

AMA

— Art Media Agency —

Direction de la publication :	Pierre Naquin
Rédaction en chef :	Carine Claude Stéphanie Perris Gilles Picard Clément Thibault
Secrétariat de rédaction :	Carine Claude Stéphanie Perris
Auteurs :	Isha Chaturvedi Carine Claude Pierre Naquin
Traduction :	Fui Lee Maisha Schimpelsberger
Conception graphique :	Pierre Naquin
Maquette :	Pierre Naquin Nadège Zeglil
Relecture :	Stéphanie Perris Ahfine Zeglil
Retouches :	Olivier Guitton
Contact :	news@artmediaagency.com
Diffusion :	250.000+ abonnés numériques 5.000 copies imprimées

ÉVÉNEMENT

FIAC 2021 _____ **12**

INTERVIEW

Jennifer Flay _____ **22**

ZOOM

Grand Palais Éphémère _____ **30**

BLOC-NOTES

Offs _____ **36**

FOCUS

Enchères d'automne _____ **42**

ANALYSE

Avenir des foires _____ **46**

ATELIER

L'œuvre d'art totale _____ **54**

RENCONTRE

Monique Frydman _____ **60**

AILLEURS

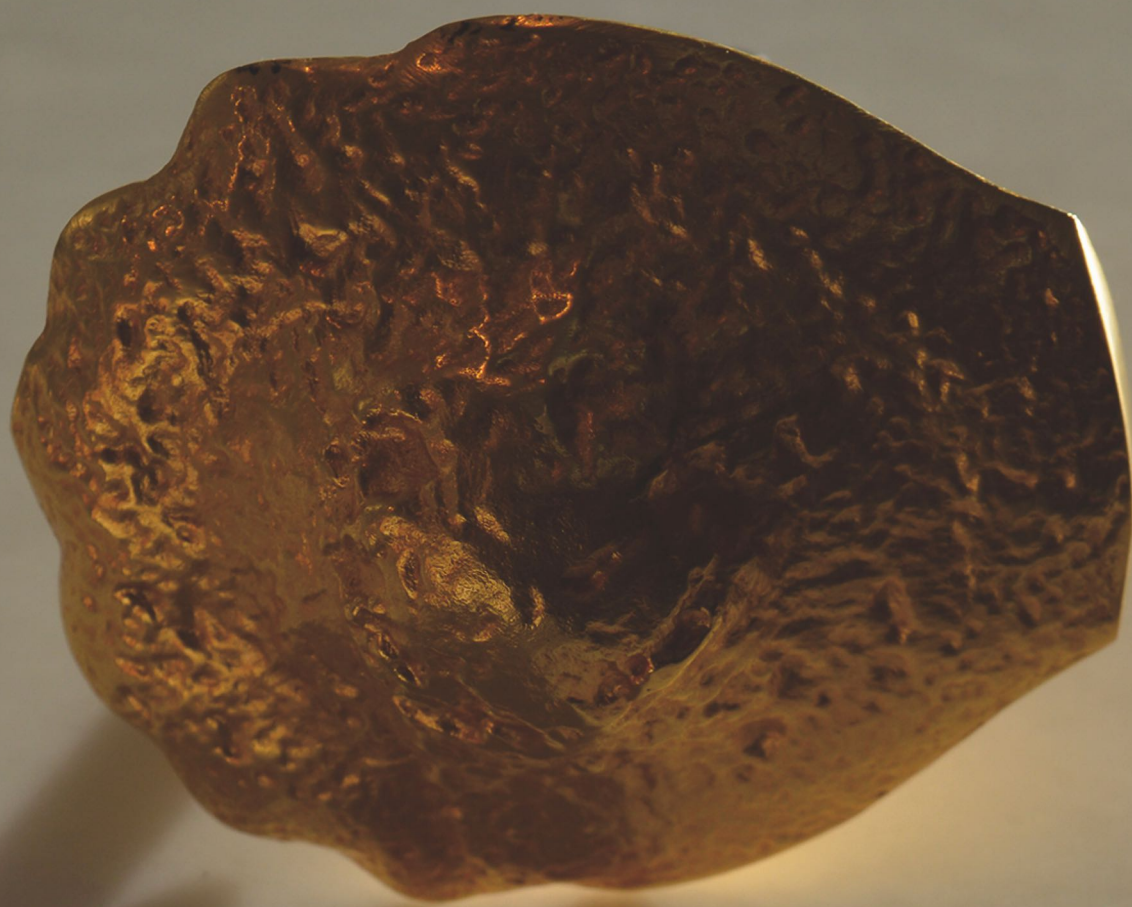
Ashvin Rajagopalan _____ **68**

DATA

Jim Dine _____ **74**

ATELLER

Poignées Madeleine, Milène Guermont
© Milène Guermont

LE PROJET POÉTIQUE ET FOU DE MILÈNE GUERMONT

« Une œuvre d'art totale par une artiste totale. » Voilà comment Milène Guermont résume l'incroyable projet de sa maison éponyme au cœur du 9e arrondissement de Paris. Visite d'un chantier sans équivalent.

Un appartement d'artiste ? Un atelier ? Une galerie ? Rien de tout cela. La Maison Guermont est un projet fou d'œuvre d'art totale, sorte de sculpture immersive habitable à échelle 1:1 rêvée par l'artiste-ingénieure Milène Guermont. On y accède par une discrète vitrine en plein cœur du quartier de la Nouvelle-Athènes, ce fief de l'élite artistique parisienne du XIXe siècle, jalonné de somptueux hôtels particuliers à deux pas de la place Saint-Georges. Un local austère que l'artiste transforme avec une patience de brodeuse en un lieu de création unique où converge la fine fleur des métiers d'art et de la création contemporaine. Un vertige or et bleu qu'elle a entièrement dessiné : de la fourchette aux poignées de porte en passant par le papier peint, les interrupteurs, la plomberie, le mobilier ou encore le plafond convexe à l'acoustique phénoménale. « C'est l'aboutissement de trois ans de travail acharné, avec la Covid au milieu. Il a fallu tenir bon, et maintenir le moral des artistes et des artisans avec qui je travaille. Le moteur des entreprises qui m'entourent, c'est le plaisir, pas l'argent. »

