

IRIS VAN HERPEN

SCULPTING
THE SENSES*

EXPOSITION
29 NOV.
2023 –
28 AVRIL
2024

FR

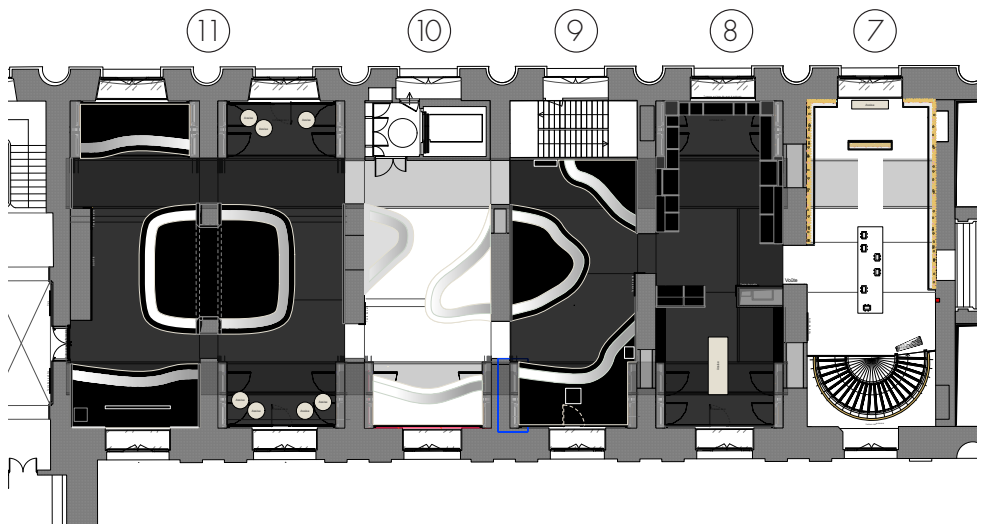
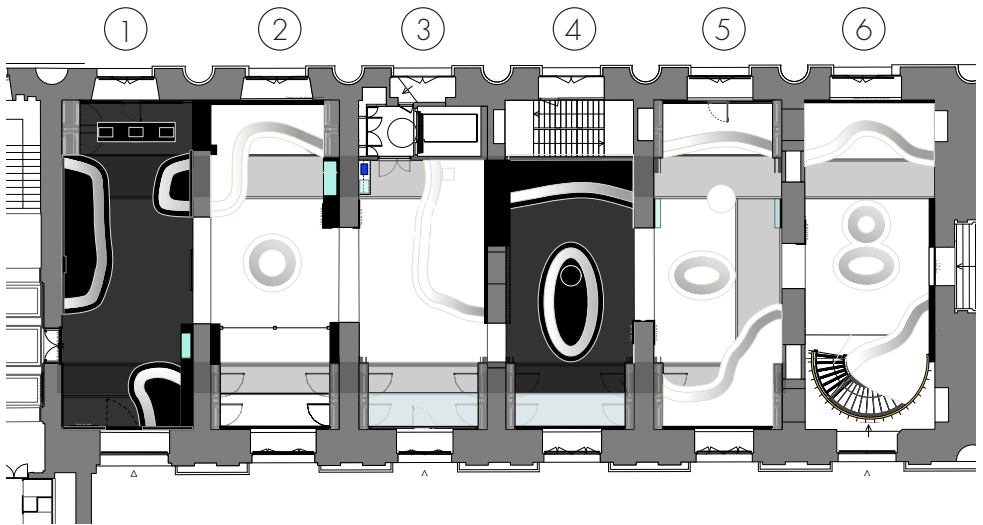

MAU

MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS

*SCULPTER LES SENS

- ① L'EAU ET LES RÊVES
- ② LA VIE DES PROFONDEURS
- ③ LES FORCES DU VIVANT
- ④ LE SQUELETTE INCARNÉ
- ⑤ LA DYNAMIQUE DES STRUCTURES
- ⑥ SYNESTHÉSIE
- ⑦ ATELIER ALCHIMIQUE
- ⑧ CABINET DE CURIOSITÉS
- ⑨ MYTHOLOGIE TÉNÉBREUSE
- ⑩ NOUVELLE NATURE
- ⑪ VOYAGE COSMIQUE

Bienvenue au musée des Arts décoratifs et dans l'exposition **Iris van Herpen.** **Sculpting the Senses.** Nous vous souhaitons une bonne visite!

Cette exposition rend hommage à l'une des créatrices de mode les plus visionnaires de sa génération. Artiste à l'esprit foisonnant, Iris van Herpen se passionne très tôt pour le monde du vivant et la danse classique qui deviennent les éléments fondateurs de ses recherches. Elle transgresse les conventions du vêtement, ouverte tout autant aux savoir-faire traditionnels qu'à l'usage des nouvelles technologies.

À travers une expérience immersive, cette rétrospective, célébrant l'approche pluridisciplinaire d'Iris van Herpen, s'articule autour de neuf thématiques présentant l'essence même de son travail qui fusionne mode, art contemporain, design et sciences. Allant du micro au macro, l'exposition interroge la place du corps dans l'espace, ses identités et notre avenir dans un monde en pleine mutation. Une sélection de plus de 100 pièces de haute couture réalisées par Iris van Herpen dialogue avec des œuvres d'art contemporain et des collections de sciences naturelles.

Un parcours sonore spécifique a été créé par le designer sonore Salvador Breed pour vous immerger dans l'exposition.

