

AMC

laure.carsalade@infopro-digital.com
Tel : +33 (0)1 79 06 72 25
www.amc-archi.com

Une marque du groupe

INFOPRO

ANTONY PARC II
10 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
BP 20156 - 92186 ANTONY CEDEX

■ Laure Carsalade
Journaliste - Chef de rubrique

AMC

NOUVEL-CONCORDET-ANMA-DEPRICK-MANIAQUE

DOSSIER HÔPITAUX MODULABLES

ÉVÈNEMENT REUILLY, LABORATOIRE DU RÉEMPLOI *IN SITU*

MATÉRIAU THÈQUE ISOLANTS BIOSOURCÉS DÉTAILS VENTELLES

RÉFÉRENCE LE SIÈGE DE L'UNESCO PRODUITS GARDE-CORPS

N° 266 - FEVRIER 2018

WWW.AMC-ARCHI.COM

DOM : 22 € - CANADA : 31 € CAN - ALLE : 40 € - JAPON : 5000 ¥
MARR : 172 Dh - POLYNÉSIE : 3000 CFP

M 02754 - 266 - F - 19,50 € - RD

LES OBJETS ANIMÉS DE CONSTANCE GUISSET

Constance Guisset dans son atelier, à Paris.

L'évidence du design chez Constance Guisset est le fruit d'une recherche intuitive et raisonnée, d'une vive curiosité soumise à l'expérimentation. Son studio se nourrit des échanges croisés de disciplines, scientifiques ou artistiques, pour animer des objets ou accompagner le pas de danseurs sur scène.

Anne Swynghedauw

Constance Guisset est installée dans son atelier parisien depuis sept ans. Dans ce lieu baigné de lumière zénithale et aux murs couverts de boîtes d'archives, trône une petite estrade qui distribue plusieurs plateaux en étoile. Studio de recherche et d'expérimentation, ce terrain de jeu exprime le foisonnement, dans un joyeux chaos animé par le ballet continu d'une équipe de sept collaborateurs. A la question du processus de création, la designer répond à l'aide de nombreux dessins d'étude, de maquettes – en papier, carton, coton ou imprimées en 3D –, de collages, jusqu'aux photographies des projets finalisés, scénarisés sur place. Trois paramètres donnent le ton de la production de Constance Guisset: le mouvement (évo- cation où réalité), une apparente simplicité (la mécanique est cachée) et le dialogue entre les objets et les êtres, traversés par la lumière. Qu'elle conçoive à l'échelle d'un objet ou d'un espace, le mouve-

DESIGN

ANGELIN, 2017
Lampe en papier inspirée d'une collaboration avec le chorégraphe Angelin Preljocaj.

DANCING CHAIR
Aide à projet VIA 2009.

SCÉNOGRAPHIE ET VIDEOS «LA FRESQUE»
Ballet Preljocaj, opéra royal du château de Versailles, 2017.

VERTIGO
Lampe légère et mobile au gré des courants d'air, éd. Petite Friture, 2010.

ment demeure central – comme l'indique « Actio! », le titre de l'exposition que lui consacre le musée des Arts décoratifs. Le mouvement était déjà à la base de la suspension proche du mobile *Vertigo*, composée d'une structure en fer et de lamelles de fibre de verre et polyuréthane. Ce best-seller produit en flux tendu depuis 2010 par l'éditeur Petite Friture s'est métamorphosé en installation dans le musée de la rue de Rivoli: une série de suspensions motorisées tournent sur elles-mêmes, un fond musical venant accentuer leur effet hypnotique. C'est en 2014 que la designer change d'échelle en imaginant pour le palais de Tokyo *Trois conversations*. Cette pièce de 6 m de haut est une assise ronde dont le chapeau ajouré se règle et guide le regard vers le plafond. Présente dans l'exposition *Actio!*, elle prend place naturellement parmi les œuvres médiévales de la collection permanente du musée. Tel un îlot praticable, elle

propose une posture à partager, rare dans un ERP, puisqu'elle convie le public à s'allonger. La perception immédiate des projets du studio et l'invitation à se les approprier contribuent à rendre le design accessible, en particulier aux non-initiés.

Comme par magie

Autre sujet de recherche de longue date, l'illusion – au risque d'engendrer parfois l'équivoque d'un objet facile, Constance Guisset faisant preuve de *sprezzatura*, cet art de la Renaissance de masquer la difficulté. La designer a en effet exploré cette thématique dès le cadre de son diplôme à l'ENSCI-Les Ateliers en 2007, où son prototype *Fiat Lux* créait la surprise. La lampe alors expérimentale visait à faire disparaître les codes traditionnels de l'éclairage, en l'occurrence l'interrupteur, pour produire une lumière comme par magie. Dix ans

SCÉNOGRAPHIE « LES NUITS »
Ballet Preljocaj 2013, grand théâtre de Provence.

DRAPÉE
Chaise empilable en fils et tubes d'acier,
éd. Petite Friture, 2014.

