

15

の美の物語

EXCEPTIONAL ARTISTIC CRAFTSPEOPLE

WON
DER
LAB

類稀なる伝統芸術との出会い——WONDER LABが日本に届ける展覧会は、未知なる美の冒険にほかならない。建築家のリナ・ゴットメにより、東京・上野の表慶館に設けられた8つの舞台。そこには、現在活躍する15名の優れたフランス工芸作家たちが創出した作品が並ぶ。作家たちが忍耐強く習得し、惜しみなく弟子へと継承し、大胆に革新してきた技術を用いて、素材を美しく変容させた芸術品だ。しばらくその空間を歩けば、作家たちとともに旅をしているような錯覚を覚えるだろう。

リナ・ゴットメは、2010年にEuropean Architects Review誌で「これからの十年間で先見性あふれる仕事をする建築家10人」に選出されるなど、世界的に注目される建築家の一人である。彼女のスタイルは、温故知新の精神に満ち、革新的かつ詩的であり、シンプルでありながら優雅さを忍ばせているのが特徴だ。DGT設計事務所の共同設立者として、2016年に完成したエストニア国立博物館（2016年AFEXグランプリ受賞、2017年ミス・ファン・デル・ローエ賞ノミネート）や、2014年にパリのグラン・パレで開催された「北斎展」の空間演出を手掛け、2017年にはリナ・ゴットメ・アーキテクチャーの名でパリのパレ・ド・トーキョー内にあるレストランのリニューアルを担当した。

今回の展覧会において彼女が表現したのは、表慶館という壮大な建物と工芸美との調和。繊細な光の効果を巧みに操り、美と魔法の世界を創り出した。本展のために考案された音のインスタレーションは、日本人サウンドデザイナーの内田学が手掛けたものだ。作家たちが使う道具や素材から生まれる音が用いられ、聞いているとアトリエへ迷い込んだような気分になる。展示室を進むごとに新しい世界が広がり、驚きと感動に包まれ、五感が研ぎ澄まされていくのがわかる。だんだんと瞑想に似た感覚に陥り、会場を出る頃には世界の見方が変わっているはずである。

An encounter with exceptional know-hows, the WONDER LAB exhibition invites each visitor to experience aesthetically the creations of fifteen contemporary French artistic craftsmen and women. Conceived by French-Lebanese architect Lina Ghotmeh, the scenography is designed like a ‘journey alongside the hand’: each of the Hyokeikan’s exhibition halls showcases materials that have been beautified – each object an invaluable testimonial of the skills and techniques patiently acquired, generously transmitted and audaciously reinvented.

Selected in 2010 by the European Architects Review as one of the ten ‘visionary architects for a new decade’, Lina Ghotmeh creates designs where poetry meets innovation, elegance meets simplicity, while respecting the past and building for the future. Whether it is for the award-winning Estonian National Museum, which opened in 2016, or the Hokusai exhibition at the Grand Palais in Paris, which she staged in 2014 – both with DGT Architects, the international partnership she founded in 2006 and transformed in 2016, – or the restaurant of the Palais de Tokyo contemporary art museum in Paris, which she redesigned in 2017 under the name Lina Ghotmeh – Architecture, each of her projects engages the senses and immerses visitors in a narrative where lighting and materials contribute to the emotion and magic of the site. For the WONDER LAB exhibition, she created a realm of beauty and enchantment in total harmony with the majestic Hyokeikan building, which she highlights delicately with subtle lighting effects that magnify the beauty of the exhibits and inhabit the space. The audio installation, created especially for the exhibition by Japanese sound sculptor Gaku Uchida, occasionally accompanies visitors, transporting them to the artists’ workshops, filled with the music of the tools and materials.

From hall to hall, Lina Ghotmeh takes us from one world to another, having designed a journey that is full of surprises, echoes and delicate contrasts, and transformed the exhibition space into an immersion of the senses.

ホール 1 / HALL 1

ジャン・ジレル(陶器)
JEAN GIREL

展覧会の幕開けとなる展示は、ジャン・ジレルの陶芸作品である。無数の星々が輝くような天目(茶碗)の景色が、訪れる人々を迎えてくれる。大きなテーブルに並ぶ101件の天目様式の茶碗は、かすかな光の中で神秘的な虹色の光沢を放ち、まるで今、窯から出されたばかりのように見える。彼の作品で表現されるのは、つねにインスピレーションの源であり続ける自然。その中でも、季節によって異なる色彩を見せる地平線を、2つのシリーズの中に表出した。この不思議な世界を目にしていると、黙想しているように心が落ち着いてくる。

Inhabited by a myriad of bright stars that evoke the outside glazes of the Tenmoku bowls, the Jean Girel hall opens the exhibition route. Set on a large table-base, as if they have just come out of the kiln, a subtle lighting underscores the 101 Yuteki and Jian bowls' iridescence – an invitation to contemplation. Nature, which is the accomplice and muse of the artist, is suggested by two series of cylinders and landscape discs depicting a skyline that unfolds, where the colours of time change with the seasons.

