 grammes de ce colorant, il fallait décortiquer ou écraser des centaines de milliers de ces escargots. Ce processus de production laborieux rendait ce pigment extrêmement coûteux.

Hacker Vase, 2019

Est-il possible de donner un sens utile à des chutes de pierre naturelle ? Telle est la question que s'est posée le DWA Design Studio. Grâce à des opérations complexes, il a su transformer des chutes de marbre de Carrare en blocs présentant des motifs à damier ou lignés. Il s'en est ensuite servi pour créer sa série d'objets Hacker. Ce vase a été conçu spécialement pour Kleureyck. Il se compose de marbre de Carrare et de lapislazuli, une pierre précieuse dont Jan van Eyck tirait son pigment bleu.

Hacker Vase, 2019 | DWA Design Studio | Lapis-lazuli, marbre de Carrare | Réalisation : Manuel Coltri | Créé pour Kleureyck

Jungle Vase (Purple), 2007

Pour créer ce vase, Moorer a recouru la technique du rotomoulage. Une matière plastique est introduite dans un moule avant d'être chauffée. Ensuite, l'ensemble est tourné à très grande vitesse. Le plastique devenu liquide est pressé contre les parois du moule, dont il prend la forme. Les cheveux ont une longueur de 50 ou de 100 centimètres. Les plus longs permettent de suspendre le vase. Celui-ci ressemble alors à une plante épiphyte qui, dans la jungle, s'enroule autour d'une branche d'arbre.

Jungle Vase (Purple), 2007 | Eelko Moorer & Caoutchouc de polyuréthane, caoutchouc de silicone | Courtesy of the artist & Gallery FUMI, London

En Route III ('Les French' series), 2018

Pour la série 'Les French', le studio de design Glithero a conçu de fragiles structures en tiges de bambou reliées avec de la ficelle, dont il a ensuite réalisé de solides moulages en bronze. La finition consiste en une combinaison de bronze naturel poli et de patine cyan. La collection comprend une table basse, une console, une étagère basse en escalier, un dressoir et une étagère haute.

En Route III ('Les French' series), 2018, Glithero, Gepatineerd brons, Courtesy of the artist & Gallery FUMI, London

Guise 3 Spray Console (Nilufar edition), 2018

La série Guise se compose de trois banquettes et d'une console. Elles sont découpées dans du polystyrène expansé avant d'être soit recouvertes de laque automobile, soit peintes avec la technique de la scagliola ou stuc-marbre. Les deux méthodes appartiennent à des époques totalement différentes, mais poursuivent le même but : rendre la surface attrayante et désirable, et occulter la véritable nature de l'objet. Il s'agit de beauté superficielle au sens propre.

Guise 3 Spray Console (Nilufar edition), 2018 | Odd Matter | Polystyrène expansé, peinture à pulvériser | Courtesy of the artist & Nilufar Gallery, Milan

BLEND-Closet, 2019

Le projet BLEND vise à montrer combien les techniques de débit peuvent changer l'aspect du bois. Des motifs striés s'obtiennent en divisant le tronc dans le sens de la longueur en quatre parties dont on fait ensuite des planches, ce qu'on appelle le "débit sur quartier". Le simple débit dans le sens de la longueur, dit "en plot", donne au bois un aspect flammé. Dans les objets du projet BLEND, les deux approches sont combinées, ce qui est très inhabituel. La couleur bleue souligne les nervures du bois. Le créateur recourt par ailleurs à la marqueterie et joue avec le sens des fibres du bois.

BLEND-Closet, 2019, Ward Wijnant, Bois

Blue Build, 2018

Johannes Nagel réalise des objets en porcelaine en recourant à une technique de sa conception : il creuse des trous dans le sable et les utilise comme moules. La forme est le fruit de l'improvisation et du hasard. Nagel entend ainsi remettre en question la logique qui sous-tend généralement la poterie, et qui consiste à fabriquer un objet dont on connaît l'apparence par avance.

Blue Build, 2018 | Johannes Nagel | Porcelaine

The Show, 2017

Klaas Rommelaere s'exprime au travers du textile et du travail manuel, par le biais de drapeaux, de tapis, de masques, d'installations hauts en couleur... The Show est inspiré de la roue de la vie tibétaine. Lorsqu'il a créé cette œuvre, Rommelaere travaillait depuis quelques années dans un magasin de cadeaux. Il avait le sentiment de vivre en boucle, d'une période de fêtes à l'autre. Le bord est basé sur d'anciens patrons Burda et le centre se compose de neuf pièces brodées séparément et reliées par du crochet en filet.

The Show, 2017 | Klaas Rommelaere | Coton, broderie à la main | Collection privée Brasschaat

Bahia Denim Chair, 2014

Ce tabouret paraît en marbre, mais se compose en réalité de déchets de production de l'industrie de la mode. Des bouts de jeans mis au rebut ont été superposés, fixés et découpés de manière à créer des motifs complexes. Les combinaisons de couleurs possibles sont infinies, et chaque création est unique. Par ailleurs, comme le tabouret se compose

de déchets, il est durable. "Bahia Denim" fait référence à un granit de l'État brésilien de Bahia dont la couleur dominante est le bleu marine.

Bahia Denim Chair, 2014 | Sophie Rowley | Textile renforcé | Collection Design Museum Gent

4.3 Détail de la vierge Marie, panneau supérieur du retable ouvert

Le manteau bleu profond de Marie semble vivant : grâce à de subtiles nuances de coloris, Van Eyck convainc le spectateur que ce qu'il voit, c'est un tissu drapé autour d'un corps. Des designers comme Gizela Sabokova, Maarten De Ceulaer et Studio MinaleMaeda recourent eux aussi aux dégradés et aux nuances de coloris. Comme Van Eyck, ils s'en servent pour créer un jeu subtil d'ombre et de lumière. L'aplat sombre du bleu est rompu et mis en valeur par un liseré d'or haut en couleur serti de pierres précieuses. L'œuvre de l'atelier lachaert dhanis illustre le même principe: le recours à des couleurs vives sur fond sombre. À l'époque de Van Eyck, l'outremer était l'un des principaux pigments bleus. Il est tiré d'une pierre, le lapislazuli. Les peintres l'utilisaient surtout pour représenter le manteau de Marie et de Jésus, en référence au ciel. Il était plus coûteux que l'or et venait de l'Afghanistan lointain.

Yves Kiln 1010181035, 2018

Cet objet fait référence au peintre français Yves Klein (1928-1962). Klein est surtout célèbre pour ses œuvres monochromes et pour le bleu outremer profond qu'il a développé, et qui porte son nom : International Klein Blue (IKB). Yves Kiln est fait d'argile pressée au travers de l'"Extruder", une machine développée par Alvarez. L'artiste a voulu susciter l'impression qu'il s'agit d'argile bleue sortie tout droit d'un tube d'IKB. En réalité, la peinture n'a été appliquée qu'a posteriori. Le nom de l'œuvre fait référence à la fois à Yves Klein et au four (kiln en anglais) dans lequel la céramique a été cuite.

Yves Kiln 1010181035, 2018 & Anton Alvarez | Céramique

Orgues bleues, 1991

Gizela Sabokova s'est rendue célèbre dans les années 1980 grâce à de monumentales sculptures en verre coulé. La matière de ces "orgues bleues" semble rugueuse, mais la couleur leur confère une remarquable expressivité. La couleur et la lumière varient en fonction de l'épaisseur du verre coulé. Si la matière détermine l'apparence de la sculpture, la lumière joue également un rôle important.

Orgues bleues, 1991 | Gizela Sabokova | Verre | Collection Design Museum Gent

Mutation, 2012

La forme de ce siège rappelle celle de l'emblématique chesterfield, dont on aurait remplacé le recouvrement classique en cuir par des demiboules faisant penser à une prolifération de cellules. Les boules se composent de mousse à finition veloutée. Le résultat est un siège dodu,

et comme les fibres dressées reflètent à peine la lumière, la couleur est perçue dans toute son intensité.

Mutation, 2012 | Studio Maarten De Ceulaer | Bois, mousse, textile | Collection Design Museum Gent

KLEUREYCK

13.03.2020 - 06.09.2020

Plastique Baroque Stool, 2019

Les milliards de tonnes de plastique que nous avons produits constituent un héritage important, mais embarrassant de notre époque. James Shaw a fabriqué un pistolet à extruder qui lui permet de réaliser des objets en plastique recyclé. Ce tabouret, il l'a baptisé Plastic Baroque Stool en référence aux formes dynamiques et exubérantes du baroque, mais aussi parce que ce courant embrassait la beauté et la fécondité de la nature.

Plastique Baroque Stool, 2019 | James Shaw | PE-HD recycle

Menhir Bench, 2017

Les débris deviennent terre et la terre est comprimée pour former de la pierre. Cette banquette a une histoire comparable. Elle est faite en plastique fondu et compressé : intérieurs de réfrigérateurs recyclés, CD de seconde main et impressions 3D de prototypes du Studio Dirk Vander Kooij. La couleur et les motifs témoignent de ce processus de production. Le plastique a été mélangé avec de la chaux, ce qui lui confère des bords doux, savonneux, au moment du polissage. Le Menhir Bench entend faire le lien entre la pierre et le plastique et promouvoir ainsi la sympathie et la confiance à l'égard des déchets de plastique recyclés.

Menhir Bench, 2017 | Dirk Vander Kooij | Plastique recyclé, CD de seconde main | Producteur : Studio Dirk Vander Kooij

Schilderspalet, 2010

Dans l'art, la valeur est une notion très relative. Un diamant serti dans un bijou possède peut-être une valeur intrinsèque, mais un tableau n'est somme toute qu'un ensemble d'éclaboussures et de touches de peinture bien placées. Tout au bas de l'échelle de valeur se trouve la palette du peintre qui reçoit ici le statut d'œuvre d'art. Elle est typique des métaphores multicouches de l'œuvre du duo d'artistes belges Sofie Lachaert et Luc Dhanis, notamment dans leur série a splash of colour, dont cette tapisserie fait partie.

Schilderspalet, 2010 | atelier lachaert dhanis | Laine | Réalisation : Vera Vermeersch | Collection de l'Administration de la Province de Flandre-Orientale

Vertigo, 2019

Cette œuvre a été réalisée sur un tour de potier et cuite dans un four électrique. Elle est recouverte d'un émail à base de cuivre, ce qui lui donne une couleur variant entre le bleu et le mauve. En n'utilisant que la forme et la couleur, Spoto amorce entre le volume extérieur et l'espace vide intérieur un dialogue subtil qui retient le regard du spectateur.