1984

**Naissance
d'Iris van Herpen
à Wamel
(Pays-Bas)**

2006

**Diplômée
de l'ArtEZ
University
of the Arts
à Arnhem,
formation
chez Alexander
McQueen**

2007

**Création
de la Maison
Iris van Herpen
à Amsterdam**

2011

**Membre
de la Chambre
Syndicale de
la Haute Couture
à Paris.**

1 L'EAU ET LES RÊVES

Liquide, solide, gazeuse, l'eau apparaît régulièrement dans les créations d'Iris van Herpen, jusqu'à devenir le sujet principal en 2010 de la collection « Crystallization ». Composant majeur du corps humain, elle surgit de ses robes pour transcender ce flux invisible qui constitue notre essence. À toutes les échelles, goutte de pluie comme tsunami, allégorie poétique comme porte des ténèbres, harmonie comme chaos, sous forme d'écume, de liquide cristallisé ou d'ondes, elle convoque l'imaginaire foisonnant de la créatrice. Bulles suspendues dans l'espace, éclaboussures transparentes, brume, vagues turquoise ou outremer, les œuvres aquatiques d'Iris van Herpen révèlent les mystères et les pouvoirs métamorphiques de l'eau qui se manifestent à travers tout un éventail de matériaux et de techniques, allant du verre soufflé au Plexiglas thermoformé, de la découpe laser au Suminagashi, technique japonaise de dessins marbrés à l'encre.

2 LA VIE DES PROFONDEURS

Sous la surface des océans demeure un monde invisible à l'œil nu mais pourtant fondamental à la vie sur Terre. En 2020, dans sa collection « Sensory Seas », Iris van Herpen s'empare de cet écosystème et du bestiaire planctonique, et à plus large échelle, des animaux marins pour dessiner les lignes et les textures de ses robes. Les êtres unicellulaires et la famille des hydrozoaires, dont les méduses, incarnent continuellement un ensemble des plus inspirants pour la créatrice. Ils constituent des références primordiales qui lui permettent de dévoiler l'insaisissable pour donner vie à ses vêtements. Comme les maîtres-verriers du XIXe siècle Léopold et Rudolf Blaschka ont permis l'accès à ce monde invisible grâce à leurs étonnants modèles pédagogiques, Iris van Herpen s'empare des mêmes sujets pour les transposer, entre artisanat et nouvelles technologies, dans l'univers de la haute couture.

→ David Spriggs (né en 1978), Canada,
Origins, 2018

Film PET, Plexiglas acrylique, LED,
peinture acrylique, métal
Collection Dr. Pierre Miron,
© David Spriggs

← Iris van Herpen (née en 1984),
Pays-Bas, en collaboration avec Shelee
Carruthers (née en 1977), Australie
Robe *Hydrozoa*, collection « Sensory
Seas », 2020

PetG, organza de verre, Collection
Iris van Herpen

David Uzochukwu (né en 1998,
photographe) pour Iris van Herpen
© DR

3 LES FORCES DU VIVANT

La fascination d'Iris van Herpen pour les formes issues de la nature, l'a amenée à réfléchir à la morphogénèse et aux forces créatrices aux origines du vivant. L'infiniment petit s'est imposé pour lui révéler la beauté d'êtres invisibles et lui ouvrir la voie à des grammaires esthétiques et à des matérialités nouvelles. Elle s'est passionnée notamment pour les planches illustrées du biologiste Ernst Haeckel qui mirent en lumière au XIXe siècle les êtres microscopiques. Mêlant les arts et les sciences, elle explore des terrains terrestres ou marins pour en décrypter les architectures et les textures. Dans un corps-à-corps avec la faune et la flore, les robes fusionnent progressivement avec celles qui les portent. Sa préoccupation pour la préservation de l'environnement l'incite à éveiller notre regard sur le monde comme dans sa collection « Earthrise », en collaboration avec l'artiste Rogan Brown, où elle choisit de magnifier le plastique recyclé.

4 LE SQUELETTE INCARNÉ

Cabinets de curiosités et galeries d'anatomie sont des creusets fertiles d'inspiration pour Iris van Herpen. Comme Michel-Ange ou Jean-Antoine Houdon qui étudiaient par le biais des écorchés les représentations anatomiques de l'humain, la créatrice analyse squelettes mais aussi muscles, tissus, fascias et réseaux pour proposer plus qu'un vêtement, une peau neuve à ses collections. Ses robes, structures hybrides, deviennent projection de notre constitution intrinsèque, fiction d'un corps renouvelé. Exploitant les frontières entre le vivant et l'inerte, Iris van Herpen redonne vie à la silhouette. Le vêtement, mutation d'anatomies complexes, se dessine alors tel un corps en extension. Elle met ainsi en lumière et en perspective ce qui ne se devine qu'à travers la faible transparence de la peau ou le génie de la machine. Elle pratique l'IRM artistique, la radiographie créative des structures de la vie.

← Rogan Brown (né en 1966), Royaume-Uni,
Ceres, 2023
Papier découpé à la main et au laser,
carton, carton mousse
Collection de l'artiste
© Rogan Brown art
→ Iris van Herpen (née en 1984), Pays-Bas
En collaboration avec Isaïe Bloch (né en
1986), Belgique, et Materialise, Belgique
Robe Skeleton, collection « Capriole », 2011
Polyamide imprimé en 3D (Selective
Laser Sintering)
Luigi et Iango (nés en 1964 et 1979,
photographes) pour Iris van Herpen
Collection Iris van Herpen
© DR