ホール 2 / HALL 2

セルジュ・アモルソ(革細工)
クリスティアン・ボネ(鱷甲細工)
ロラン・ダラスプ(金銀細工)

SERGE AMORUSO
CHRISTIAN BONNET
ROLAND DARASPE

あらゆる素材が、比類なき美しさを放つオブジェへと姿を変える様を、多様に展示するこの展覧会。2つ目のホールでは、それぞれの専門分野である素材を、日常を彩る作品へと生まれ変わらせる3人の作家を紹介する。異なる種類や色合いのレザーを、独特のスタイルのハンドバッグへ仕立てるのはセルジュ・アモルソ。希少な鱷甲素材を、微妙な色調で合わせて透明感を追求した芸術品として完成させるのは、クリスティアン・ボネ。そして、メタルという鉱物を、やわらかな植物モチーフのフォルムを持つグラスなどに変えるのは、ロラン・ダラスプである。作品たちと対話をしているうちに、そのユニークさと情緒的な姿に引き込まれていくに違いない。

The WONDER LAB exhibition showcases the diversity and the wealth of the materials used by the artistic craftsmen and women who transform them into exceptional objects. Whether they are transforming mineral or organic materials, Serge Amoruso, Christian Bonnet and Roland Daraspe transmute everyday objects: in a series of handbags created in different leathers and colours, an exercise in style; in gorgeous tortoiseshell creations, in subtle tones and delicate transparencies; or with the plant motifs of the silver smithery, light dancing on shimmering surfaces. Playing with echoes, dialogues and symmetry, the staging of this hall highlights the uniqueness of the objects and enhances the emotion that emanates from them.