Vertigo, 2019 | Antonino Spoto | Argile, émail

Drop Time vol.9

Azuma Makoto fait de l'art avec des fleurs et des plantes. Il s'est lancé en 2005 dans la sculpture botanique, une nouvelle forme d'art floral qui fait aujourd'hui sa renommée. Il a créé des sculptures avec des centaines

de milliers de fleurs auxquelles il a mis le feu, qu'il a congelées dans d'énormes blocs de glace... Il a même envoyé un bonsaï dans l'espace. Son œuvre témoigne de *mono no aware*, un concept japonais complexe dont la traduction qui s'en approche le plus est "la beauté de l'éphémère". On peut s'en rendre compte par soi-même dans sa série vidéo *Drop Time*, qui montre en accéléré la fanaison des fleurs.

Drop Time vol.9 | Azuma Makoto | 02 min 00 s

Se King, 2009

En 1977, Polaroid lançait sur le marché sa plus grande caméra : un appareil de plus de 100 kilos permettant de prendre des photos de 51 x 61 cm. Quarante ans plus tard, l'occasion a été donnée à Thorsten Brinkmann de l'essayer dans le Studio Supersense à Vienne. Brinkmann s'est alors fait photographier par des collaborateurs sur une estrade improvisée, déguisé en roi, dans 50 poses différentes – autant de reprises d'autoportraits antérieurs. Son visage est couvert à chaque fois. Avec *Se King*, Brinkmann démasque les conventions de la photographie de portrait.

Se King, 2009 | Thorsten Brinkmann | 07 min 20 s | Courtesy of the artist and Hopstreet Gallery, Brussels

Garlands, 2014

Le tissu *Divina*, un produit du fabricant de textiles Kvadrat, a fait grande impression sur le duo de designers qui forment le Studio Minale-Maeda. « La surface lisse, les couleurs fortes, le fait que le tissu crisse sous les doigts et qu'il ne s'effiloche pas lorsqu'on le coupe... il nous faisait plutôt penser à du papier. Et pourtant, cette matière est de meilleure qualité et plus présente que le papier », précisent-ils. Ils ont fabriqué ces guirlandes pour montrer combien ce tissu est solide et qu'il permet de réaliser des motifs complexes et de grande taille.

Garlands, 2014 | Studio Minale-Maeda | Tissu Divina Kvadrat : 100 % laine

4.4 Détail de la broche d'un ange chanteur, panneau supérieur du retable ouvert

Van Eyck avait d'excellentes connaissances en optique : il savait non seulement comment la lumière frappait un objet et s'y reflétait, mais aussi comment représenter cet effet sur un panneau. Il commençait par étaler une couche de chaux blanche qu'il recouvrait de plusieurs fines couches de peinture, du plus clair au plus foncé. Le reflet des couleurs sur la sous-couche blanche crée une brillance chromatique profonde, comme dans cette superbe broche. Les designers contemporains cherchent sans cesse à atteindre la même brillance profonde avec de nouvelles techniques et matières. On peut le voir notamment dans l'œuvre d'Alissa Volchkova, František Vízner et Study O Portable.

Cumulus Cloud, 2017

Cumulus Cloud est une sculpture murale composée de pots superposés. Le bord de chaque pot trace la ligne d'un simple nuage. Ensemble, les pièces forment véritablement un "nuage en amas", soit un cumulus. La couleur bleu tendre fait référence au ciel. Cette œuvre est faite d'oxyde de cobalt, un minéral précieux de grande valeur historique en céramique. Si les nuages ont certes une forme, ils sont insaisissables par nature. La couleur claire à l'intérieur des pots renforce l'impression de vide.

Cumulus Cloud, 2017 | Anne Marie Laureys Ceramics | Céramique

Stained Glass Floor Light (No.59), 2019

On voit rarement des plaques de verre soufflées à la main dans leur forme originale : de grandes surfaces en verre. Elles sont généralement découpées pour en faire des vitraux ou des lampes Tiffany. Maarten De Ceulaer a cependant voulu rendre hommage à la matière en la présentant sous son meilleur jour. Un lampadaire aux proportions généreuses lui a paru le plus indiqué. Les plaques ont été montées dans l'ordre pour former de grands blocs de couleur, mettant ainsi en valeur les superbes motifs, dessins et textures.

Stained Glass Floor Light (No.59), 2019 | Studio Maarten De Ceulaer | Plaques de verre soufflées à la main, acier, plomb, marbre | Verrier : Atelier Mestdagh

Table Lamp – Dark Green (Barbar Series), 2018

En 2014, l'architecte Anne Holtrop s'est mis à étudier les ruines du temple de Barbar à Bahreïn. Ce temple, qui remonte à 3000 av. J.-C., était dédié à Enki, le dieu sumérien de l'eau et de l'artisanat. Partant des éléments architecturaux du temple, Holtrop a réalisé des formes et des découpes géométriques qui lui ont inspiré notamment la forme de cette lampe de table. Avec la série Barbar, Holtrop entend souligner le potentiel de l'architecture ancienne lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles formes.

Table Lamp – Dark Green (Barbar Series), 2018 | Studio Anne Holtrop | Verre coulé, pigments | Courtesy of the artist and MANIERA, Brussels

Stone Age, 2019–2020

Ces verres ont été créés en hommage à l'Âge de la pierre, lorsque l'être humain se servait de techniques primitives pour réaliser les premiers objets utilitaires. Ils sont en cristal, une matière que nous associons au luxe, à la beauté et à la fragilité. Alissa Volchkova en a fait des verres épais, mats et de forme irrégulière. Leur prise en main se ferait spontanément de façon un peu rude et nonchalante. Le vert et le rose font référence aux nuances de coloris du cristal naturel.

Stone Age, 2019–2020 | Alissa Volchkova | Cristal | Créé pour Kleureyck

Vase Découpage, 2019

Les Vases Découpage sont une série de vases cylindriques en céramique. Chaque vase est décoré de formes et/ou de tiges dans une composition unique. Les formes sont découpées (d'où le titre) dans une plaque d'argile. Les tiges ont été réalisées par extrusion : l'argile est compressée au travers d'une filière. Le mélange de contours nets et capricieux, et l'utilisation des couleurs génèrent un nouvel ensemble harmonieux.

Vase Découpage, 2019 | Ronan & Erwan Bouroullec | Céramique

Green Bowl with Peak, 2002

L'œuvre de l'artiste verrier tchèque František Vízner paraît simple, mais les apparences sont trompeuses. Pour chaque pièce, Vízner a cherché la forme, la texture et la couleur parfaites. En jouant avec l'épaisseur du verre et la finition satinée, il obtient des couleurs riches, égales, et une douce brillance. La forme compacte témoigne de son sens de la proportion. Aucun détail ne rompt l'harmonie et la rationalité.

Green Bowl with Peak, 2002 | Frantisek Vizner | Verre | Collection Design Museum Gent

Reflection Table, 2018

Enfant, Floris Wubben a passé beaucoup de temps en Zélande, où subsistent encore de nombreux bunkers de l'époque de la guerre. Leur architecture robuste et fonctionnelle ne l'a plus lâché depuis et l'inspire dans son travail de designer. En témoigne notamment cette Reflection Table, à laquelle il a donné les formes géométriques qui caractérisent les bunkers. Durant des années, Wubben a étudié l'extrusion, une technique permettant de compresser l'argile à travers une filière. Il a également développé sa propre machine à extrusion, avec laquelle il a réalisé cette table.

Reflection Table, 2018 | Studio Floris Wubben | Céramique | Fabricant : Studio Floris Wubben | Made possible with The Future Perfect, NYC

PillowPillow Computer, 2019

Un ordinateur tout ce qu'il y a de plus banal est affalé dans des coussins verts en fausse fourrure : voici le PillowPillow Computer. Alors que les ordinateurs sont souvent relégués dans un coin sombre de nos maisons et appartements, cette œuvre est destinée à être posée sur le sol du salon. Un clin d'œil malicieux à la place que les ordinateurs occupent dans notre quotidien, mais aussi à l'importance que certains designers accordent à l'influence du monde numérique sur notre vie.

PillowPillow Computer, 2019 | Schimmel & Schweikle | Bois, mousse PU, fausse fourrure, peinture automobile, ordinateur | Courtesy of the artist & Everyday Gallery, Antwerp

Slanted Tiles Screen (for Atelier Swarovski Home), 2018

Les designers de Study O Portable ont réalisé ce paravent sur commande de l'Atelier Swarovski Home. Ils se sont surtout intéressés aux coloris estompés, dilués, tels qu'on les trouve dans la nature – coucher de soleil, évolution du feuillage d'un arbre au fil des saisons... Le paravent est composé de carreaux de cristal découpés avec la technologie Swarovski. Lorsqu'ils captent la lumière sous certains angles, ces carreaux agissent comme des prismes et permettent de voir les couleurs de l'arc-en-ciel.

Pour Study O Portable, la technologie est un instrument qui permet de voir les objets du quotidien d'un autre regard. Slanted Tiles Screen en est un bel exemple.

Slanted Tiles Screen (for Atelier Swarovski Home), 2018 | Study O Portable | Cristal Swarovski | Courtesy of the artist and Swarovski UK Limited, London

KAMER FILLE, 2017

Les Architecten de vlyder vinck taillieu ont conçu le magasin phare anversois de la marque de lingerie la fille d'O, y compris cette table bleue. Le défi consistait à créer une structure où le plus petit panneau vertical supporte le plus grand panneau horizontal. Ils ont alors étudié des formes ressemblant à des tables, des étagères, des chaises

longues, des lampes... L'exercice a d'abord engendré la série KAMER RENEE, des dessins sans contexte. Pour affiner le concept et déterminer les dimensions correctes, les pièces ont ensuite été réalisées, disposées dans un appartement parisien et adaptées le cas échéant.

KAMER FILLE, 2017 | architecten de vylder vinck taillieu | Aggloméré, huile, vis galvanisées | Conçu pour la fille d'O | Courtesy of the artists & MANIERA, Brussel

4.5 Détail de la vierge Marie, panneau supérieur du retable ouvert

Pour certains personnages de L'Agneau mystique, Van Eyck fait un usage abondant des couleurs dorées, comme ici, lorsqu'il représente la vierge Marie. Il entend ainsi attirer l'attention sur ces personnages et mettre leur importance en exergue. Pour les designers contemporains, l'or ou les couleurs dorées relèvent également d'un choix stratégique : ils savent qu'ils suscitent la curiosité du spectateur et sont associés au précieux. Barbara Nanning et Tinus Vermeersch, notamment, jouent avec ces significations dans leur œuvre. Les pigments jaunes proviennent souvent d'oxydes métalliques, comme le jaune de plomb-étain, qui s'utilisait dans la peinture à l'huile jusqu'au 18e siècle.