Une ruche de savoir-faire

Car Milène Guermont n'est pas une extravagante commanditaire. Tout l'équilibre de son projet repose sur les partenariats qu'elle tisse depuis 2018. Pour réaliser chacune de ces pièces où le moindre détail est pensé sur mesure, elle s'est ainsi entourée de 80 créateurs, artisans et techniciens de haute volée. « C'est un terrain de jeu et d'expérimentation magique », dit-elle, confiant s'être lancée dans l'aventure sans deviner l'ampleur qu'elle prendrait en si peu de temps. « Par exemple, je n'y connaissais rien en soierie ou en dorure,

il a fallu tout apprendre. Pour moi, un artiste doit toujours se remettre en question, pas juste devenir une signature. »

Dans la ruche du chantier se croisent ainsi les meilleurs ouvriers de France de tous les corps de métiers, des compagnons du devoir ébénistes, une entreprise du patrimoine vivant céramiste ainsi que des *start-ups* de la tech... Et puisqu'elle incarne elle-même ce projet d'art total qu'elle habitera à l'année dans une sorte de performance permanente, Milène Guermont a créé ses propres savons, ses robes ou ses souliers, avec un coup de main du couturier en flou principal de Chanel et du meilleur sommelier du monde pour prévoir quelques dégustations. Bref, un concentré de savoir-faire ancestraux et high-tech. « Au-delà de l'œuvre et de ce qu'elle implique au niveau des enjeux de l'art contemporain, elle porte un message positif pour dire que l'on peut encore faire des œuvres qui déplacent les lignes, dit-elle. Elle est totalement immersive et expérientielle. Or, avec le confinement, cette approche tactile nous a tous terriblement manqué. »

A close-up photograph of a yellow, textured fabric cuff, likely part of a shirt or jacket. The cuff is shown against a dark, blurred background. A single, large, light blue button is visible at the bottom right of the cuff. The lighting is soft, highlighting the texture of the fabric and the smooth surface of the button.