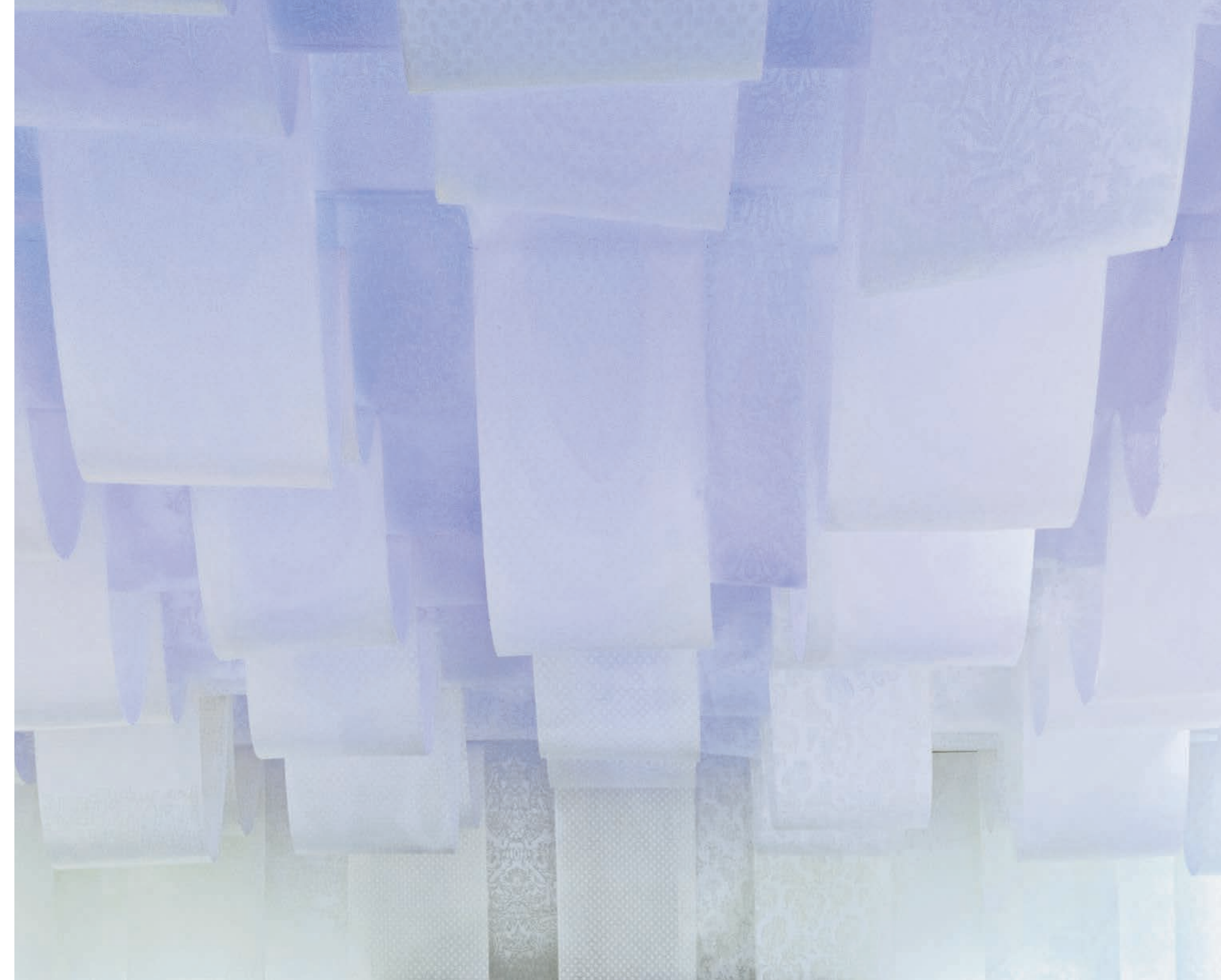
ホール 3 / HALL 3

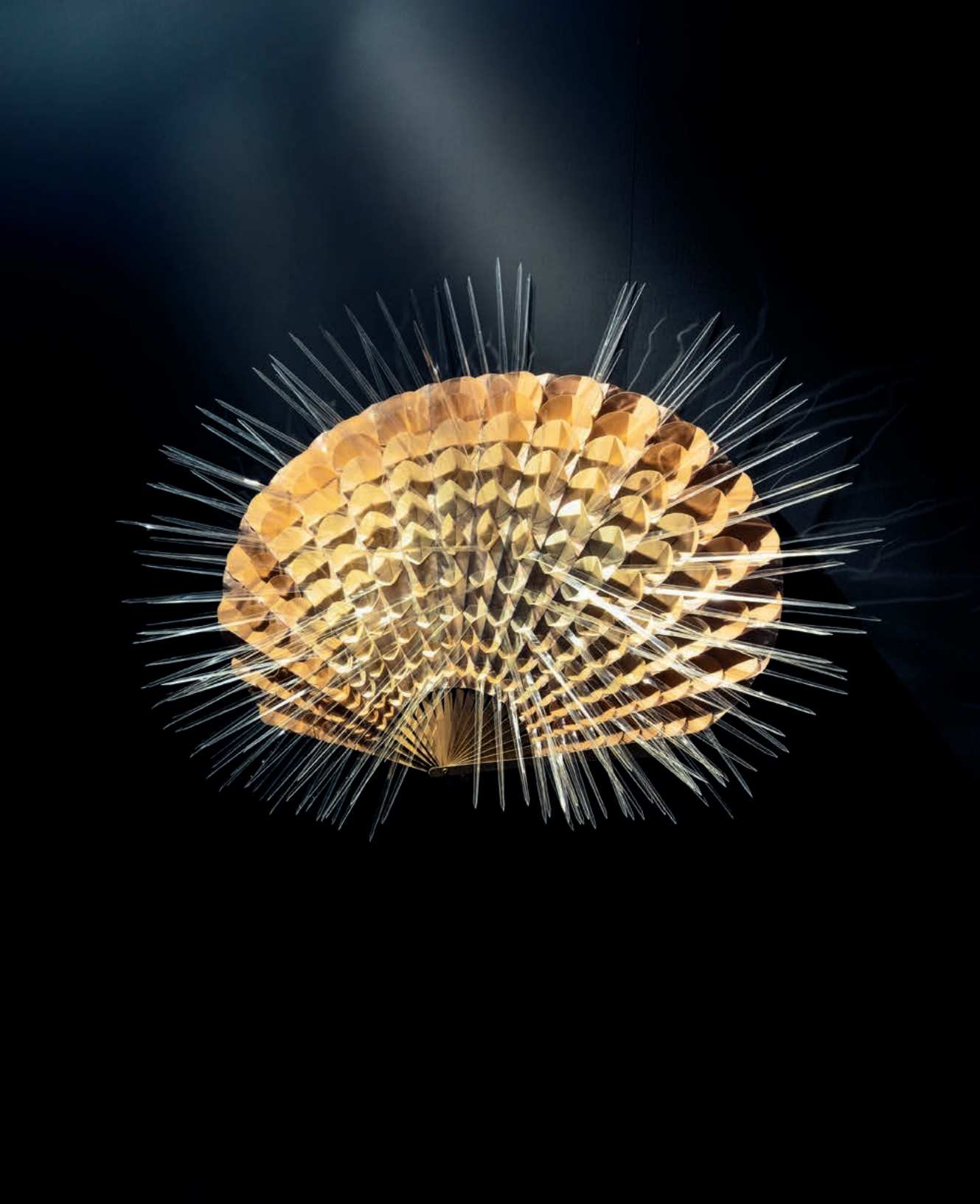
リゾン・ドゥ・コーヌ(麦わら象嵌細工)
ナタナエル・ル・ベール(真鍮細工)
フランソワ＝グザヴィエ・リシャール(壁紙)

LISON DE CAUNES
NATHANAËL LE BERRE
FRANÇOIS-XAVIER RICHARD

3番目のホールでまず目を引くのは、フランソワ＝グザヴィエ・リシャールが手がけた壁紙だ。見る者を過去と未来が融合した空気で包み込む。光の演出は、壁紙の繊細な透かし模様を浮かび上がらせ、リゾン・ドゥ・コーヌの気品漂う家具に使われた様々な素材の質感を鮮やかに照らし出し、ナタナエル・ル・ベールの真鍮作品の驚くべき複雑性、素材の豊かさ、フォルムの大胆さを際立たせる。まるで、誰かの邸宅を訪れたような温かな雰囲気になった、居心地のよい空間である。

Encompassing an intimate space, allowing suspended time to emerge, François-Xavier Richard's long wallpaper panels invite visitors to enter an interior landscape where past and present come together. Variations in lighting reveal the delicate transparencies of the paper and highlight the different materials used by Lison de Caunes in her commode-sculpture, and the surprising complexity of Nathanaël Le Berre's pieces, the richness of the materials and the audacity of the shapes.