Medulla, 2018

Le jonc épars est une plante herbacée. Comme il est envahissant, il peut constituer une menace pour la biodiversité. Rien qu'aux Pays-Bas, les instances chargées de la protection de la nature suppriment chaque année plusieurs tonnes de jonc épars. Avec son projet Medulla, Don Yaw Kwaning cherche comment utiliser le jonc épars pour des applications à haute valeur ajoutée. En comprimant la moelle ("medulla") des tiges de ce jonc, sans utiliser de liant, il a obtenu un matériau léger et écologique utilisable dans la fabrication de mobilier, comme cette console.

Medulla, 2018 | Don Yaw Kwaning | Moelle du jonc épars

Drag² vase, 2019

Drag² réinvente une méthode de production traditionnelle : le traînage sur plâtre. Utilisée traditionnellement pour réaliser des corniches ornementales, cette technique consiste à traîner un profil sur le plâtre mouillé pour lui donner une forme particulière. Julien Carretero produit ainsi des séries de vases sur la base de quelques simples combinaisons de formes et de couleurs.

Drag² vase, 2019 | Julien Carretero | Plâtre | Courtesy of the artist and Victor Hunt Designart Dealer, Brussels

Sub-Antic Crackossian Slabs Furniture - Chair (Prototype), 2019

Ce prototype de fauteuil paraît en pierre, mais est en réalité découpé dans un bloc de mousse de polyéther, un matériau léger et souple qui s'utilise souvent comme noyau de matelas. La pièce est une création de Carolin Gieszner et Théo Demans, qui forment ensemble touche-touche. Le duo crée des illusions tactiles telles que des pierres en fusion

et des formations rocheuses molles, et semble souvent défier les lois de la pesanteur.

Sub-Antic Crackossian Slabs Furniture - Chair (Prototype), 2019 | touche-touche | Mousse de polyéther, uréthane, pigments | Courtesy of the artist and Everyday Gallery, Antwerp

Untitled, 2017

Ce torse en plâtre est entièrement recouvert de feuilles d'or. Il accroche ainsi immédiatement le regard, d'une façon quasi intrusive ; tout en étant replié sur soi puisqu'aucune ouverture ne peut être décelée. Cette tension entre ouverture et fermeture, typique de l'œuvre de Tinus Vermeersch, fait de cette statue un curieux paradoxe : à la fois visible et sans visage, à la fois tangible et insondable.

Untitled, 2017 | Tinus Vermeersch | Plâtre recouvert de feuilles d'or | Courtesy of the artist and Hopstreet Gallery, Brussels

Gold, 2018

Les formes organiques de cette sculpture murale circulaire attirent le regard vers le centre. En même temps, la dorure qui recouvre les bords ramène le regard vers l'extérieur. La lumière joue un rôle important dans l'œuvre de Robin Vermeersch. Quand perçoit-on une forme ou une structure, et quand n'en voit-on pas ? Et que reste-t-il caché entre les plis ?

Gold, 2018 | Robin Vermeersch | Céramique, pigment, résine époxy, feuille d'or

Verre Églomisé, 2003

Depuis 2001, Barbara Nanning se rend chaque année à Nový Bor, en Tchéquie, pour y créer des objets tels que celui-ci avec des souffleurs de verre, des tailleurs et des doreurs spécialisés. Pendant le soufflage, le verre subit un mouvement rotatif qui se maintient lors de la solidification. Le verre est églomisé, c.-à-d. qu'il est recouvert à l'intérieur d'une fine feuille d'or, une technique complexe et à forte intensité de main-d'œuvre que les souffleurs tchèques maîtrisent mieux que quiconque.

Verre Églomisé, 2003 | Barbara Nanning | Verre, feuille d'or | Collection Design Museum Gent

Flower Vase, ca. 2010

Pour Barbara Nanning, fixer la vigueur de la nature de la manière la plus détaillée et raffinée possible constitue un défi intéressant. Les fleurs sont un motif récurrent dans son œuvre. Pour décorer ce vase, elle a recouru à une technique tombée dans l'oubli, la dorure du verre, grâce à laquelle le vase reflète et absorbe à la fois la lumière. Une application innovante d'un artisanat traditionnel.

Flower Vase, ca. 2010 | Barbara Nanning | Verre doré | Collection Design Museum Gent

Vaas, années 1990

Ce vase est en verre transparent soufflé. Sa force ne réside pas tant dans sa forme libre que dans l'épaisse couche craquelée faite d'un mélange d'émail et de sable. Ce mélange très coloré est apposé par couches et cuit en plusieurs étapes.

Vaas, années 1990 | Mieke Groot | Verre émaillé | Collection Design Museum Gent

Fade In Fade Out, 2013

Michael Johansson écume les brocantes et les magasins de seconde main à la recherche de vieux téléviseurs, transistors, lecteurs vidéo et autres appareils et objets. Il les trie ensuite par couleur avant d'en composer un nouvel objet. *Fade In Fade Out* montre deux cubes qui semblent se fondre en un camaïeu de jaune, orange et rouge.

Fade In Fade Out, 2013 | Michael Johansson | Objets du quotidien jaunes et orange | Courtesy Galerie Ramakers, The Hague

N°4, 2006

Ce vase est une création d'Ettore Sottsass, l'un des plus grands designers du 20e siècle. Il a été soufflé par Gino Cenedese e Figlio sur commande de The Gallery Mourmans de Maastricht. La couleur est un élément fondamental de l'œuvre de Sottsass. À l'instar de ses meubles, ses objets en verre sont hauts en couleur, exubérants et innovants.

N° 4, 2006 | Ettore Sottsass pour Gino Cenedese e Figlio, Murano | Verre coloré transparent | Collection Design Museum Gent

4.6 Détail d'une prairie fleurie, panneau inférieur du retable ouvert

Van Eyck a peint pas moins de 75 espèces végétales – arbres, fleurs, plantes – rien que sur *L'Agneau mystique*. Il a recouru pour cela à une riche palette de verts. Ces nombreuses nuances et les références à la nature se retrouvent également dans l'œuvre de designers tels que Bela Silva, mischer'traxler et Studio Nucleo. Van Eyck était l'un des premiers peintres à recourir au vert-degris, un pigment de couleur vive tendant vers le turquoise produit par la corrosion du cuivre au contact de l'oxygène.

Dame au Corset, 2019

Dame au Corset est une réalisation en grès, une matière céramique cuite à très haute température. Sur cette base ont été appliquées des couches d'émail et d'engobe, une fine pâte d'argile pigmentée que les céramistes utilisent à des fins décoratives. Jan van Eyck est une source d'inspiration infinie pour Bela Silva. Cette œuvre est inspirée par exemple de sa représentation du damas à feuillage.

Dame au Corset, 2019 | Bela Silva | Grès émaillé et engobé | Courtesy of the artist & Spazio Nobile, Brussel

Hammered Anodised Lamp Shade No.3, 2017

Sigve Knutson réalise toutes ses œuvres à la main. Il étudie la manière dont les matériaux nous forment, dont nous formons les matériaux et ce qu'on peut en faire. Lorsque l'aluminium est anodisé, une fine couche dure se compose à sa surface. Lorsque le métal est ensuite martelé, il s'y forme des craquelures qui permettent de créer une transition entre

l'aluminium anodisé et l'aluminium nu. La lampe est très légère et facile à déplacer.

Hammered Anodised Lamp Shade No.3, 2017 | Sigve Knutson | Aluminium anodisé vert | Courtesy of the artist & Everyday Gallery, Antwerp

JADE Stone Fossil 04, 2014

Dans la Chine ancienne, mais également dans les cultures précolombiennes d'Amérique centrale, le jade, le quartz, l'obsidienne et l'onix servaient à fabriquer des bijoux précieux et des œuvres d'art. Cette utilisation a donné au Studio Nucleo l'idée de ce JADE Stone Fossil : une pierre créée de toute pièce en plongeant un bloc de chêne italien de 200 ans dans un bain de résine époxy liquide auquel un pigment vert a été mélangé. Les fissures, boursouflures, ruptures et autres imperfections ont été provoquées par les réactions chimiques survenues dans la résine artificielle.

JADE Stone Fossil 04, 2014 | Studio Nucleo | Résine époxy, bois, pigment | Courtesy of the artist and ammann//gallery, Cologne

The Grass is Always Greener on the Other Side II, 2020

Koos Breen est fasciné par la façon dont l'être humain tente de dompter et d'imiter la nature. Les motifs des cercles de culture lui ont rappelé les coiffures tribales. Lorsqu'il a étudié ces dernières, il est tombé sur un tablier de coiffeur ovale vert qui lui a rappelé à son tour les superbes chasubles à motifs naturels créées par Henri Matisse. Toutes ces associations se rejoignent dans cette œuvre unique. Le motif ne se laisse pas interpréter. Il paraît symétrique mais ne l'est pas, pas plus qu'il ne s'agit de gazon naturel.

The Grass is Always Greener on the Other Side II, 2020 | Koos Breen | Gazon artificiel

Gravity Stool L, 2013

Jólan van der Wiel crée du design à l'aide de phénomènes naturels. Pour sa Gravity Collection, il a recouru à la pesanteur et au magnétisme. Il a introduit un mélange de matières synthétiques liquides et de limaille de fer dans le Gravity Tool, une machine de sa conception pourvue d'un grand aimant. Celui-ci extrait véritablement la limaille de fer du liquide jusqu'à ce qu'il ait suffisamment durci. Le résultat sont des pièces uniques aux formes imprévisibles qui rendent les forces naturelles tangibles.

Gravity Stool L, 2013 | Jólan van der Wiel | Limaille de fer, plastique | Collection Province du Hainaut

The idea of a tree, 2008

Cette banquette a été créée par le soleil. L'énergie avec laquelle des fils de coton ont été passés dans un bain de couleur et de colle, avant d'être enroulés autour d'un moule, a été fournie par un panneau photovoltaïque. L'intensité du soleil a déterminé la couleur et l'épaisseur des fils : plus la lumière du soleil était intense, plus les fils étaient épais et pâles. The idea of a tree est une représentation tridimensionnelle de l'énergie solaire produite sur une journée, un peu comme un arbre a besoin du soleil pour pousser.

