

du XIXe siècle à nos jours. Les designers ont désormais à leur disposition des matériaux très performants leur permettant de faire varier les formes et les couleurs à l'infini. La seule restriction qui s'impose à eux est celle de la fonctionnalité des modèles conçus, mais à part cela, rien ne freine vraiment leur créativité. La modélisation en 3D sur ordinateur a servi de tremplin aux solutions les plus originales et les plus révolutionnaires dans le monde de l'éclairage. Si les matériaux innovants, « dernier cri », sont recherchés et exploités pour leurs propriétés exceptionnelles, l'importance qu'a prise la notion de développement durable a conduit certains designers à renouer avec des supports plus traditionnels tels que le verre, le papier ou le marbre.

Un panorama des lampes contemporaines

Les quelque cinq cents luminaires présentés dans cet ouvrage nous plongent dans un monde célébrant la beauté et la joie de la lumière. Les designers contemporains métamorphosent ces objets de la vie quotidienne en petites œuvres d'art qui transfigurent nos intérieurs et, partant, nos existences.

Notre promenade au cœur des lampes contemporaines se déroulera en quatre étapes. Après un parcours historique qui rend hommage aux lampes emblématiques des décennies passées et situe ainsi les modèles d'aujourd'hui dans leur héritage esthétique, le premier chapitre est consacré aux lampes d'ambiance, celles qui sont capables de donner une atmosphère particulière à une pièce. Nous verrons comment non seulement le choix des couleurs et des textures, mais aussi le jeu des reflets, concourent à cet effet d'ambiance, tout comme l'usage de verre dépoli, pour ne citer qu'un exemple bien connu. Dans le deuxième chapitre, les lampes pratiques et fonctionnelles sont à l'honneur. Elles ont parfaitement leur place dans une cuisine, un bureau, une salle de bains ou un coin lecture. Ces lampes à projecteur ont pour points communs d'offrir un éclairage puissant et d'être facilement orientables. Souvent équipées d'ampoules blanches, à la lumière assez froide pour compenser l'intensité du halo qu'elles génèrent et éviter la surchauffe, elles créent des effets de contraste entre l'endroit éclairé et ce qui l'entoure, similaires à ceux que l'on observe

au théâtre. L'usage que nous faisons de ces lampes peut en dire long sur notre relation aux objets et sur les points névralgiques de notre intérieur. Elles sont généralement réglables afin d'offrir une luminosité variable et un spectre chromatique étendu.

Le troisième chapitre couvre un secteur en plein essor, celui des lampes d'extérieur. Nous avons tendance à passer de plus en plus de temps à l'air libre, surtout durant les beaux jours, et il n'est pas superflu de présenter des lampes conçues spécialement pour les balcons, les terrasses ou les jardins. Cette sélection montre comment créer une atmosphère chaleureuse grâce à des luminaires bien adaptés au plein air, aux formes originales et novateurs (certains fonctionnent à l'énergie solaire, par exemple). Allumer une lampe dans son jardin, au crépuscule, et profiter ainsi de l'air frais sans avoir à plisser les yeux ou à tâtonner dans le noir, c'est ajouter un peu de plaisir à sa vie.

La lumière comme émotion

Le mot *lampe* dérive, à travers le latin, du mot grec ancien *lampas*, qui désignait une torche ou un flambeau. Depuis plus de cent cinquante ans, les designers se sont littéralement passé le flambeau de la création, des premiers modèles très sobres aux chefs-d'œuvre que nous connaissons aujourd'hui. L'effervescence actuelle qui règne dans ce domaine montre à quel point l'éclairage est un sujet toujours aussi passionnant pour les designers, les artisans et les manufacturiers. Le défi à relever est d'associer forme, couleur, matériau et technologie pour concevoir un objet élégant, pratique et durable qui embellira et éclairera efficacement la pièce où il sera installé.