ホール 4 / HALL 4

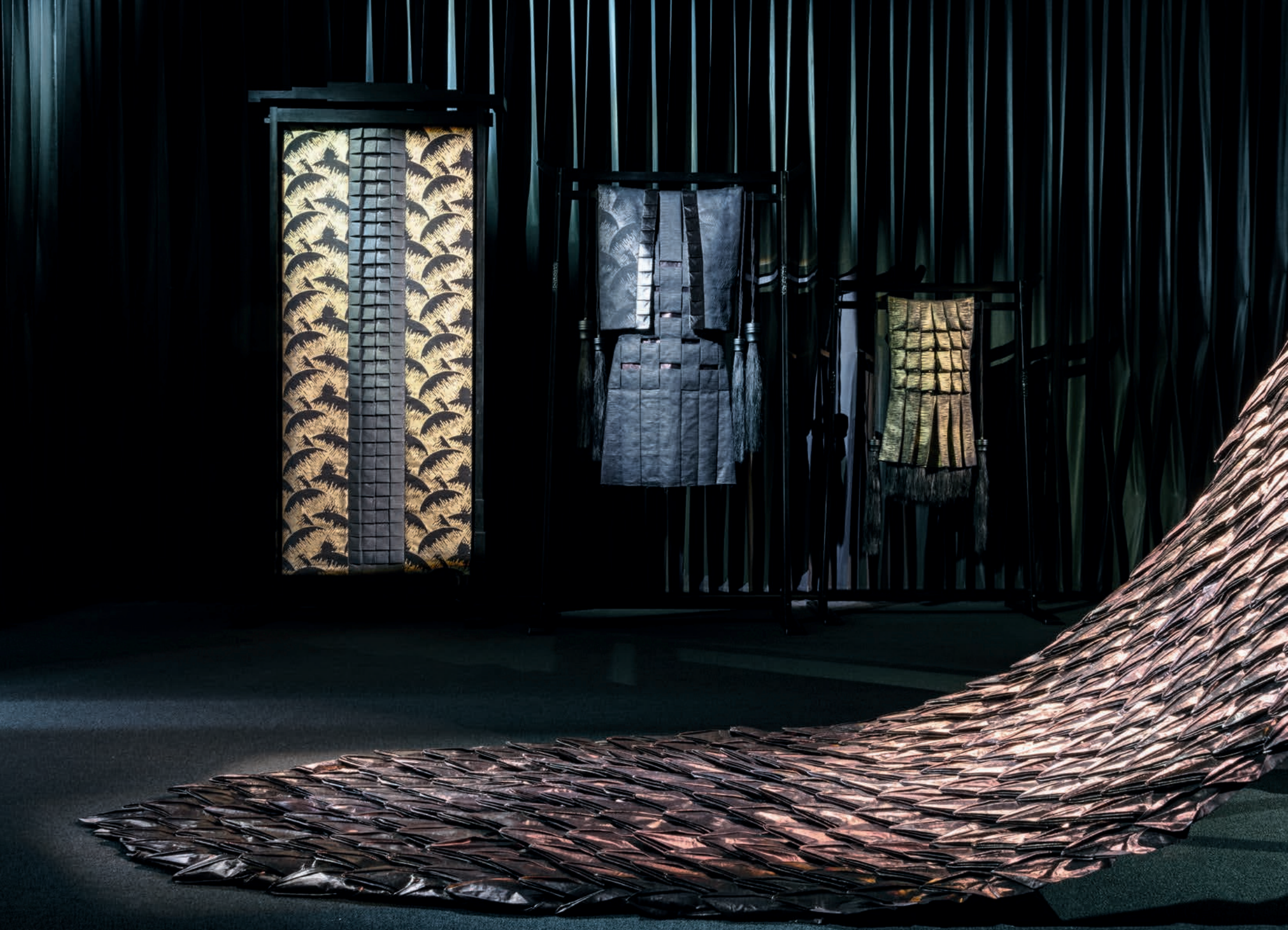
ミシェル・ウルトー (傘)
シルヴァン・ル・グエン (扇)

MICHEL HEURTAULT
SYLVAIN LE GUEN

開放感のある4番目のホールは、ここに紹介する2名の作家、ミシェル・ウルトーとシルヴァン・ル・グエンのクリエイションそのものを表現しているようだ。両側の壁には、希少な素材を用いた躍動感ある形の扇が飾られ、歩を進めるごとに新たな驚きが待っている。ホールの中には、息を呑むほど美しい傘たちが空を飛ぶように、あるものは開かれ、あるものは閉じたまま、その魅力的な姿を見せている。花冠のような優美なデザイン、彫刻のようなハンドルや構造美まで、細部にわたる作家のこだわりを感じられる。

Extending, opening, Michel Heurtault and Sylvain Le Guen's exhibition space is just like their creations. The side walls unfold to reveal fans with exuberant shapes and precious materials, a new surprise in every alcove as each new fan is opened. The centre of the hall whirls around in a flight of parasols and umbrellas, which, opened or closed, reveal the exquisiteness of their corolla, the sculpture of their handles and the ethereal structure of their architecture.