The idea of a tree, 2008 | mischer'traxler | Coton, fibre optique, résine époxy, chêne | Collection Design Museum Gent

Stella Nuova, 2016

Le sculpteur britannique Sam Orlando Miller travaille volontiers avec des miroirs en argent. Son premier exemplaire, il l'a réalisé pour réfléchir la lumière dans un coin sombre de sa maison en Italie. La découverte que cette approche peut faire vivre un espace l'a inspiré. Sachant très bien comment l'argent reflète la lumière, il peut se servir de cette connaissance pour développer des applications créatives telles que des miroirs, mais aussi des lampes, des sculptures et des tables.

Stella Nuova, 2016 | Sam Orlando Miller | Miroir dans les tons émeraude | Courtesy of the artist & Gallery FUMI, London

Layers Cloud Chair, 2013

Richard Hutten a souhaité créer un siège entièrement en tissu, et non pas simplement recouvert de tissu. Le résultat est ce Layers Cloud Chair ludique et innovant. Chaque couche a été dessinée séparément à l'ordinateur et découpée à l'aide d'une machine à commande informatique dans le tissu Divina du fabricant Kvadrat, avant d'être posée à la main. Ce siège compte ainsi 545 couches de plus de 100 couleurs différentes, et pèse 250 kilos.

Layers Cloud Chair, 2013 | Richard Hutten | Tissu Divina Kvadrat : 100 % laine | Producteur : Richard Hutten Studio BV

4.7 Détail de l'Annonciation, panneau supérieur du retable fermé

Les ailes de l'archange Gabriel paraissent douces et soyeuses, un effet que Van Eyck atteint grâce, notamment, à sa palette très nuancée : il parvient à faire fondre subtilement les couleurs les unes dans les autres. Alik van der Kruijs et Wonmin Park font de même, mais avec des méthodes et des matières très différentes. Van Eyck peignait d'abord les plumes blanches avant d'y apposer les autres couleurs en très fines couches. Des designers contemporains comme Cécile Feilchenfeldt et Elena Gileva, par exemple, utilisent également de fines couches pour créer des nuances de coloris.

WGL19, 2019

Cette bibliothèque est conçue comme un kit facile à monter. Elle peut être disposée à la verticale ou à l'horizontale et existe en dix combinaisons de couleurs différentes. Dans ce projet, l'architecte Wim Goes recherche la tension au sein des couleurs qui, par l'effet de la réflexion, se fondent et créent une impression d'ouverture. Son approche renvoie à celle du peintre Mark Rothko (1903-1970), qui travaillait souvent avec de grands aplats de couleur.

WGL19, 2019 | Wim Goes | Métal laqué | Collection Design Museum Gent

Plopp, 2008

Ce tabouret, qui paraît gonflable, est en réalité hypersolide. Il a été réalisé au moyen d'une technique extrêmement novatrice développée par Oscar Zieta lui-même. Les parties métalliques sont d'abord soudées

entre elles et ensuite, très prudemment, gonflées sous haute pression, via une petite valve, pour créer de belles formes rondes. Enfin, le tabouret est laqué au pistolet et poli. Plopp est disponible en plusieurs couleurs.

Plopp, 2008 | Oscar Zieta | Métal laqué | Collection Design Museum Gent

Scrying Table III, 2018

Scrying Table III fait partie d'Alufoil, une série d'objets faits de matériaux industriels et de déchets sculptés, recouverts de papier d'aluminium et scellés à la résine. Dans l'œuvre de Chris Schanck, on distingue de nombreuses influences, de l'Art déco à la science-fiction, de l'Égypte ancienne au brutalisme. Schanck vit à Detroit et travaille avec un collectif d'artistes, d'étudiants et d'artisans.

Scrying Table III, 2018 | Chris Schanck | Bois, polystyrène, polyuréa, papier d'aluminium, résine | Courtesy of the artist and Friedman Benda, NYC

Ode to the Wrong Angle No. 4, 2018

Pour sa série Ode to the Wrong Angle, Gander part d'objets trouvés. Il commence par les travailler dans son studio. Le résultat est alors sculpté, assemblé et coulé en aluminium. Il est ensuite recouvert d'un enduit couleur bijou et enfin d'un enduit pailleté. Si Gander part du hasard, de l'improvisation et de l'expérimentation, il crée cependant des objets fonctionnels, tels que des vases, des jardinières ou même des seaux à champagne. Il transforme ainsi des produits jetables en objets durables.

Ode to the Wrong Angle No. 4, 2018 | Brecht Wright Gander | Aluminium thermolaqué | Courtesy of the artist & Todd Merrill Studio, NYC

On Colour, 2014

Cette œuvre fait partie d'une vaste étude sur le mouvement de la couleur. Alike van der Kruijs a créé sur un morceau de soie un nuancier Pantone, un accessoire très utilisé par les graphistes et les imprimeurs. Ensuite, elle en a soigneusement éclaboussé une partie avec de l'eau. Les couleurs se sont alors dissoutes et mélangées, créant de nouveaux tons et des nuances inédites. Comme à son habitude, Van der Kruijs a planifié son travail avec précision, tout en laissant de la marge pour des événements spontanés incontrôlables.

On Colour, 2014 | Alike van der Kruijs | Textile

The Big Drip, 2016

La sculpture en céramique Big Drip fait partie de la série Cultural Landscape. Elle a été réalisée à la main et a subi plusieurs émaillages pour donner à la surface la profondeur et la couleur recherchées. Les objets de la série Cultural Landscape évoquent des menhirs ou d'anciennes colonnes sculptées, mais ils se situent dans un paysage imaginaire qui invite le spectateur à découvrir sa propre interprétation culturelle des objets et ornements.

The Big Drip, 2016 | Elena Gileva | Terre cuite, émail en couches

Volume Study, 2019

La designer textile Cécile Feilchenfeldt aime marier les couleurs et les matières. Dans ce Volume Study, elle a réalisé les couches transparentes avec du fil polyester Monofil de différents tons verts et roses. Ils sont fluorescents, mais la transparence des couches les

adoucit et les fait ressembler à des tons pastel. La partie centrale opaque est faite dans un fil lycra très élastique noir et blanc. Et pour la partie duveteuse et plumeuse, Feilchenfeldt a utilisé du Technohair en noir et en gris, ponctué de rose. Une pièce unique, dont la forme est déterminée par les possibilités techniques des matériaux.

Volume Study, 2019 | Cécile Feilchenfeldt | Polyester Monofil, Technohair (fil fantaisie), fil lycra

Haze Armchair (Red, Yellow and Green), 2013

Un siège aux formes nettes, géométriques, et aux couleurs vives... rien de plus simple, diriez-vous ? Les apparences sont trompeuses. Les objets de la série Haze sont asymétriques, mais il faut bien les observer pour s'en rendre compte. Les couleurs naissent pendant la coulée. Par le mélange particulier des formes et des couleurs, et par la matière mate opaque, la série Haze balance entre rationalité et individualité, dans un monde où la raison l'emporte bien trop souvent.

Haze Armchair (Red, Yellow and Green), 2013 | Wonmin Park | Résine synthétique colorée | Courtesy of the artist and Carpenters Workshop Gallery, Paris

4.8 Détail d'un chevalier, panneau inférieur du retable ouvert

Van Eyck fait preuve d'une virtuosité inégalée lorsqu'il représente un chevalier monté. La lumière brille sur son armure et on distingue même dans la fourrure du cheval les plis produits par des coups de pinceau légers, vifs, extrêmement précis. Les designers contemporains jouent également avec la luminosité, la réflexion et le rendu des couleurs. En témoignent notamment le Big Round Mirror de Marcelis & Van Nerven et la lampe Column V de Studio Truly Truly.

Lizan Freijsen fait aussi preuve d'un sens poussé du détail, elle qui observe les moisissures de formes et de couleurs diverses et parvient à les représenter avec force détails dans ses tapis. Pour les tons bruns et rouille, les peintres du 15e siècle utilisaient divers pigments: ocre, oxydes de fer et terre de Sienne, un pigment transparent à base d'argile originaire des environs de la ville italienne

Sumatra Orangutan (lampo), 2019

Le duo de designers franco-danois OrtaMiklos s'intéresse à la manière dont les limites des matériaux peuvent être repoussées. Sumatra Orangutan fait partie d'une série d'objets qu'il a réalisés pour l'exposition Bagnols Garden à la Functional Art Gallery à Berlin. Ces objets sont inspirés d'espèces animales menacées par l'exploitation du sable. Ils se composent de béton pigmenté couleur sable coulé dans des bas et acquérant leur forme à mesure que le béton durcit.

Sumatra Orangutan (lampe), 2019 | OrtaMiklos | Ciment, pigments, acier, fils électriques, bas, lampe à incandescence | Courtesy of the artist and Functional Art Gallery, Berlin

Koningskleed in blauw (King's Robe), 2012-2017

Lizan Freijssen est fascinée par les moisissures, les taches d'humidité, et par les tentatives que nous faisons pour les bannir de nos vies. Nous les considérons comme l'expression de la déchéance, comme de vilaines imperfections. Mais Freijssen y trouve au contraire l'inspiration pour réaliser des produits de valeur, tels que des tapis, en réaction à la société surréglementée dans laquelle nous vivons.

Koningskleed in blauw (King's Robe), 2012-2017 | Lizan Freijssen | Laine | Producteur : Textielmuseum Tilburg – Hester Onijs

Spoon Chair / Earth (prototype), 2016

La Spoon Chair de Faye Toogood fait partie de la série Assemblage 5, dans laquelle elle renoue avec des notions animistes ancestrales, selon lesquelles l'eau, la terre et la lune possèdent une âme. Dans son langage des matériaux, ces éléments sont incarnés respectivement par des cristaux de lithium-baryum, des composites d'argile et du nitrate d'argent sur du bronze. Pour la forme, l'artiste s'est inspirée d'objets primitifs tels que des gobelets, des bancs, des cuillères et des perles.

Spoon Chair / Earth (prototype), 2016 | Faye Toogood | Leemcomposiet, staal | Courtesy of the artist and Friedman Benda, NYC

Column V (lamp), 2018

L'anodisation est un processus industriel par lequel des métaux, tels que l'aluminium, sont recouverts d'une couche d'oxyde dure, poreuse et résistante à l'usure. Les créateurs de la lampe Column V se servent d'aluminium anodisé coloré pour étudier la relation entre la lumière, l'ombre et la forme.

