Collab arty

Kyoko Sugiura, brodeuse d'art

Marie Juge, sculpteur céramiste raku

Marie Juge, sculpteur céramiste raku

Dans son atelier parisien, la sculpteur-céramiste Marie Juge crée depuis bientôt deux décennies des œuvres monochromes noir et blanc avec la technique du Raku, méthode développée au Japon durant le XVIe siècle. Elle sculpte le grès, puis laisse le feu poser la touche finale. L'enfumage, ultime étape de la cuisson raku, noircit les craquelures des zones émaillées ou vient calciner les parties nonémaillées. La terre et le feu sont les deux matières premières du sculpteur raku. Les émaux, l'or, les broderies ou les motifs réalisés au tampon d'impression, ne sont que des décors pensés et conçus pour habiller la sculpture. Inspirée par la mode et la recherche des matières, l'artiste sculpte des élégantes à larges chapeaux, aux silhouettes élancées drapées dans de longues robes d'argile. La rétrospective Madame Grès au Musée Bourdelle ² a fini de la convaincre qu'elle devait modeler la terre comme un textile. Dès lors, les motifs sculptés à l'aide d'un tampon d'impression en bois ou de pièces de dentelles épaisses imprimées directement dans la terre chamottée, deviennent partie intégrante de la sculpture. Terre et textile ne font désormais plus qu'un.

Kyoko Sugiura, brodeuse d'art

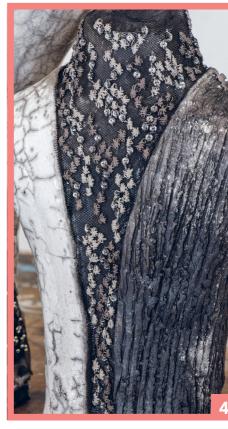
En 2009, la brodeuse d'art Kyoko Sugiura quitte son Japon natal pour s'installer à Paris et se former à la technique de broderie perlée et pailletée de Lunéville, une méthode mise au point dans cette ville vers 1870 par le maître brodeur Louis Ferry-Bonnechaux. Pour ses créations personnelles, Kyoko Sugiura s'inspire du monde naturel et de la mythologie japonaise, magnifiés dans ses motifs brodés au fil d'or sur tableaux ou sur des bijoux délicats et ludiques.

Cette collaboration à quatre mains est née d'une envie commune de réunir des savoir-faire issus de deux univers artistiques à mille lieues l'un de l'autre. Les deux artistes se sont rapprochées sur le thème de la mode, source d'inspiration pour la céramiste et sujet familier pour Kyoko Sugiura qui travaille comme petite main dans les ateliers de haute couture en période de prédéfilés. Corset, sac, chaussure, tee-shirt, elles ont choisi des accessoires emblématiques pour combiner leurs talents et sublimer leur travail.

Un dialogue permanent

Avant de s'investir dans ce projet commun, la brodeuse s'est familiarisée avec les contraintes techniques inhérentes à la céramique. « Notre première session commune a été consacrée à ma matière première, le grès, conçue pour être le support d'une importante pièce brodée, explique Marie. Kyoko avait besoin de visualiser les différences entre les craquelures, le noir, le gris, le blanc et devait comprendre comment intégrer sa broderie sur une surface rigide comme la céramique. Elle a ensuite dessiné notre corset dans ses moindres détails, en indiquant la matière des perles et chaque effet de raku. Elle est aussi intervenue durant le modelage, me demandant comment je pouvais cintrer ou creuser davantage le corset aux endroits qui devaient accueillir ses broderies. Nous avons beaucoup échangé à propos de nos matières respectives, différentes du fait de leur robustesse ou de leur délicatesse. C'était le grand écart pour nous deux, mais les nombreuses interrogations de Kyoko m'ont poussée à réfléchir

© Anne Laure Camiller

davantage à la construction de la pièce. Le travail de broderie a véritablement commencé une fois la sculpture terminée. Kyoko avait envisagé un support de tulle blanc, mais a dû opter pour un grillage plus rigide, plus épais et suffisamment souple pour être collé. Nous nous sommes ensuite retrouvées à l'atelier pour poser la broderie et finaliser la sculpture. »