ホール 5 / HALL 5

ピエトロ・セミネリ(折り布)
PIETRO SEMINELLI

荘厳な夜の帳を表現したような5番目のホールは、ピエトロ・セミネリに捧げられている。オルガンパイプのようなプリーツが飾られた、漆黒の布で完全に覆われた空間は、プリーツの彫刻が内包する感情を映し出しているようだ。静謐で神聖な雰囲気の中に佇んでいると、母性に包まれているような安心感に満たされていくはずだ。

Nocturnal and majestic, Pietro Seminelli's hall invites visitors to step into an interior world, protective and maternal. Entirely covered in a deep black fabric and adorned with organ pipe pleats, the space seems modelled to mirror the emotions of its pleated sculptures. Hieratic, the coat-train that deploys in the centre of the hall reminds us of a silent and sacred procession.

ホール 6 / HALL 6

ファニー・ブーシェ (銅板彫刻)
ジェラルール・デカン (紋章彫刻)
ロラン・ノグ (エンボス加工)

FANNY BOUCHER
GÉRARD DESQUAND
LAURENT NOGUES

印刷技術の伝統と革新が結実した作品を目にできる6番目のホール。ファニー・ブーシェのコーナーは、彼女のアトリエで日々繰り返される創作活動の様子を知ることができる。師弟の間の意見交換や、試行錯誤の末に成し遂げられる美の誕生のプロセスが明らかにされているのだ。ロラン・ノグによるエンボス加工の繊細なバリエーションは、レリーフに隠された影によって生き生きと浮き上がり、ジェラルール・デカンによってガラスと陶の表面に現れた動物たちの無限の行進が、時間と記憶の物語を紡ぐ。柔らかなオフホワイトの曲線的な壁は、空間全体に満ちる詩的な美しさを繊細に演出している。

Alive with moving images, Fanny Boucher's space is an immersive invitation that takes visitors into the heart of creation, in her atelier, where a ballet of movements show the hands of the master and students exchanging and completing each other, every creation a step in a continuing research process. The subtle variations of Laurent Nogues' and Gérard Desquand's engraving, printing and embossing echo the heliogravure engraving process. The immaculate surfaces of the paper and Corian come alive with moving shadows hiding in the relief, while the glass and porcelain hail the infinite march of the animal species, unfolding a story of time and memory. The hall's angles, encircled with a powdery white halo, disappear into a curve that contributes to the subtle poetry of the space.