Column V (lamp), 2018 | Studio Truly Truly | Aluminium anodisé, éclairage LED

Fireworks model #1, 2018

La série Fireworks du duo de créateurs Muller Van Severen se compose de paravents en métal émaillé de tailles, de formes et de couleurs différentes. Ils s'inscrivent dans la recherche menée par Muller Van Severen sur l'interaction entre les objets et l'espace dans lequel ils se trouvent. La série explore le thème de la verticalité car ce sont les formes verticales qui mettent le mieux l'émail en valeur. D'où d'ailleurs le choix de paravents.

Fireworks model #1, 2018 | Muller Van Severen | Acier émaillé | Courtesy of the artist and valerie_traan gallery, Antwerp

Seeing Glass – Big Round Mirror, Aubergine, 2019

Sabine Marcelis et Brit van Nerven ont eu l'occasion d'expérimenter dans deux verreries. Leurs essais ont donné naissance à la série Seeing Glass, une étude des effets de couleurs qui peuvent être créés en recourant au verre comme matériau principal. Les Big Round Mirrors font partie de cette série. Ils se composent de plusieurs couches de verre séparées chaque fois par un film de couleur. Il en résulte un jeu de couleurs et de profondeur dans la surface réfléchissante.

Seeing Glass – Big Round Mirror, Aubergine, 2019 | Sabine Marcelis & Brit van Nerven | Verre

4.9 Détail des couvre-chefs des juifs et des païens, panneau central du retable ouvert

Brocart, velours, jute, fourrure... On distingue clairement la matière de ces couvre-chefs. Ce qui frappe également, c'est la quantité de couleurs et de tons différents que Van Eyck utilise sur cette petite surface. Cette opulence chromatique se retrouve également chez des artistes comme Saar Scheerlings et Studio MinaleMaeda. Les turbans drapés sont évoqués dans l'œuvre de Wieki Somers. Quant à la recherche sur les textures, elle est clairement présente chez Daan Veerman et Thomas Trum.

Talisman, 2019

Les sculptures de Saar Scheerlings sont inspirées de collections ethnographiques, de travaux manuels et de méthodes de production artisanales. Elles peuvent être perçues comme des objets qui cadrent dans une culture fictionnelle, par exemple des talismans. Les matériaux sont de seconde main : matelas en mousse provenant d'un parc de vacances en faillite, tissus utilisés dans des théâtres et des maisons de mode, un vieux sari déchiré en lanières... La manière dont l'objet acquiert sa forme est imprévisible parce que Scheerlings privilégie le processus de fabrication plutôt qu'une feuille de route réfléchie.

Talisman, 2019 | Saar Scheerlings | Mousse, diverses chutes de tissus, ficelles, fils, métal

Useful Column Painting 4, 2018

L'œuvre de Thomas Trum s'articule autour d'une recherche sur la peinture et les techniques picturales. Trum teste dans son studio des manières non conventionnelles de peindre le papier, la toile, les murs ou des objets. Ainsi, pour ce meuble, il s'est servi d'un marqueur gigantesque. Le résultat n'est jamais défini d'avance, il y a toujours une marge pour l'expérience et l'échec. L'enthousiasme et la vitesse d'exécution contribuent au produit final.

Useful Column Painting 4, 2018 | Thomas Trum | Peinture acrylique sur bois | Courtesy of the artist and Galerie Vivid, Rotterdam

Tripod - Chinese Stools - Made in China Copied by the Dutch, 2007

En raison du rythme effréné de la métropole pékinoise, tout semble y passer et vieillir très vite. Studio Wieki Somers y est parti en quête d'objets de grande longévité et a croisé sur son chemin les charmants tabourets personnels des agents de sécurité, vendeurs de rue, conducteurs de rickshaws... Ces tabourets accompagnent généralement leur utilisateur tout au long de sa vie et portent aussi bien ses traces que celles du fabricant. Studio Wieki Somers les a coulés dans l'aluminium en hommage aux sièges eux-mêmes, mais aussi en guise de réponse à la culture chinoise du copiage. En Chine, le rouge symbolise le feu, le bonheur et la joie.

Tripod - Chinese Stools - Made in China Copied by the Dutch, 2007 | Studio Wieki Somers | Aluminium enduit | Producteur : Atelier 80

Digital Craft tapestry (red, orange), 2018

Digital Craft étudie les possibilités qu'offre une imprimante 3D utilisée directement par l'être humain, sans passer par l'ordinateur. L'impression 3D devient ainsi une forme d'artisanat, de "craft". Les objets réalisés avec la méthode du Digital Craft sont tous uniques et ne peuvent pas être reproduits. Cette originalité les distingue des imprimés 3D ordinaires, qui visent au contraire la production de masse. Une autre différence est que les objets en Digital Craft demandent beaucoup de travail et portent l'empreinte de leur auteur.

Digital Craft tapestry (red, orange), 2018 | Daan Veerman | Plastique

Myto, 2008

Konstantin Grcic a créé Myto, la chaise sans pieds arrière, afin d'étudier les possibilités offertes par le plastique Ultradur® High Speed. Cette matière superrésistante, recyclable à 100 %, a été développée par le géant de la chimie BASF et par le fabricant de meubles italien Plank. Elle est aussi économe en énergie puisqu'elle peut être injectée plus rapidement et à plus faible température que les autres plastiques. Le plastique Ultradur est blanc, mais peut être coloré uniformément dans la masse avec des nanoparticules pigmentaires.

Myto, 2008 | Konstantin Grcic pour Plank (en collaboration avec BASF) | Matière synthétique | Collection Design Museum Gent

Garlands, 2014

Le tissu Divina, un produit du fabricant de textiles Kvadrat, a fait grande impression sur le duo de designers qui forment le Studio Minale-Maeda. « La surface lisse, les couleurs fortes, le fait que le tissu crisse sous les doigts et qu'il ne s'effiloche pas lorsqu'on le coupe... il nous faisait plutôt penser à du papier. Et pourtant, cette matière est de meilleure qualité et plus présente que le papier », précisent-ils. Ils ont fabriqué ces guirlandes pour montrer combien ce tissu est solide et qu'il permet de réaliser des motifs complexes et de grande taille.

Garlands, 2014 | Studio Minale-Maeda | Tissu Divina Kvadrat : 100 % laine

4.10 Détail de l'Annonciation, panneau supérieur du retable fermé

Van Eyck a représenté cette vue sur le Gand médiéval avec un sens aigu de l'espace. La profondeur est créée notamment par le jeu rythmé des toits rouges. Ce même rythme se retrouve dans l'œuvre de Francesco Balzano ou de Lionel Jadot. Les tuiles et les murs sont réalistes, quasi tangibles. On en oublierait presque qu'il s'agit de coups de pinceau. Des designers comme Buro Belén font exactement pareil : proposer une représentation fidèle de certaines

matières en utilisant d'autres. À l'époque de Van Eyck, le kermès était le pigment rouge le plus précieux. Il était tiré de la cochenille Kermes vermilio, qui vivait dans la région méditerranéenne, sur le chêne kermès. Seuls les plus nantis pouvaient se permettre des vêtements rouges. Le kermès est aussi appelé cramoisi, écarlate ou vermillon.

Hairy Chair Brick, 2018

Hairy Chairs est une série de chaises. La base en acier est toujours la même, mais les revêtements textiles très différents de ces sièges confèrent à chacun d'eux un caractère très singulier ; qu'il s'agisse de longs poils mous en plastique PLA, de soie brillante ou, comme ici, de laine à boucles mi-longues. Le choix des couleurs et le motif créent un effet trompe-l'œil – une technique que Van Eyck maîtrisait parfaitement. L'habillement de ces chaises peut être remplacé au bout de quelques années d'utilisation, ou varier d'une saison à l'autre.

Hairy Chair Brick, 2018 | Buro BELÉN | Acier, laine | Commande de Looiersgracht 60, Amsterdam

Giorgio II_GII2_Stool, 2018

Le designer Francesco Balzano poursuit la beauté intemporelle. Lignes nettes, fonctionnalité épurée et matériaux nobles constituent sa marque de fabrique. Ce tabouret en bois recouvert artisanalement d'une laque rouge fait partie de sa collection Giorgio II, réalisée par les prestigieux Ateliers SaintJacques français. La collection comprend par ailleurs une table de repas, une console, une table d'appoint et une table basse.

Giorgio II_GII2_Stool, 2018 | Francesco Balzano | Bois laqué | Producteur : Ateliers Saint-Jacques/Courtesy of the artist and Ateliers Saint-Jacques, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Jigsaw, 2017

Ce siège se compose de plaques de Richlite sciées. Cette matière extrêmement durable et polyvalente est produite à partir de papier certifié FSC de haute qualité et imprégné de résine de durcissement. Les plaques sont résistantes aux chocs, extrêmement dures et étanches à l'eau. Leur couleur provient de la combinaison du papier avec la résine ambre foncé. Si la couleur de nombreux matériaux s'estompe au fil du temps, le Richlite, lui, est comme le bois : l'action de l'air et de la lumière rendent sa couleur toujours plus riche et plus profonde.

Jigsaw, 2017 | Max Lamb | Richlite | Collection Design Museum Gent

Abrasive Study, 2016

Cette création est à la fois un siège, une sculpture constructivististe et une bibliothèque. Elle est recouverte d'un placage de papier abrasif industriel usagé qui donne à l'ensemble une couleur rouge rosé. Le placage est une technique consistant à recouvrir un bois bon marché de fines couches d'essences prestigieuses. Jadot l'a toutefois appliqué ici avec un matériau destiné à être jeté. Par l'usage intensif qui en est fait, le papier abrasif est rempli de lignes et de griffes, ce qui crée un effet graphique. Le siège a été fini avec une couche de vernis.

Abrasive Study, 2016 | Lionel Jadot | Papier abrasif usagé, MDF

4.11 Détail d'Élisabeth Borluut, panneau inférieur du retable fermé

Van Eyck utilisait des dégradés de la même couleur pour représenter les plis de cette robe. Plus le pli est profond, plus le ton est foncé. Le résultat est d'un réalisme saisissant. Tout comme chez Marie Filippa Janssen, qui parvient à reproduire en céramique les ondulations d'une toile, ou chez Ying Chang, qui crée l'illusion d'un drapé avec du papier et de la colle. Quant à l'aspect tactile qui se dégage de la robe d'Élisabeth Borluut, on le retrouve dans l'œuvre subtile d'Andrés Reisinger.