Dans son essai *Vom Pixel zum Lichtgemälde (Du pixel au tableau lumineux, Vitra, 2015)*, Peter Weibel évoque deux intuitions artistiques, « la couleur est la lumière » de Vincent Van Gogh à la fin du XIXe siècle, « la lumière est la couleur » de László Moholy-Nagy au XXe siècle, et il suggère « la lumière est l'information » comme orientation pour le XXIe siècle. À regarder les créations présentées dans cet ouvrage, on a simplement envie d'ajouter : la lumière est émotion pure.

page 10
Lampadaire Steps
(« Marches »)
ATELIER ARETI

pages 12-13
Suspension
PH Artichoke
(« Artichaut »)
POUL
HENNINGSEN
1958 LOUIS
POULSEN

Géométrie et acrobatie

Les fans de minimalisme plébisciteront ces deux lampadaires insolites avec leurs petites sphères posées en équilibre sur des socles étroits. Ces modèles ne passent jamais inaperçus. Le luminaire *One Globe* offre une symbiose parfaite entre le triangle constitué par les trois jambes, d'une part, et la rondeur du globe blanc, d'autre part. *Snowball* est une interprétation contemporaine d'une lampe Bauhaus classique, avec des influences futuriste et cubiste. La tige métallique soutenant l'abat-jour en verre dépoli se voit à peine : l'éclairage semble flotter dans l'air.

Collection Alba
MARIANA PELLEGRINO SOTO
2018 OLUCE

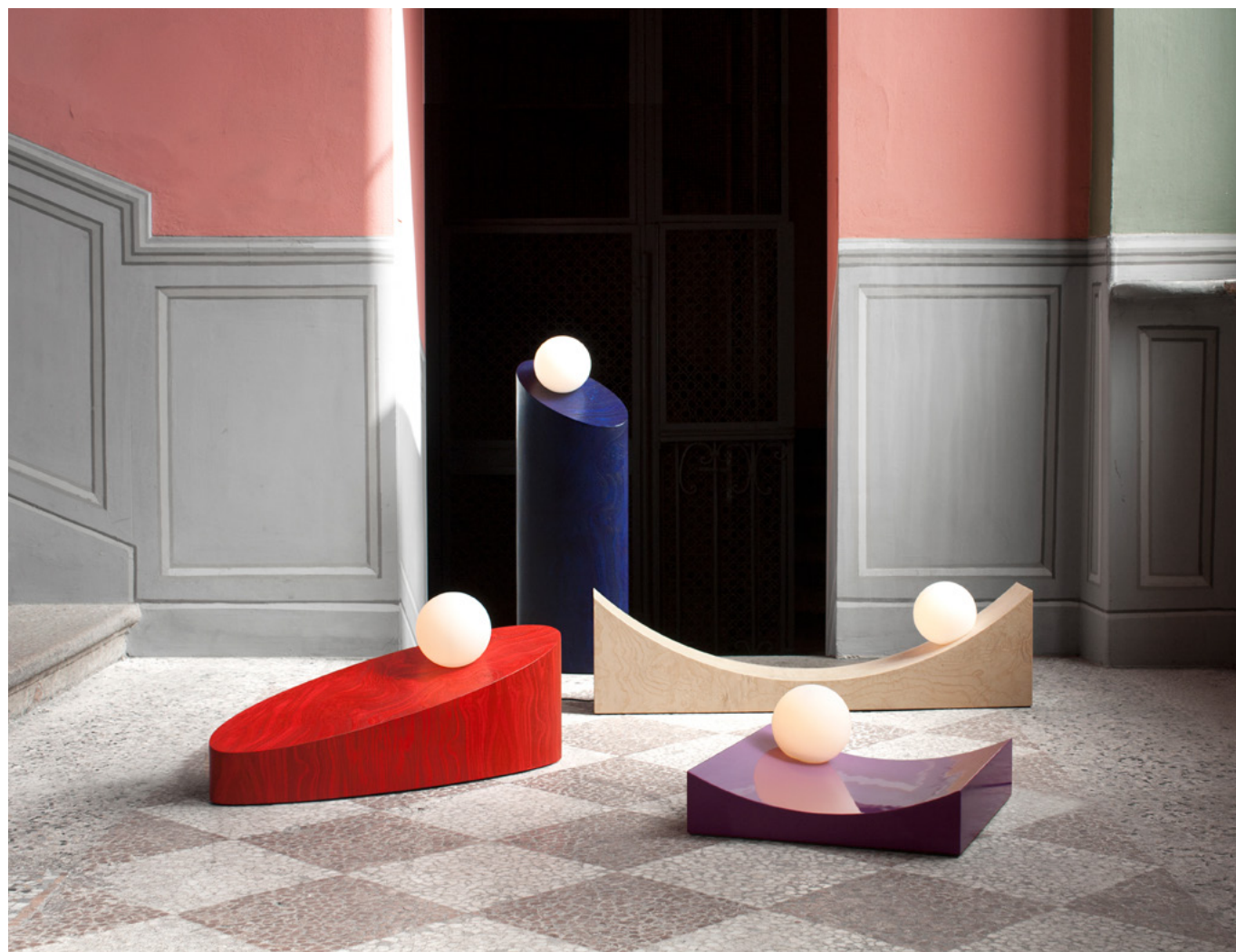
◀
Lampadaire Snowball (« Boule de neige »)
TROND SVENDGÅRD
2005 NORTHERN