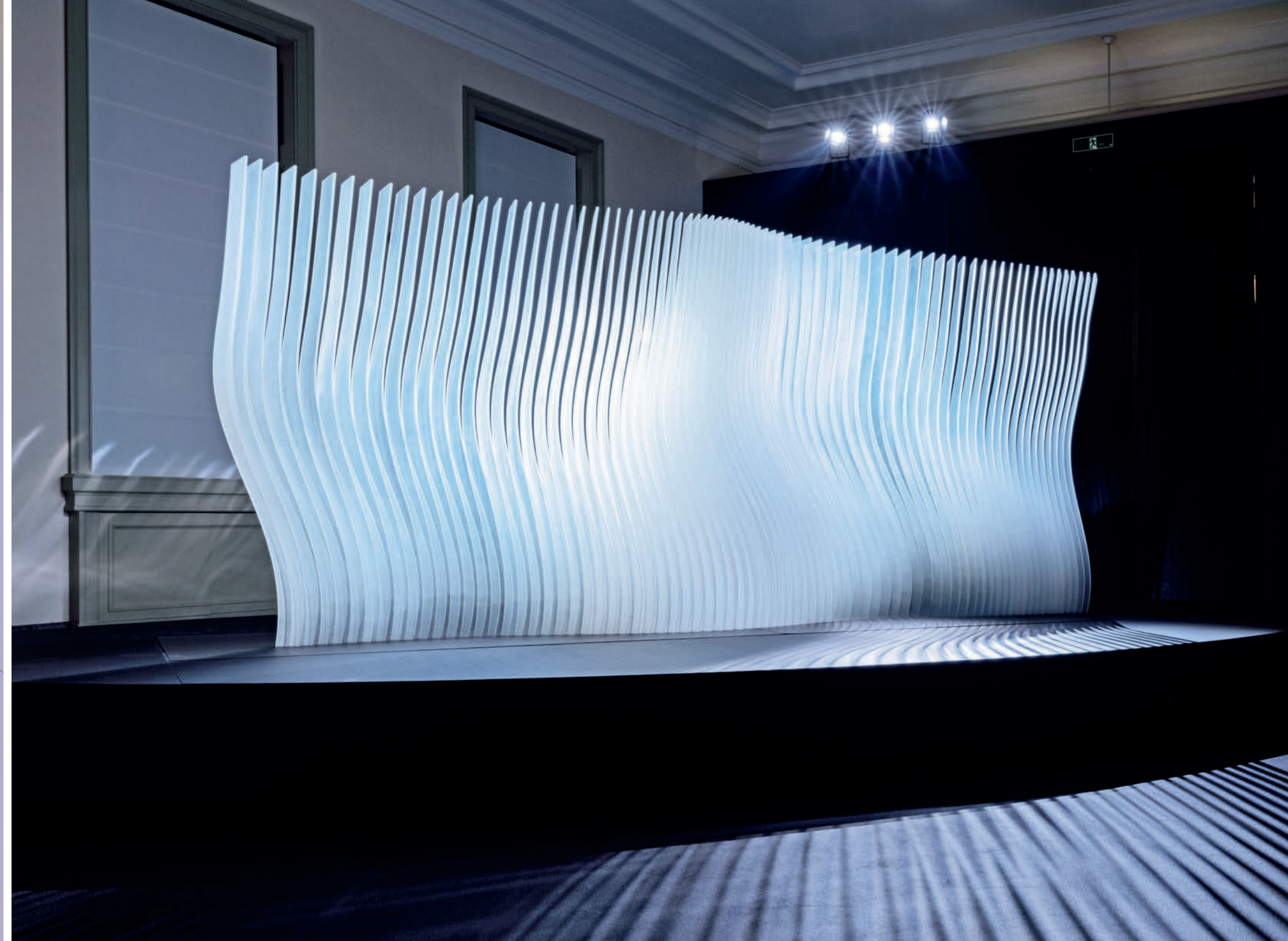

ホール 7 / HALL 7

ネリー・ソニエ(羽根細工)
NELLY SAUNIER

7番目のホールは、躍動感と生命力にあふれたネリー・ソニエの羽根細工が、幻想的な美しさを放つ空間である。空間デザインは、思わず近づいてみたくなるようなミニチュアの作品から溢れんばかりの巨大な作品まで、一つ一つの作品と親密な会話を行えるように考えられている。

Flight and movement, emerging and murmuring, Nelly Saunier's space is an exquisite and ethereal landscape. The proportions of the hall, which have been reinvented to create an intimate surrounding, contribute to the play on proportions from one piece to another, from the miniatures that invite visitors to come closer, to the exuberant and coloured monumentality of the feather sculptures.

ホール 8 / HALL 8

エマニュエル・バロワ(ガラス)
EMMANUEL BARROIS

最後のホールを飾るのは、エマニュエル・バロワのガラス作品である。波打つガラスのインスタレーションがホール全体を横切り、その存在感と流動性が、空間全体をドラマティックに演出している。多数のガラスのパーツから成る作品は、照明の演出と見る者の動きにより、透明から不透明へと微妙に変化していく。作品の周囲を動くことによって、そのユニークな視覚効果を楽しむことができる。

A mineral wave, emerging from the ground and crossing over the hall, Emmanuel Barrois' installation illustrates the monumentality of glass. Its presence, fluid and mobile, invents its own space. Transparent, it becomes delicately coloured according to the variations in lighting and the movements of the visitors, who experience for themselves its numerous qualities and its magic.

WONDER LAB

Rencontre avec des savoir-faire d’exception, l’exposition Wonder Lab invite chaque visiteur à partager une expérience esthétique à travers les créations de quinze artisans d’art français contemporains. Conçue par l’architecte franco-libanaise Lina Ghotmeh, la scénographie est imaginée comme un « parcours de la main », où chaque salle du Hyokeikan met en scène des matières sublimées à travers des objets qui apparaissent comme les précieux témoins de gestes et de techniques patiemment acquis, généreusement transmis et audacieusement réinventés.

Distinguée en 2010 par la European Architects Review comme l’une des dix « architectes visionnaires de la nouvelle décennie », Lina Ghotmeh signe des créations où dialoguent poésie et innovation, élégance et sobriété, respect du passé et construction du futur. Que ce soit pour le bâtiment du Musée National Estonien, dont elle remporte le concours international en 2005, pour la scénographie de l’exposition Hokusai dans les Galeries Nationales du Grand Palais à Paris en 2014 - deux chantiers menés avec DGT architectes la première association qu’elle fonde en 2006 et qu’elle transforme en 2016 -, ou encore l’aménagement du restaurant du Palais de Tokyo à Paris en 2017 - qu’elle signe Lina Ghotmeh – Architecture - , chacun de ses projets sollicite les sens et plonge le visiteur dans une narration où le travail de la lumière et des matériaux participe de l’émotion et de la magie des lieux. Pour l’exposition Wonder Lab, elle crée un univers de beauté et d’enchantement, dialoguant avec l’architecture du majestueux édifice du Hyokeikan qu’elle met habilement en valeur, grâce à de subtils jeux de lumière qui subliment les matériaux et habitent l’espace. Le son, composé spécialement par le designer sonore japonais Gaku Uchida, accompagne ponctuellement le visiteur et le transporte au cœur des ateliers des artisans d’art, emplis de la musique de la rencontre de l’outil et du matériau.