Hortensia Chair, 2018-2019

Reisinger a réalisé une image CGI (computer-generated imagery) numérique d'un siège recouvert de pétales roses. Lorsqu'il l'a postée sur Instagram, elle a rapidement fait le buzz, et il a même reçu plusieurs commandes. Il a dès lors décidé d'étudier la possibilité de réaliser le siège "en vrai". Il a développé avec son équipe une série de modules en polyester, découpés au laser en forme de pétales d'hortensia. Ensuite, il a recouvert le revêtement du siège de milliers de ces modules. Ou comment un objet numérique est devenu un meuble fonctionnel.

Hortensia Chair, 2018-2019 | Andrés Reisinger | Bois, mousse, textile | Producteur : Andrés Reisinger & créatrice textile Júlia Esqué

A Basic Instinct Chair, 2018

Ce siège est réservé aux femmes. Sa forme oblige à s'asseoir dans une posture considérée habituellement comme typiquement masculine : détendue, confiante, les jambes écartées, sans se soucier le moins du monde du regard réprobateur des autres. La designer Anne Aagaard Jensen considère ce siège comme une contribution à un monde où les femmes jouissent de la même liberté que les hommes et ne doivent pas adopter le comportement qu'on "attend" d'elles. La forme de ce siège coloré avec le maquillage que les femmes sont "censées" porter, est intentionnellement provocante.

A Basic Instinct Chair, 2018 | Anna Aagaard Jensen | Polystyrène, fibre optique, maquillage | Courtesy of the artist and Everyday Gallery, Antwerp

Malleable State, 2018

La designer Ying Chang réalise des objets avec des matériaux éphémères et périssables. Pour ce projet, elle a traité des feuilles de papier à la colle à tapisser. Lorsqu'elle s'est rendu compte que le résultat était malléable (d'où le titre de l'œuvre), elle a décidé de façonner des formes différentes. Par des projets tels que celui-ci, Ying Chang entend dénoncer notre culture de la consommation et du gaspillage.

Malleable State, 2018 | Ying Chang | Papier, colle

Shrouded Furnace 5, 2017

Marie Filippa Janssen est originaire du sud de l'Allemagne, où les maisons étaient traditionnellement chauffées avec des poêles en

faïence. Les habitants tenaient beaucoup à leur poêle : ils les ornaient de jolis carreaux de faïence, ils y faisaient référence dans leurs contes et proverbes... Shrouded Furnace 5 est un hommage aux poêles en faïence d'autrefois. Il s'agit d'un poêle fonctionnel drapé dans une toile de céramique qui lui donne l'air de flotter dans l'espace. La toile suggère la chaleur, mais aussi un secret qui ne peut être révélé.

Shrouded Furnace 5, 2017 | Marie Filippa Janssen | Céramique recouverte d'émail traditionnel au manganèse

Oro, 2019

Morten Klitgaard s'intéresse surtout aux formes et aux textures. Il souffle des objets en verre dont il traite la surface avec toutes sortes de techniques expérimentales. Il y applique notamment des couches qui rappellent l'émail mais se composent de bulles qui éclatent pendant le processus. Cette opération confère à l'objet une surface très poreuse et le rend fragile. La patine colorée particulière résulte de la réaction d'oxydes au contact des pigments métalliques contenus dans le verre.

Oro, 2019 | Morten Klitgaard | Verre

4.12 Détail de saint Jean l'Évangéliste, panneau inférieur du retable fermé

Cette statue de saint Jean l'Évangéliste est peinte avec un réalisme tel qu'on croit vraiment voir une sculpture. Les designers modernes aussi recourent volontiers aux illusions d'optique : il suffit de voir la Paper Chair de Jeroen Wand ou le vase en nylon Soho de Michael Eden pour s'en convaincre. L'œuvre de Juliette Clovis paraît également sculptée mais est en réalité un assemblage de petites couches de porcelaine. Le blanc reflète toute la lumière qui l'éclaire. Voilà pourquoi, autrefois, le blanc n'était pas considéré comme une couleur. À l'époque de Van Eyck, il était obtenu en utilisant de la céruse, un pigment qui se laissait facilement mélanger à la peinture, qui couvrait bien et séchait rapidement.

DS 14XXL, 2020

Cette œuvre fait partie d'une série de sculptures inspirées de la chevelure humaine. Mais que voit-on sous ces cheveux ? Une chose organique ? Un robot ? Une déesse – la DS du titre – peut-être ? Wouter Hoste a réalisé cette œuvre spécialement pour Kleureyck. Elle lui a notamment été inspirée par l'utilisation de l'or dans L'Agneau mystique. Le gris perle fait référence aux sculptures classiques et aux éléments architecturaux du panneau. Le nom est également une allusion à la "déisis", la façon dont le Christ, Marie et Jean-Baptiste sont représentés dans L'Agneau mystique.

DS 14XXL, 2020 | Wouter Hoste | Céramique | Créé pour Kleureyck

Echo Chamber, 2019

Cet objet est une boucle de communication fermée. On peut l'utiliser seul ou pour communiquer avec un autre visiteur hors de vue. Des tuyaux relient l'oreille de l'un à la bouche de l'autre. Tous les tuyaux sortent du centre de l'œuvre, où le son résonne et poursuit son cheminement. De nos jours, le terme "chambre d'écho" s'utilise surtout à propos des réseaux sociaux, où l'échange ne se fait souvent qu'entre personnes de même conviction. Echo Chamber invite justement les visiteurs à écouter sans préjugés.

Echo Chamber, 2019 | Carlo Lorenzetti | Céramique, grès

Manis Tetradactyla, 2019

Cette œuvre est nommée d'après le Manis tetradactyla, une espèce de pangolin. La forme tient le milieu entre un gigantesque nœud et une créature hybride, reptilienne, sans début ni fin. La sculpture donne une impression de force, alors qu'elle est faite d'une matière fragile, la porcelaine. Les quelque 7 000 écailles ont été réalisées à la main. Comme certaines sont en biscuit et d'autres émaillées, il est difficile de se rendre compte s'il s'agit d'une seule créature ou s'il y en a plusieurs.

Manis Tetradactyla, 2019 | Juliette Clovis | Porcelaine (divers supports)

Artefacts of a New History, 2016

Claire Warnier et Dries Verbruggen, qui forment ensemble Unfold, ont développé une technique permettant d'imprimer l'argile à porcelaine en 3D. Les formes qu'ils ont ainsi créées sont ensuite cuites suivant le processus traditionnel. L'argile contient du kaolin, grâce à quoi la couleur blanche est préservée pendant la cuisson. Artefacts of a New History est un coffret contenant neuf porcelaines complexes différentes imprimées en 3D. Elles rappellent le type d'objets que l'on trouve dans les musées d'histoire naturelle, mais en regardant de plus près, on se rend compte combien leur niveau de technicité est élevé.

Artefacts of a New History, 2016 | Unfold | Porcelaine (impression 3D) | Collection Design Museum Gent

Crystallization No.156, 2020

Le designer Lukas Wegwerth traite des vases en céramique broyés avec une solution chimique qui fait apparaître des cristaux sur les surfaces non émaillées. Ces cristaux enferment l'objet dans une forme différente, le transformant en une nouvelle création.

Crystallization No.156, 2020 | Lukas Wegwerth | Porcelaine, cristaux | Courtesy of the artist and Gallery FUMI, London

Soho, 2015

La Soho Manufactory, près de Birmingham, était l'une des toutes premières usines de l'histoire. Dans la maison du propriétaire, Matthew Boulton, se réunissait au 18e siècle la Lunar Society, un groupe de scientifiques et d'industriels qui discutaient innovations techniques et thèmes sociaux. Les motifs de cette œuvre font référence à ces réunions : les marteaux, les écrous et les boulons symbolisent l'activité industrielle. Et un remède contre les troubles cardiaques a été tiré de la digitale suite à une découverte de l'un des membres de la Lunar Society.

Soho, 2015 | Michael Eden | Nylon, revêtement minéral | Courtesy of the artist and Adrian Sassoon, London

Paper Chair, 2006

Jeroen Wand a toujours cherché à savoir ce qu'il pouvait faire avec des matériaux de tous les jours. Cette Paper Chair se compose de couches de papier compressées. La couleur résulte du blanchiment des matières premières. Le but est que la chaise acquière une espèce de patine à l'usage : la surface blanche s'usera, elle se salira et les coins se corneront.

Paper Chair, 2006 | Jeroen Wand | Papier | Collection Design Museum Gent

Splayed Tear Tube Chair, 2018

Le créateur de meubles Andreas Voukenas et l'architecte Steven Petrides réalisent du mobilier original pour la maison et le bureau. Leur série Tubular, dont ce siège fait partie, a vu le jour à force d'essais et d'erreurs. S'ils ne sont pas satisfaits d'un projet, ils le martèlent. De cette façon, chaque meuble est une pièce unique doublée d'une histoire. Toutes les œuvres de la série Tubular sont des meubles fonctionnels, mais ils explorent tout à la fois les limites de la matière et de l'équilibre.

Splayed Tear Tube Chair, 2018 | Voukenas Petrides | Plâtre, acier | Courtesy of the artist and Gallery FUMI, London

TPC 3, 2019

L'œuvre de Blandet s'articule autour de matériaux qui n'existeront plus dans le futur, comme le plastique, dont il pense qu'il sera interdit en raison de son impact environnemental. Il considère le plastique comme le nouvel ivoire, une matière dont l'usage est d'ores et déjà limité. Blandet utilise délibérément un outillage et des techniques primitifs. Pour ce siège, il a brisé, brûlé, fracassé et fondu du plastique industriel.

TPC 3, 2019 | Théophile Blandet | Plastique | Courtesy of the artist and Functional Art Gallery, Berlin

Multirond 7, 1999

Dans son œuvre, l'orfèvre David Huycke recherche l'élégance naturelle, la perfection artisanale et la simplicité poussée à l'extrême. Dans les forgeries artisanales, l'argent est travaillé au marteau, ce qui laisse des traces. Chez Huycke, toutefois, cet effet de martelage est quasiment invisible et ne se perçoit qu'au toucher. La surface de ces plats est traitée à l'acide, ce qui leur donne une apparence presque blanche et extrêmement raffinée. Les nuances de couleur subtiles sont en accord parfait avec la sobriété de la forme.