Lampadaire One Globe
GWENDOLYN ET GUILLANE KERSCHBAUMER
2015 ATELIER ARETI

Les deux suspensions ont en commun avec la version lampadaire et l'applique murale la barre rectangulaire qui fait office de tige. Les globes lumineux viennent se fixer en-dessous ou au-dessus de ces branches horizontales. La créatrice, Mariana Pellegrino Soto, a puisé son inspiration dans l'observation de gouttes d'eau. Elle a veillé à ce que le point d'attache de chaque sphère sur la structure soit le plus discret possible.

Exercices de géométrie

Dans cette série de lampes aux formes ludiques, les designers de Child Studio, Alexy Kos et Che Huang, s'amuse à défier notre perception : de petites sphères en équilibre sur des plans inclinés bravent les lois de la gravité. Dans le même temps, les bases monolithiques des luminaires, colorées et brillantes, offrent de grandes surfaces réfléchissantes. La collection, dont la présentation s'apparente à une scénographie, se compose d'une applique murale et de quatre modèles sur pied.

Les modèles *Journey* et *Harlequin* utilisent aussi des socles aux contours géométriques insolites pour nous offrir une touche d'originalité. Signe Hytte pose délicatement une sphère laiteuse sur un socle rectangulaire dont l'un des angles est incurvé; l'ensemble évoque un clair de lune. Le duo d'Atelier Areti a opté pour une composition où deux cônes complémentaires semblent en équilibre instable, tout en soutenant un globe de verre blanc.

Lampe de table Journey (« Voyage »)
SIGNE HYTTE
2018 &TRADITION

Lampe de table Harlequin
ATELIER ARETI

←
Collection In the Shadow of a Man
 (« Dans l'ombre d'un homme »)
2017 CHILD STUDIO

Atelier Areti

– Gwendolyn et Guillane Kerschbaumer

Fortes d'une expérience professionnelle impressionnante et d'un solide bagage en arts visuels, les sœurs Gwendolyn et Guillane Kerschbaumer ont décidé de s'associer pour fonder l'Atelier Areti en 2008. « Nous sommes mues par la curiosité et le désir de lancer des projets qui toucheraient le fond de nos émotions et qui nous éveilleraient encore plus sur le plan conceptuel », expliquent-elles. Installé à cheval entre Londres et la cité italienne de Trieste, leur studio de design interdisciplinaire a pour ambition d'explorer les qualités sculpturales des objets et leur dynamique dans l'espace environnant. Dans la vision qu'en ont les fondatrices d'Areti, les lampes, sources essentielles d'une atmosphère apaisante, sont des éléments d'ambiance incontournables. Un usage raffiné des formes géométriques souligne le bon équilibre entre savoir-faire artisanal et technologies de pointe.

Suspension 555OL

Les lampes présentent-elles autant d'intérêt à vos yeux, pour que vous ayez décidé de créer votre propre marque ?

Nous avons envie de travailler ensemble et de fonder notre propre studio de design, mais pas nécessairement pour concevoir des lampes. Le fait que le premier projet de la marque Areti ait été une lampe ne tient absolument pas à un choix conscient : c'était un pur hasard ! Mais nous avons vite découvert que les luminaires sont parmi les objets les plus agréables à mettre au point car ils offrent une grande liberté de création.

Utilisez-vous les nouvelles technologies ?