Boutons de manchette Nuage, Milène Guermont
© Milène Guermont

“ En tant qu'artiste, je suis très liée à la vie et à la société sous toutes ses facettes. Je ne vais pas vivre dans une bulle. Je vais continuer de créer. Cette maison habitable sera tout à la fois une maison sculpture, une maison de haute facture, une maison écrin, une maison ambassadrice. Une œuvre d'art totale consacrée à la contemplation visuelle et l'approche tactile. — Milène Guermont

Des œuvres-objets à foison

Difficile de résister à l'envie de tourner ses Poignées Madeleine à croquer réalisées avec une manufacture normande de biscuits et le Francilien créateur historique de la serrure à crémone. Ou de se plonger dans un bain dans le Bar-douche de la chambre pour y déguster un cocktail. Les satins « Bleu ciel de Paris » qui habillent la maison et son hôte ont été confectionnés dans les soieries lyonnaises, puis ajourés par une technique séculaire dans les Vosges. L'esprit de l'ingénieure n'est pas en reste. Entièrement domotique et écoresponsable, la maison Guermont est une véritable mine de prototypes tel son miroir chauffant doré à la feuille pour économiser l'énergie ou son circuit d'eau purifiée et réutilisée. Dans cette aventure collective, Milène Guermont se voit plutôt capitaine de navire : « Le travail collaboratif, c'est être sur un bateau. Sauf que la responsabilité de le faire arriver à destination est sur mes épaules. »

Un rêve d'artiste et d'ingénieure

Côté œuvre immersive, Milène Guermont n'en est pas à son coup d'essai. Pour ses premières créations, l'artiste, née en 1981, brevète un béton polysensoriel qui réagit au touché, en fonction du champ magnétique. En 2015, elle avait également marqué les esprits avec *Phares*, une œuvre immersive et interactive monumentale installée place de la Concorde. Haute de 30 m, cette pyramide en fine résille s'illuminait au rythme du cœur des passants via un capteur cardiaque, pendant la FIAC, la COP 21 et la Saint-Valentin. Un « phare des phares » dialoguant avec l'Obélisque de la Concorde comme se plait à la décrire l'artiste et qu'elle

déclinera avec *Battement* illuminant la Tour Montparnasse et la Tour Eiffel. Sa série des *Pyramidions*, sculptures interactives de métal doré et de lumière s'éclairent pour leur part au rythme des battements de cœur de chaque « spectatrice-actrice » qui effleure son capteur cardiaque. Des projets acclamés par les foires et l'UNESCO. Fin septembre, elle s'est vue décerner le prix de La Femme de Projets de l'Année et le Marcia & Hap Wagner Award aux États-Unis. Son œuvre *PLANETGP#166* est le coup de cœur de la collection Didier Benesteau exposée en décembre.

Inauguration prévue début 2022

Un livre d'art accompagnera l'inauguration de la Maison Guermont prévue au début de l'année 2022 : « Cela ne sera pas un musée puisque je vais y habiter. J'ouvrirai quelques visites par mois en petits groupes. Les gens auront le livre, mais ils pourront aussi avoir les œuvres puisque chaque sculpture, chaque œuvre-objet comme la cuillère à soupe ou la fourchette dont mon doreur est tombé amoureux sera éditée en 8 exemplaires originaux. Je ne sais pas encore si par la suite je lancerai des éditions limitées, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Le public doit d'abord découvrir l'œuvre d'art totale et l'un des moyens de se l'approprier, c'est de la vivre en la visitant. »

Œuvre d'art totale, expérience totale

Décloisonner, jouer des frontières, fusionner l'art et son auteur, construire un tout. Le concept d'œuvre d'art totale est une obsession de l'histoire de l'art occidental. Formalisée par le romantisme allemand au milieu du XIXe siècle — bien que la question titille les artistes depuis la Renaissance — elle se caractérise par l'utilisation simultanée de plusieurs médiums et disciplines, ainsi que par sa portée symbolique, philosophique ou métaphysique. Wagner la définissait comme « un point d'ancrage fondamental permettant de comprendre l'origine des avant-gardes à la fois dans leur conception, leur action et leur représentation », explique l'Institut national d'histoire de l'art. Cette *Gesamtkunstwerk* trouve un écho tout particulier à l'aube du XXe siècle, carrefour de la modernité au croisement de multiples mouvements artistiques. Futurisme, expressionnisme, début de l'abstraction la déclinent en decloisonnant peinture, musique, théâtre et le cinéma d'avant-garde avec Kandinsky, Malevitch, Scriabine, Schönberg, l'architecte Robert-Mallet Stevens. Au-delà de l'œuvre d'art totale, une expérience totale où l'art devient geste social.

Milène Guermont

© Milène Guermont. Photo Jean-Philippe Baltel