Multirond 7, 1999 | David Huycke | Argent | Collection Design Museum Gent

Python, 2011

Il n'est pas très difficile de réaliser un objet qui ressemble à un python grandeur nature, sauf lorsque cet objet doit être un collier attrayant, fonctionnel et agréable à porter. Le créateur de bijoux David Bielandier ne s'est posé qu'une seule question : comment convaincre des hommes et des femmes modernes de se montrer en public avec un python de 2,5 mètres de long autour du cou, et faire en sorte que le résultat soit esthétique et non pas totalement décalé ?

Python, 2011 | David Bielandier | Titane, argent

4.13 Détail du Saint-Esprit descendant du ciel, panneau central du retable ouvert

Dans la foi chrétienne, la colombe symbolise le Saint-Esprit. Dans L'Agneau mystique, on le voit descendre sur terre nimbé d'une auréole pour laquelle Van Eyck s'est certainement inspiré d'un halo, un cercle lumineux qui entoure le soleil. Un tel halo résulte de la réfraction de la lumière: des cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère scindent la lumière en différentes couleurs. Les designers contemporains recourent également à de tels effets. La réfraction de la lumière joue un rôle central dans l'œuvre de Patricia Urquiola notamment. Et les dégradés typiques que Van Eyck obtenait en multipliant les couches de peinture à l'huile, on les retrouve chez Germans Ermičs et nendo.

Operation Sandcastle, 2017

Tamara Van San travaille surtout l'argile. Le jeu d'ensemble entre les formes capricieuses et la couche d'émail colorée évoque une illusion de mouvement, comme si l'artiste sculptait la couleur. Elle crée ainsi des objets qui, s'ils ne sont pas figuratifs, ne sont pas non plus totalement abstraits ou géométriques. Ils ne se laissent pas enfermer dans un langage, et on ne peut pas les cataloguer dans un courant artistique. Ils parlent sans mots, sont sujets à diverses interprétations et se nichent ainsi dans notre imagination.

Operation Sandcastle, 2017 | Tamara Van San | Céramique émaillée

Low Horizon Screen, 2017

Low Horizon Screen est un paravent particulier : il préserve l'intimité et filtre la lumière de manière unique. Des dégradés de couleur qui se développent sur des plaques de verre : telle est la marque de fabrique de Germans Ermičs. « J'ai voulu réaliser ma propre interprétation de la couleur, explique-t-il, une nouvelle expérience tridimensionnelle dont l'apparence change suivant l'angle de vue ».

Low Horizon Screen, 2017 | Germans Ermičs | Verre mat

Shimmer Glas Italia, 2014

Shimmer est une table d'appoint ronde en verre feuilleté et collé, pourvue d'une finition multicolore spéciale. Les coloris que l'on perçoit varient suivant la luminosité et l'angle de vue. La collection Shimmer comprend notamment des consoles et des miroirs présentant la même finition multicolore.

Shimmer Glas Italia, 2014 | Patricia Urquiola | Cristal | Producteur : Glas Italia

Peinture au chevalet, 2018

Peinture au chevalet est une métaphore de l'histoire de la peinture. Le designer Stéphane Mouffette a véritablement dilué la peinture de tableaux célèbres avant de la réagencer suivant l'échelle des couleurs, ramenant ainsi le processus créatif au triage et à l'agencement des

coloris. Cette œuvre est caractéristique du travail de Mouflette : poétique, à lectures multiples et d'une beauté éclatante.

Peinture au chevalet, 2018 | Stéphane Mouflette | Bois, plastique, imprimé au jet d'encre, laiton, lampes LED 24 volt

IMPLICIT SURFACES – MetaBowl#6, 2019

Pour les objets de la série IMPLICIT SURFACES, Audrey Large commence par réaliser sur une tablette une esquisse 3D qu'elle peut regarder de tous côtés et adapter, y compris à l'intérieur, sans se soucier de la taille ou du poids de l'objet. Ensuite, elle imprime le projet en 3D. Le résultat est un objet pratiquement impossible à décrire avec des mots. Large recourt à des couleurs fluorescentes et des formes étranges pour créer des illusions tactiles, mais on ne voit pas directement comment l'objet est fait, ni avec quels matériaux.

IMPLICIT SURFACES – MetaBowl#6, 2019 | Audrey Large | PLA – FDM, impression 3D FAR edition | Courtesy of the artist and Nilufar Gallery, Milan

Grande Partido, 2019

Romain Coppin et Alexis Bondoux, qui forment ensemble Messgewand, sont fascinés par l'ambiguïté esthétique. Leur œuvre balance entre le sacré et le banal, entre le chic et le cheap. Elle mène une réflexion critique sur les processus de production habituels du design et recherche la signification de notions telles que la fonctionnalité et le bon goût. Grande Partido en est un bon exemple : une console qui combine différentes couleurs et textures, et qui conjugue tout à la fois glamour et humour.

Grande Partido, 2019 | Messgewand | Collage de divers matériaux | Courtesy of the artist and Everyday Gallery, Antwerp

Watercolour 07 (Prototype), 2018

Le studio de design nendo a été créé par le designer japonais Oki Sato. Cette œuvre fait partie de la Watercolour Collection, un ensemble de 18 meubles inspiré par l'aspect de la peinture à l'eau sur le papier. Il s'agit de meubles en métal, mais le créateur a voulu susciter l'impression qu'ils ont été découpés dans du papier et pliés. Watercolour 07 se compose d'ellipses reposant sur des pieds fins. La touche de légèreté et l'exécution parfaite sont caractéristiques de l'œuvre de nendo.

Watercolour 07 (Prototype), 2018 | nendo | Acier peint à la main | Edition of 3, prototype | Courtesy of the artist & Friedman Benda, NYC

5 Research Projects

La couleur, qu'est-ce que c'est ? Quel est son impact ? Comment la fabriquer ? Quel rôle la lumière joue-t-elle dans la perception que nous avons de la couleur ? Comment utiliser la couleur pour reproduire le jeu subtil de l'ombre et de la lumière ?

Ces questions, Van Eyck les a étudiées à fond. Sa palette de coloris, splendide et vive, est la conséquence directe des connaissances qu'il a acquises. L'homme peignait avec la lumière.

Lorsqu'on regarde l'œuvre de certains designers et artistes contemporains, on observe des pistes de réflexion et des processus

similaires. Dans cette partie de l'exposition, nous suivons leur quête de couleur et de lumière.

5.1 Colours of Van Gogh Village – Earth Paint, Nuenen, 2015

L'Atelier NL réalise des produits propres à sa région, qui montrent toute la richesse de la terre et toute la valeur des matières premières locales. Il a créé ainsi une palette de 270 coloris basés sur les tons de la terre autour de Nuenen, le village néerlandais où Vincent van Gogh a vécu et travaillé durant quelque temps. Il y a peint plusieurs dizaines de toiles, notamment Les Mangeurs de pommes de terre. L'Atelier NL a recouru à une méthode ancestrale pour fabriquer de la peinture à base d'argile brute et de sable, obtenant ainsi une palette reliée à Nuenen.

Colours of Van Gogh Village – Earth Paint, Nuenen, 2015 & Atelier NL & Papier, pigment, verre

5.2 Designs for Discomfort, 2015

Comment aménager un endroit où personne ne souhaite se trouver et où beaucoup vivent les moments les plus difficiles de leur existence ? Designs for Discomfort montre des photos – accompagnées d'échantillons de couleurs assorties – de crématoriums, de prisons, de funérariums, d'établissements psychiatriques, de commissariats de police et de tribunaux vus de l'intérieur. La série étudie la manière dont on peut recourir à la couleur pour contrôler l'inconfort.

Designs for Discomfort, 2015 | Lynne Brouwer & C-prints, papier

5.3 EGGLIPSE – Egg shells as a skin, 2018

Ces fragments de coquilles d'œufs sont classés suivant leur couleur : du blanc pur au brun foncé. La plupart des œufs proviennent de poules ordinaires. Cotto les a dénichés un peu partout, tant dans des fermes bio qu'au supermarché. La couleur était son seul critère. Lorsqu'on examine l'ensemble de la collection, on est frappé par la ressemblance avec les nombreuses nuances de couleur de la peau humaine. Chaque coquille est accompagnée d'un œuf en bois recouvert de peinture à l'eau dans le même ton, une manière pour Cotto de comprendre la subtilité des nuances de couleur.

EGGLIPSE – Egg shells as a skin, 2018 | Caroline Cotto | Coquilles d'œufs, bois, peinture

5.4 Grace of Glaze x Kleureyck, 2019

Les céramistes se servent généralement soit de porcelaine colorée, soit d'émail coloré. Pour Grace of Glaze, Simone Doesburg a cherché à combiner les deux pour créer des coloris neufs, plus vifs. Pour cette installation, elle s'est servie de trois couleurs de porcelaine et de 25 couleurs d'émail. Sa façon de travailler réfère à Van Eyck, qui obtenait ses couleurs riches et profondes en superposant des couches de peinture semi-translucides. À côté du nuancier se trouvent des objets inspirés du rouge et du vert éclatants, ainsi que du bleu apaisant, que l'on voit dans L'Agneau mystique.

Grace of Glaze x Kleureyck, 2019 | Simone Doesburg & Porcelaine | Créé pour Kleureyck

5.5 H.E.R.B.S. (Healthier Environment, Remedy for Body and Skin), 2019

La fabrication et la teinture des textiles impliquent l'utilisation de nombreux produits chimiques qui, via les vêtements, risquent d'être absorbés par la peau. Nienke Hoogvliet a étudié comment inverser cet

impact négatif et a développé, à base de plantes, des colorants naturels qui sont au contraire bénéfiques pour le corps. Cette vidéo présente une installation interactive par laquelle elle entend aborder le problème et faire découvrir les colorants naturels.

H.E.R.B.S. (Healthier Environment, Remedy for Body and Skin), 2019 | Studio Nienke | Hoogvliet | Vidéo : 1:52 min. | Réalisateur/producteur : Maarten Rutten

5.6 Colourful Black Installation, 2017–2020

La fascination pour le noir joue un rôle crucial dans l'œuvre de Hella Jongerius. Les couleurs industrielles sont rendues plus foncées par l'ajout de pigment noir, mais la vraie profondeur s'obtient par le mélange de couleurs complémentaires. Les Colour Catchers et Facet Colour Wheels servent à étudier la couleur, l'ombre et la réflexion. Leurs facettes absorbent et reflètent une couleur déterminée. Ils ont été peints en Colourful Blacks, une série de treize tons noirs développés par Jongerius sans utilisation de l'habituel noir de carbone. Les Evening Textiles montrent comment créer un large éventail de couleurs et de coloris avec une sélection limitée de fils colorés.