De salle en salle, Lina Ghotmeh nous entraîne d’un univers à l’autre, conçoit une promenade faite de surprises, d’échos ou de délicats contrastes, et métamorphose l’espace d’exposition en un lieu sensible.

SALLE 1 JEAN GIREL

Habitée par une myriade de ponctuations lumineuses qui semblent échappées de la couverte étoilée des bols Tenmoku, la salle de Jean Girel ouvre le parcours de l’exposition. Posés sur une vaste table-socle, comme au sortir du four, subtilement éclairés par une lumière qui en souligne l’irisation, les cent et un bols Yuteki et Jian invitent à la contemplation. Complice et inspiratrice du céramiste, la nature est évoquée par deux séries de cylindres et disques paysages qui déroulent une ligne d’horizon aux couleurs du temps, changeantes au fil des saisons.

SALLE 2 SERGE AMORUSO CHRISTIAN BONNET ROLAND DARASPE

L’exposition Wonder Lab rend compte de la diversité et de la richesse des matières utilisées par les artisans d’art qui les subliment dans des objets d’exception. Qu’ils transforment des matériaux organiques ou minéraux, Serge Amoruso, Christian Bonnet et Roland Daraspe transfigurent le quotidien, que ce soit à travers une variation sérielle sur le thème d’un sac décliné, tel un exercice de style, en une multiplicité de peaux et de teintes ; par de somptueux objets d’écailles aux subtiles nuances et délicates transparences; ou encore avec des pièces d’orfèvrerie aux formes végétales qui font danser la lumière sur leurs surfaces miroitantes. Jouant sur les échos, les dialogues et les correspondances, la scénographie révèle la singularité de chaque objet et magnifie l’émotion qui s’en dégage.

SALLE 3 LISON DE CAUNES NATHANAËL LE BERRE FRANÇOIS-XAVIER RICHARD

Définissant un espace intimiste, laissant surgir la mémoire d’un temps suspendu, les longs lés de papier-peint de François-Xavier Richard entraînent le visiteur dans un paysage intérieur où l’histoire et le présent se rencontrent. Les variations de lumière révèlent les délicates transparences du papier et viennent mettre en valeur les jeux de matières de la commode-sculpture créée par Lison de Caunes, ou encore l’étonnante complexité des œuvres de Nathanaël Le Berre qui marie la richesse des matières à l’audace de la forme.

SALLE 4 MICHEL HEURTAULT SYLVAIN LE GUEN

Déploiement et ouverture, l’espace de Michel Heurtault et Sylvain Le Guen est à l’image de leurs créations. Les parois latérales se déplient pour accueillir les éventails aux formes exubérantes et aux précieuses matières, ménageant, d’une alcôve à l’autre, la surprise que réserve l’ouverture de chacun d’eux. Le centre de la salle tourbillonne quant à lui d’un envol d’ombrelles et de parapluies qui, ouverts ou fermés, dévoilent la délicatesse de leur corolle, la sculpture de leur manche et la structure aérienne de leur architecture.

SALLE 5 PIETRO SEMINELLI

Nocturne et majestueux, l’espace de Pietro Seminelli plonge le visiteur dans un univers intérieur, protecteur et matriciel. Entièrement habillé d’un textile d’un noir profond, animé de plis en tuyaux d’orgue, le lieu semble modelé à l’échelle des émotions des sculptures de plis qui l’habitent. Hiératique, le manteau-traîne se déploie au centre de la salle, évoquant une procession silencieuse et sacrée.

SALLE 6 FANNY BOUCHER GÉRARD DESQUAND LAURENT NOGUES

Habité par des images en mouvement, l’espace de Fanny Boucher apparaît comme une proposition immersive qui entraîne le visiteur au cœur de la création, dans un ballet de gestes saisis au sein de l’atelier, où les mains du maître et de ses élèves se répondent et se complètent, pour faire de chaque création une étape d’une recherche ininterrompue. En écho aux jeux d’impression de l’héliogravure répondent les subtiles variations d’empreintes et de gaufrage de Gérard Desquand et Laurent Nogues. Les surfaces immaculées du papier et du Corian s’animent d’ombres mouvantes qui jouent avec les reliefs, alors que le verre et la porcelaine accueillent la marche infinie des espèces animales qui déroulent un théâtre du temps et de la mémoire. Les angles de la salle, nimbée d’un blanc poudreux, disparaissent dans un arrondi qui participe de la subtile poésie de l’ensemble.