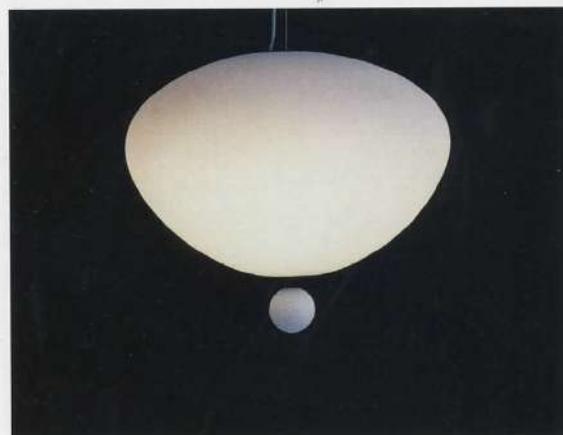
plus tard, l'utopie se concrétise grâce à un procédé recourant à un capteur électromagnétique. Editée à 20 exemplaires, dont l'un acquis par le centre Pompidou, la suspension aujourd'hui baptisée « *Leviosa* » est dotée d'un interrupteur qui lévite sous le luminaire; celui-ci s'éteint quand la main ôte le satellite de son champ d'influence, puis s'allume à détection! Pour cette innovation, Constance Guisset a fait appel à un ingénieur spécialisé dans l'électromagnétique et à un souffleur de verre.

Affleurement et effacement

Dessus-Dessous et *Dessous-Dessus* (éd. Cat-Berro, 2012) illustrent le travail de la designer sur l'optique. Ce duo de luminaires est constitué de deux cercles de céramique inversés teintés en bleu de Sèvres. « Le motif résulte d'une recherche d'affleurement de la couleur, précise-t-elle; un

LEVIOSA
Suspension réalisée avec le verrier Stéphane Rivoal
et la collaboration technique de Grégory Cid.
Autoproduction, 2017.

faisceau laser tatoue la surface, la teinte se dégrade en suivant la forme, convexe, jusqu'à disparaître quand la surface est hors du champ du laser.» La technique, en dévoilant les nuances de pigments donne à voir l'invisible, les couleurs issues du procédé de fabrication.

Enfin, Constance Guisset inscrit son travail dans le dialogue. Sollicitée par les institutions pour des expositions théâtralisées, en 2017, dans l'hôtel particulier du musée Fabre, à Montpellier, elle envisage *Les Formes savantes* comme une pièce en dix saynètes. A l'occasion d'une mise en regard, les objets de la collection permanente « conversent » avec les créations du studio, à travers les voix enregistrées de comédiens. Ces récits confrontent les époques, renseignent le visiteur sur les savoir-faire et usages, jusqu'à pointer des enjeux du design dans une expérience immersive.

En 2009, le chorégraphe Angelin Preljocaj, qui enrichit ses spectacles

DESIGN

DESSUS DESSOUS

Lampe réalisée avec la céramiste Sandrine Bringard, éd. Cat-Berro, 2012.

SCÉNOGRAPHIE « LE FUNAMBULE »

Ballet Prejocaj, Pavillon noir, 2009.

J.C. Carthorne

SCÉNOGRAPHIE « STAND ESTABLISHED & SONS »

Salon du meuble de Milan, 2012.

d'interventions pluridisciplinaires, la sollicite, « séduit par sa vivacité et son intelligence, [ayant] senti rapidement sa sensibilité à la dramaturgie de l'espace ». Artiste du geste cherchant en permanence à bousculer les dispositifs conventionnels, il fait appel à Constance Guisset à trois reprises, pour des scénographies expérimentant l'éphémère en fusion avec la danse. Elle imagine alors un luminaire en rubans de papier, support du jeu du danseur du ballet solo *Le Funambule*. Ce qui donnera naissance, en 2017, à la lampe domestique *Angelin*, une structure pour néon entourée de rouleaux de papier repositionnables. Pour le décor du ballet *Les Nuits* (2013), elle produit des châssis fixes en métal qui occupent la totalité de la largeur de la scène, équipés de bandes élastiques jouant au corps à corps avec les danseurs en silhouettes. Dans *La Fresque* (2017), le décor est dématérialisé ; il ne subsiste que des jeux de lumières. Les vidéos sont projetées sur du tulle, placé à la face

et au lointain – soit une séparation de 12 m de profondeur – jouant sur les mondes réel et onirique de ce conte chinois. Les formes lumineuses sur fond noir évoquent des cheveux et évoluent lentement avec les danseurs de manière cinétique. La simplicité et l'efficacité du dispositif fait alterner un cadre de scène qui se resserre comme une focale et une boîte construite pour la performance, avec des séquences où le plateau nu est livré aux danseurs.

A l'image de ses scénographies, Constance Guisset se découvre en clair-obscur, par fragments. La lumière est une matière qu'elle aime travailler, suggérant l'interaction, le mystère, ou parfois la netteté, et qui permet d'habiter toute la scène d'une force d'attraction douce. Exploratrice enthousiaste, elle navigue du petit, le bijou, au plus grand, la scénographie, avec le sens de la mesure qui la caractérise.

Actio! 10 ans de création de Constance Guisset, jusqu'au 11 mars, MAD, Paris.