Colourful Black Installation, 2017–2020 | Colour Catchers, 2017 | Facet Colour Wheels, 2017– | Evening Textiles (Falling Vases, The Rock, Islands), 2017 | Hella Jongerius | Carton, peinture pigmentée maison, coton, lin, polyester, laine

5.7 Polychromy Plays, 2018

Les patients savent mieux que quiconque ce qu'on ressent lorsqu'on est hospitalisé. Aussi devraient-ils avoir voix au chapitre lorsqu'il s'agit de rendre leur séjour plus agréable. En 2018, le département pédiatrique du St Mary's Hospital à Londres a organisé des ateliers impliquant de jeunes patients et l'artiste Navine G. Khan-Dossos. Ensemble, ils ont étudié l'effet des couleurs sur les murs, les plafonds et les portes du département. Le résultat, baptisé Polychromy Plays, est une palette de coloris que l'hôpital a réellement l'intention de mettre en œuvre.

Polychromy Plays, 2018 | Navine G. Khan-Dossos | Papier, peinture | Courtesy of Navine G. Khan-Dossos, The Showroom London & Imperial Health Charity

5.8 FURNITURE FACTORY (3 chairs), 2011

Lucas Maassen a laissé ses fils Thijme (9), Julian (7) et Maris (7) peindre les meubles qu'il avait fabriqués lui-même. Les garçons avaient signé un contrat qui prévoyait une rémunération d'un euro par meuble peint. Or, conformément à la loi néerlandaise sur le travail des enfants, ils n'avaient le droit de travailler que trois heures par semaine. Dès lors, la vitesse est devenue un facteur déterminant dans le processus de production de Lucas Maassen & Sons. Ces limites temporelles strictes ont contribué à l'esthétique typique des meubles LM&S.

FURNITURE FACTORY (3 chairs), 2011 | Lucas Maassen | Pin, peinture | Producteur : Lucas Maassen & Sons | Vidéo et images : Mike Roelofs

5.9 RembrandtLAB – Constructing Colours, 2016

En collaboration avec le Rijksmuseum, Kolk et Kusters ont étudié l'usage que Rembrandt faisait de la couleur. Il étalait des couches de peinture (semi-)translucides sur le fond de couleur terre. L'interaction entre la couche de fond et les couches supérieures déterminait la perception que le spectateur avait des couleurs. Ensuite, Kolk et Kusters ont cherché à appliquer cette technique à la céramique, et ont recouvert des formes

en porcelaine colorée – l'équivalent de la couche de fond de Rembrandt – de plusieurs couches dont les couleurs leur ont été inspirées par la palette du maître.

RembrandtLAB – Constructing Colours, 2016 | Studio Maarten Kolk & Guus Kusters | Porcelaine

5.10 Totomoxtle, 2018

Le maïs est originaire du Mexique, mais le nombre d'espèces indigènes s'est sensiblement réduit. Ces espèces ne sont plus cultivées que par la population autochtone. Dans le village de Tonahuixtla, où vivent de nombreux Mixtèques, Fernando Laposse tente de préserver ces variétés souvent hautes en couleur. Il peut s'appuyer sur le CIMYYT, la plus grande banque de graines de maïs du monde. Après la récolte, les bractées sont transformées par les femmes du village en un biomatériau coloré, appelé Totomoxtle, qui sert notamment de placage pour revêtements muraux.

Totomoxtle, 2018 | Fernando Laposse | Totomoxtle (biomatériau réalisé à partir des bractées de maïs indigène mexicain)

5.11 Hammock, 2020

La cochenille est un petit insecte dont les Aztèques tiraient le carmin, le colorant naturel le plus vif qui soit. Fernando Laposse s'est servi du carmin pour colorer du sisal, la fibre d'agave. Il a obtenu le coloris rosé en y ajoutant du jus de citron et de la poudre à lever. Avec l'artiste textile Angela Damman, il a créé notamment ce hamac d'inspiration maya traditionnelle. Les fibres sont fabriquées et tissées par les membres d'une communauté traditionnelle de la péninsule du Yucatán.

Hammock, 2020 | Fernando Laposse | Sisal, pigment de cochenille (carmin) | En collaboration avec Angela Damman

5.12 Fibre Market, 2016

La Fibre Sort Machine trie les vêtements en fonction des matériaux dont ils sont faits. En 2016, Meindert sma a passé mille pulls en laine dans cette machine. Ensuite, elle les a démantelés et a empilé les fibres par couleur avant d'en faire du tweed Donegal irlandais. Ce tissu se caractérise par son mouchetage de couleur : une façon traditionnelle d'utiliser le plus efficacement possible la laine colorée, une matière première autrefois rare.

Fibre Market, 2016 | Christien Meindert sma | Papier, laine recyclée | Sur commande de The Design Museum, London | Merci à Donegal Yarns, Molloy and Sons, Wieland Textiles et Valvan Baling

5.13 Red Mud Table Set, 2019

La boue rouge constituée de résidus de bauxite est un produit résiduel de l'industrie de l'aluminium. Quelque 150 millions de tonnes en sont produites chaque année. La boue rouge vif est déversée dans des réservoirs parfois tellement grands qu'on les voit de l'espace. Le Studio ThusThat s'en est servi pour réaliser des poteries qu'il a émaillées en utilisant des oxydes contenus dans cette boue. Le contraste entre la céramique, fragile et raffinée, et l'échelle monumentale de l'industrie

métallurgique est grand. Le Studio ThusThat recourt à cette opposition pour remettre en question notre perception des déchets industriels.

Red Mud Table Set, 2019 | Studio ThusThat | Céramique constituée de résidus de bauxite | Studio ThusThat/Joris Older Rikkert & Kevin Rouff | Merci à Grymsdyke Farm, à Yiannis Pontikes et au département Science des matériaux de la KU Leuven

5.14 Sparkly Black Chair, 2019

Le cuivre est partout, mais d'habitude, il est caché dans les murs ou les appareils électriques. Il joue aussi un rôle crucial dans la conversion vers l'énergie verte : une seule turbine éolienne peut contenir jusqu'à 5 tonnes de cuivre. Par conséquent, la demande de cuivre augmente et, avec elle, la masse de déchets. Avec des scories de cuivre, un résidu de cette industrie, le Studio ThusThat a réalisé notamment cette chaise. Ses designers ont appliqué la géopolymérisation, une technique grâce à laquelle le produit final contient 80 % moins de CO2. Ils espèrent ainsi donner une seconde vie aux scories de cuivre.

Sparkly Black Chair, 2019 | Studio ThusThat | Géopolymère à base de scories de cuivre, versé directement dans une scorie de cuivre | Merci à Lars Cuyvers de Metallo Belgium et Yiannis Pontikes du département Science des matériaux de la KU Leuven

5.15 Lucis Aeternae: The Reflection of Eternal Light and a Spotless Mirror, 2019

Le titre de cette œuvre évoque l'inscription latine que l'on peut lire au-dessus de la Vierge Marie sur le tableau de L'Agneau mystique, et qui la qualifie de "reflet de la lumière éternelle et miroir immaculé". L'œuvre elle-même est inspirée par la lumière dans L'Agneau mystique, au propre comme au figuré : une source lumineuse claire hors cadre grâce à laquelle les personnages se détachent clairement du fond. Söderberg recourt ici à deux éléments – une source lumineuse et un miroir – pour évoquer des notions de lumière divine et de réflexion.

Lucis Aeternae : The Reflection of Eternal Light and a Spotless Mirror, 2019 | Jordan Söderberg | Verre optique | Créé pour Kleureyck

5.16 Fringes & Floats (sample), 2019

Les métiers Jacquard sont utilisés depuis plus de 200 ans pour réaliser des tissus à motifs complexes. Alissa+Nienke et EE Exclusives ont cherché à savoir s'ils pouvaient aussi servir au tissage en 3D. Ils ont fait des essais avec des techniques spéciales impliquant notamment des franges et des flotteurs, ainsi que divers types de superposition. Le résultat, baptisé Fringes & Floats, est une collection de tissus tridimensionnels destinés aux revêtements muraux, cloisons, panneaux acoustiques et autres applications d'intérieur.

Fringes & Floats (sample), 2019 | Alissa+Nienke | Polyester | Fabricant : EE Exclusives

5.17 Vantablack, 2019

Le Vantablack est le noir le plus noir qui existe : il absorbe 99,96 pour cent de toute la lumière. Le Vantablack rend les objets foncés au point qu'on n'y distingue plus aucune forme ni texture : on ne perçoit même plus s'ils sont à deux ou à trois dimensions. Le studio d'Anish Kapoor a acquis le droit d'utilisation exclusif d'une peinture Vantablack

pulvérisable, ce qui a suscité l'indignation d'autres artistes. Dans ce podcast (en anglais), Kapoor commente cette controverse.

Vantablack, 2019 | Anish Kapoor | The Art Angle Podcast: Anish Kapoor on 'Radical' Art, China, and the Magic Paint Wars (fragment 12:36 - 20:24) | Source : Artnet News. Interviewer : Andrew Goldstein. Producteurs : Tim Schneider, Caroline Goldstein. Rédacteur : Nick Long. Merci à Annie Wang.

5.18 Hyundai Pavilion, 2018

Le bâtiment le plus foncé du monde : tel est décrit le pavillon qu'Asif Khan avait conçu pour les Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. L'architecte britannique a recouvert la construction de 10 mètres de haut de Vantablack VBx2 – une version pulvérisable du Vantablack, le pigment le plus noir du monde. Des tiges se terminant par un point lumineux sont fixées sur les façades courbées du bâtiment. À mesure qu'on s'en approche, celui-ci paraît se transformer en un ciel étoilé. « J'ai voulu susciter l'impression d'une fenêtre donnant sur l'espace », explique Khan.

Hyundai Pavilion, 2018 | Asif Khan | Vidéo : Jun Beum So

5.19 Colour & Computer-Generated Imagery

CGI of computer-generated imagery is een techniek om visuele animaties te creëren met de computer. Het wordt veel gebruikt in films en games, maar ook jonge designers werken er graag mee. Met behulp van kleuren, texturen, reflectie en transparantie scheppen ze een eigen wereld – net als Van Eyck, zou je kunnen zeggen, maar dan digitaal.

Colour & Computer-Generated Imagery | Films en boucle