Un équilibre subtil

Pour les silhouettes, Kyoko sélectionne des perles de couleurs neutres, noires, grises, blanches ou transparentes, afin de préserver l'harmonie de la sculpture. Les créations de la céramiste explorant les contrastes du noir et blanc, les perles de couleurs vives qu'elle utilise habituellement trahiraient l'esprit du raku. « Marie sélectionne quelques échantillons de broderies en amont et me décrit la pièce

finalisée, avec ses zones émaillées ou brutes. Je choisis la couleur du tulle en fonction des effets d'enfumage, de préférence ton sur ton, un tulle noir pour une zone noire. Je brode avec un crochet de Lunéville, un outil de haute couture qui me permet d'être précise et de faire des nœuds plus facilement. La broderie reste une valeur ajoutée qui doit se fondre dans le style de la sculpture. La transparence du tulle laisse aussi deviner la force de la terre sous la finesse des perles. C'est un jeu d'équilibre. »

Pour les deux artistes, le corset exposé au Musée des Arts Décoratifs de Berlin est une pièce emblématique, par sa grande taille, ses nombreuses contraintes techniques et l'alliance équilibrée de leurs savoir-faire respectifs malgré son volume. Kyoko a choisi des perles de coton du Japon « pour leur extrême légèreté, leur brillance et leur surface un peu texturée qui entrent en résonance avec la texture du grès. J'ai ensuite tricoté les perles de coton et de rocaille en verre avec du fil de nylon pour créer du volume et garder une impression de légèreté. Ces grosses perles de coton s'harmonisent parfaitement avec ce corset en céramique et sa palette d'effets de craquelures et de calcination. On obtient un croisement intéressant entre une légèreté quasi intangible et la puissance de la terre. J'aime ajouter de la brillance sur le mat de la céramique pour souligner un peu plus le contraste des matières. » Pour les sculptures moins imposantes, la broderie est réalisée d'après un patron fourni par la céramiste. Lors du modelage, l'artiste pré-visualise la pièce terminée et creuse la terre à l'endroit précis où elle posera la broderie, un ajout qui ne doit pas créer de

volume disgracieux : « C'est une autre forme de sculpture, car je dois penser à intégrer le relief du textile à la terre. Quelle que soit la technique supplémentaire, textile, verre, ardoise ou or, il faut prévoir en amont, car la matière ajoutée fait partie intégrante de la sculpture, tout comme les zones émaillées de la technique du raku. »

Le contraste entre la minutie de la broderie d'art et l'aspect brut du raku, fascinent toujours la céramiste. « Ces broderies faites sur mesure apportent de la légèreté et de la préciosité à mes œuvres. La superposition des matières donne un autre rythme visuel à mes sculptures ».

Une évolution artistique

Les silhouettes en grès de Marie ont un côté abstrait, avec des lignes moins précises que la haute couture classique, laissant une

plus grande liberté de création à la brodeuse d'art : « Je peux explorer un autre univers artistique et improviser en toute liberté alors que pour mes grandes séries de tableaux, je remplis souvent trois cahiers de dessins préparatoires. » Quant à la sculpteur-céramiste, l'ajout de pièces brodées a fait évoluer son travail de modelage puis d'émaillage, la poussant à prêter attention aux moindres détails. Ce besoin de précision supplémentaire a débouché sur une recherche d'harmonie avec l'émaillage : « J'utilise depuis peu l'émail Crawling qui se travaille généralement à haute température (1260°) mais que j'ai adapté à la cuisson raku (980°). Cet émail à effet gouttes fait écho à la finesse des perles et confère un aspect plus raffiné et délicat à la sculpture. »

Anne Laure Camilleri

Notes

- **1.** Kunstgewerbemuseum Exposition "Prize for Craft Design for the State of Berlin", 2011: "Body and Soul" (2011-2012).
- Madame Grès, la couture à l'œuvre
   25 mars au 24 juillet 2011 Musée Bourdelle - Paris.

Légende

- 1 Corset en céramique raku, perles de coton du Japon et micro-perles transparentes.
- 2 Marie Juge et Kyoko Sugiura
- 3 Sculpture en céramique raku, perles de coton. Large fleur avec paillettes cuvettes, perles en verre et perles de culture.
- 4 Broderie sur tulle noir motif brodé avec fil en polyester et perles « Éclats » en verre de cristal Swarovski – céramique raku.
- 5 Broderie sur tulle noir, silhouette en céramique raku. Fil polyester et perles « Éclats » en verre de cristal Swarovski.
- 6 Chaussure en céramique raku, broderie de microperles transparentes vintage et paillettes « Soleil » sur tulle blanc.
- 7 Sac miniature en céramique raku, broderie sur tulle blanc, micro-perles vintage, perles boules vintage en verre.
- 8 Marinière en céramique raku. Perles jaunes Swarovski, micro-perles transparentes vintage sur tulle blanc.