Oui, car elles permettent de réaliser des modèles inédits, et offrent une alternative à d'autres procédés de fabrication moins respectueux de l'environnement, ou qui demandent trop de temps et de main-d'œuvre : certains objets ne peuvent plus être produits pour cette raison, ou parfois il n'y a plus d'artisans formés à l'ancienne. Nous ne courons pas après les nouvelles technologies, mais nous nous tenons au courant de leurs développements récents et choisissons celles que nous jugeons pertinentes et suffisamment avancées (testées et éprouvées) pour être utilisées. Nous travaillons avec des ampoules LED intégrées depuis plusieurs années car elles facilitent la création de lampes innovantes.

Comment voyez-vous le rôle des matériaux dans le design ? Quels sont ceux que vous trouvez les plus intéressants pour la conception de systèmes d'éclairage ?

Les matériaux sont très importants dans le design. Ils en constituent, pour ainsi dire, un des axes centraux, au même titre que les formes ou les couleurs. Dans le domaine de l'éclairage, le laiton est particulièrement utile car il permet une finition très précise. Même si ce n'est pas toujours ce matériau que l'on voit à la surface des objets, nous nous en servons souvent, parce qu'en matière de soudage ou de polissage, il offre l'avantage de joints plus fins que les autres métaux.

Ainsi, même les lampes à la finition argentée (nickel, chrome, etc.) ont généralement du laiton comme matériau de base. Outre cette qualité, nous aimons le laiton tout simplement pour sa couleur chaude et pour le fait qu'il reflète bien la lumière. Nous employons du laiton coulé au sable ou coulé à la cire perdue, du laiton mat, poli, bruni... Le verre joue également un rôle de premier plan dans l'éclairage. Il contribue à une distribution douce de la lumière – celle-ci s'avère généralement trop brillante si elle n'est pas atténuée par un abat-jour ou un diffuseur. Le verre offre une grande variété de translucidité, de couleur et de profondeur. Et il vieillit aussi bien que le laiton !

Quel est l'élément le plus important dans la conception d'une lampe : la façon dont la lumière éclaire l'espace ou sa capacité à susciter des émotions parmi ses utilisateurs ?

Les deux aspects ont autant d'importance et sont intimement liés. La façon dont une lampe interagit avec un espace peut susciter des émotions comme l'audace et la force ou, à l'opposé, la fragilité et la délicatesse.

Votre univers visuel est dominé par des formes géométriques pures, intemporelles et bien proportionnées. Votre formation d'architectes et de décoratrices d'intérieur a-t-elle influencé votre travail ?

Notre formation en architecture et en design d'intérieur influence certainement notre travail dans le domaine de l'éclairage et du mobilier. Pour un architecte, l'espace est primordial. Nous réfléchissons toujours à la manière dont la lumière – ou, plus précisément, la forme que prend la lumière – interagit avec le milieu environnant. Une figure oblique se projettera sur un mur droit de façon différente qu'un rectangle, par exemple. Ainsi, la géométrie de la lumière est toujours pertinente pour nous, en ce qui concerne tant l'objet lui-même que l'espace dans lequel il se situe. Les défis que pose l'architecture sont toujours considérables. Plus le projet est important, plus la tâche est ardue, mais même les petits