SALLE 7 NELLY SAUNIER

Envol et mouvement, surgissement et frémissement, l’espace de Nelly Saunier est un paysage de délicatesse et de légèreté. Les proportions de la salle, réinventées pour créer un lieu intimiste, participent du jeu d’échelles qui s’instaure d’une œuvre à l’autre, des miniatures, qui appellent le visiteur à la plus grande proximité, à la monumentalité exubérante et colorée des sculptures de plumes.

SALLE 8 EMMANUEL BARROIS

Vague minérale, surgissant du sol et traversant l’espace, l’installation d’Emmanuel Barrois met en scène la monumentalité du verre. Sa présence, fluide et mobile, invente son propre lieu. Transparent, il se colore délicatement au gré des variations lumineuses et des mouvements du visiteur qui fait ainsi l’expérience de ses propriétés multiples et de sa magie.

EXHIBITION CREDITS

TOKYO NATIONAL MUSEUM - HYOKEIKAN / MUSÉE NATIONAL DE TOKYO - HYOKEIKAN
12.09.2017 - 26.11.2017

主催者 / CO-ORGANISERS / CO-ORGANISATEURS

HEART & crafts - Tokyo National Museum - NHK Promotions Inc. - The Asahi Shimbun

後援 / PATRONS / SOUTIENS

French Ministry of Culture - French Embassy in Japan - Institut Français Du Japon -
National Institute for Arts and Crafts / Ministère de la Culture - Ambassade de France
- Institut Français du Japon - Institut National des Métiers d'art

メセナ / UNDER THE HIGH PATRONAGE OF / MÉCÈNE D'HONNEUR

Bettencourt Schueller Foundation / Fondation Bettencourt Schueller

監修 / CURATOR / COMMISSAIRE

Hélène Kelmachter

空間デザイン / SCENOGRAPHER / SCÉNOGRAPHE

Lina Ghotmeh

設計 / DESIGN / ARCHITECTURE

Lina Ghotmeh - Architecture

Team leader: Caterina Cicognani

Team: Federico Mannino, Tracy Zeidan, Louis Magny, Luis Huber

設計サポート / TECHNICAL ARCHITECTURE SUPPORT / SUPPORT TECHNIQUE

Yatsu Chahal Architects Co., Ltd - Karim el Chahal - Kenji Yatsu

Kaori Kawada - Hiroshi Yoshino Architects - Hiroshi Yoshino

施工 / CONSTRUCTION / CONSTRUCTION

Tansei Display

照明 / LIGHTING / CONCEPTION LUMIÈRE

Abraxax Concepts - Philippe Collet

音響 / SOUND / DESIGN SONORE

Karesansui Surrounding - Gaku Uchida

写真 / PHOTOGRAPHY & VIDEO / PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS

Philippe Chancel

映像 / VIDEO EDITING / MONTAGE ET ÉTALONNAGE VIDÉOS

Niveau 5

グラフィックデザイン / VISUAL DESIGN / CONCEPTION GRAPHIQUE

Visual identity and logo/charte et logo: Redactik

Signage/signalétique - Lina Ghotmeh Architecture

Yatsu Chahal Architects Co., Ltd - Shirushi Design Factory

制作 / PRODUCTION / PRODUCTION

HEART & crafts

Gaëlle Dupré - President / Présidente

コーディネーション / COORDINATION WITH JAPAN / COORDINATION JAPON

HEART & crafts Japan Inc.

Manami Watanabe - Chief executive / Directrice générale

Umi Watanabe - Isabelle Olivier

広報 / COMMUNICATION / COMMUNICATION

日本 / in Japan/au Japon - I&S BBDO - Vision A

フランス / in France / en France - Redactik - 2e bureau

メセナ / SPONSORS

Sumitomo Mitsui Banking Corporation / ANA / Van Cleef & Arpels / Loupi /

Redactik / Takeo

EXHIBITION FASCICLE CREDITS

発行元 / PUBLISHER / ÉDITEUR

© HEART & crafts - Gaëlle Dupré

8, rue Francois Villon 75015 Paris - France

www.heartandcrafts.com

執筆 / TEXTS / TEXTES

© エレーヌ・ゲルマシュテール / © Hélène Kelmachter

写真 / PHOTOGRAPHY / PHOTOGRAPHIE

Philippe Chancel

EXCEPT P. 21, 22 & 25 / EXCEPTÉ P. 21, 22 ET 25

Laurent Nogues

グラフィックデザイン / GRAPHIC DESIGN / CONCEPTION GRAPHIQUE

Créanog, Paris

翻訳 / TRANSLATIONS / TRADUCTIONS

Marion Girault-Rime, Crimson Interactive PVT. LTD.

Rika Ogura

校正 / EDITING / RELECTURES

Lisa Girault, Claire Gautier, Rika Ogura

オフセット印刷 / OFFSET PRINT / IMPRESSION OFFSET

Yamada Photo Process Co.,LTD

発行日 2017年11月 / PRINTED IN NOVEMBER 2017

/ ACHÉVÉ D'IMPRIMER EN NOVEMBRE 2017

ALL RIGHTS RESERVED / TOUS DROITS RÉSERVÉS