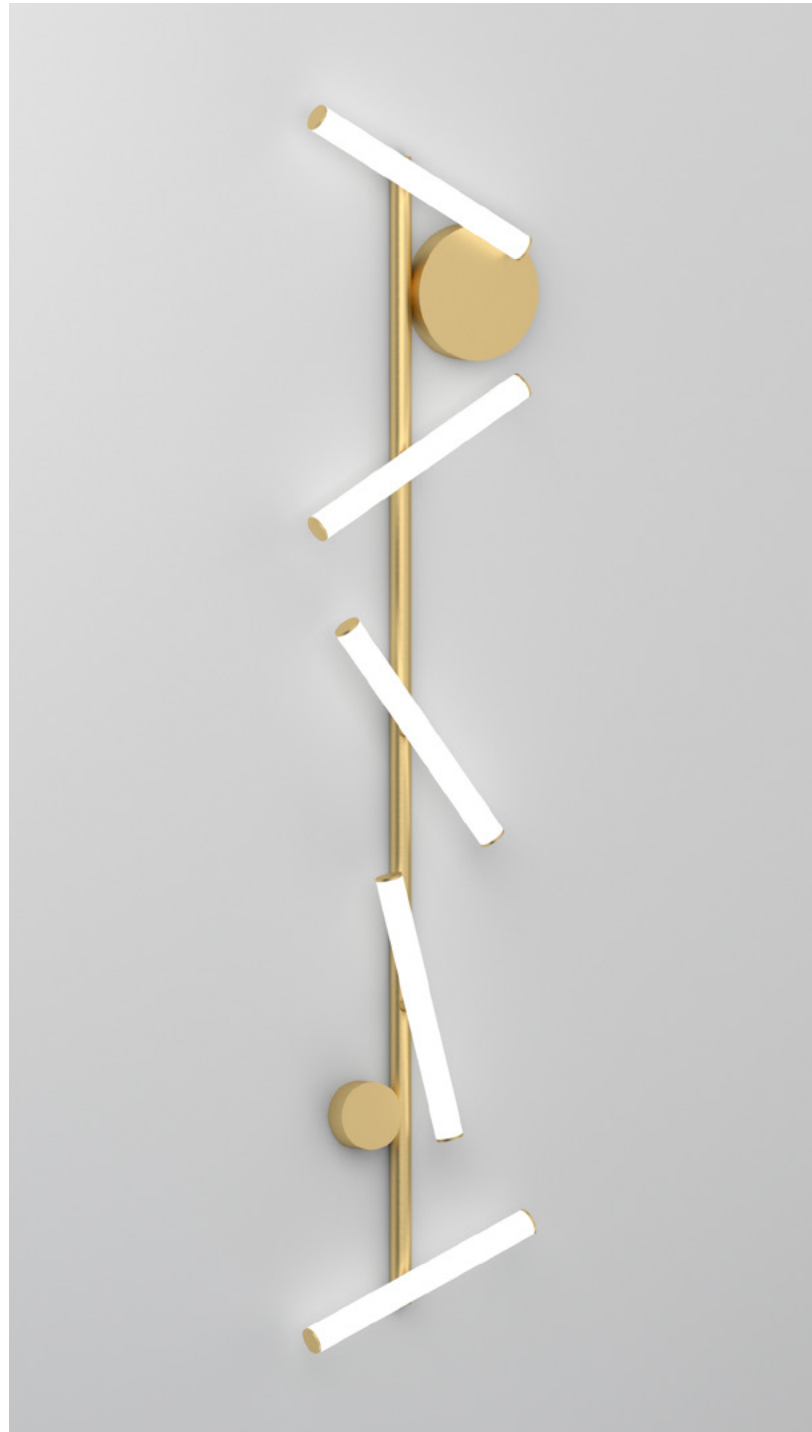

Lampadaire Rotation

bâtiments nécessitent que l'on trouve des solutions à de nombreuses questions ; l'une des missions essentielles d'un architecte est donc d'organiser le processus et de coordonner toutes les parties qui y ont un rôle à jouer. Cette capacité à définir des lignes directrices autour desquelles un projet complexe s'ordonne naturellement est certainement quelque chose qui nous a aidées dans la conception de l'éclairage et du mobilier ; les formes géométriques simples représentent une façon pratique de structurer un projet.

Quand la géométrie s'en mêle

Les tubes lumineux miniaturisés mis en scène dans la collection *Sticks* prennent l'aspect de bâtonnets, prêts à être assemblés selon les goûts des utilisateurs. Ce système modulaire rend possibles de nombreuses configurations, non seulement en applique murale mais aussi en plafonnier ou en suspension.

Collection Sticks
(« Bâtons »)
ATELIER ARETI

>
Applique murale Ilo
DAVID LOPEZ QUINCOCES
2019 OLUCE

Collection Flauta (« Flûte »)
PATRICIA URQUIOLA
2019 FLOS

Avec ses lignes minimalistes, la lampe *Ilo* incarne parfaitement la pureté des formes géométriques. Une barre d'aluminium très mince enveloppe et dissimule la source de lumière. L'applique murale est équipée d'un pivot permettant de faire bouger la barre dans toutes les directions, dans un rayon de 90 degrés.

La collection *Flauta* se compose de trois modèles cylindriques. « Inspirés par la beauté des orgues et des flûtes, ces cylindres projettent leur lumière sur un petit réflecteur circulaire qui la capture et la réverbère », explique la créatrice.

