

BARDULA
pour MONCLER

BARDULA pour MONCLER

De New York à Moscou, en passant par Stockholm et Mexico, le duo d'artistes Bardula a réalisé pour Moncler, de 2016 à 2021, quatre œuvres lumineuses, toutes installées de façon permanente dans leurs boutiques.

Sollicitées par les architectes d'intérieur parisiens Gilles & Boissier qui conçoivent les boutiques Moncler et font régulièrement appel à l'intervention d'artistes dans leurs projets, ces quatre sculptures luminocinétiques se complètent mutuellement et renforcent l'identité du concept artistique créé par Bardula pour Moncler.

Ce concept s'exprime dans la progression de courbes découpées dans des lames d'aluminium doré reflétant la lumière qu'elles recèlent, et qui évolue en fonction de la perspective.

Ces œuvres forment un ensemble au travers d'un principe formel similaire, mais où chacune est déclinée selon la configuration propre des lieux.

Photo © Eric Laignel

Image de rendu 3D

Photo © Moncler

NEW YORK

La première œuvre créée par Bardula pour Moncler en 2016 à New York se situe dans l'entrée de leur plus grand flagship aux États-Unis, à la prestigieuse adresse du 650 Madison Avenue.

Cette installation luminocinétique monumentale, nommée « *Solaris* », est une œuvre symétrique, constituée de vingt-quatre lames métalliques dorées de quatre mètres de haut qui se font face, encastrées de chaque côté dans une alcôve de marbre noir d'Espagne *Negro Marquina*. Les lames progressent géométriquement pour créer ensemble une déformation sphérique, et génèrent un espace magnétique et solaire dans lequel on pénètre.

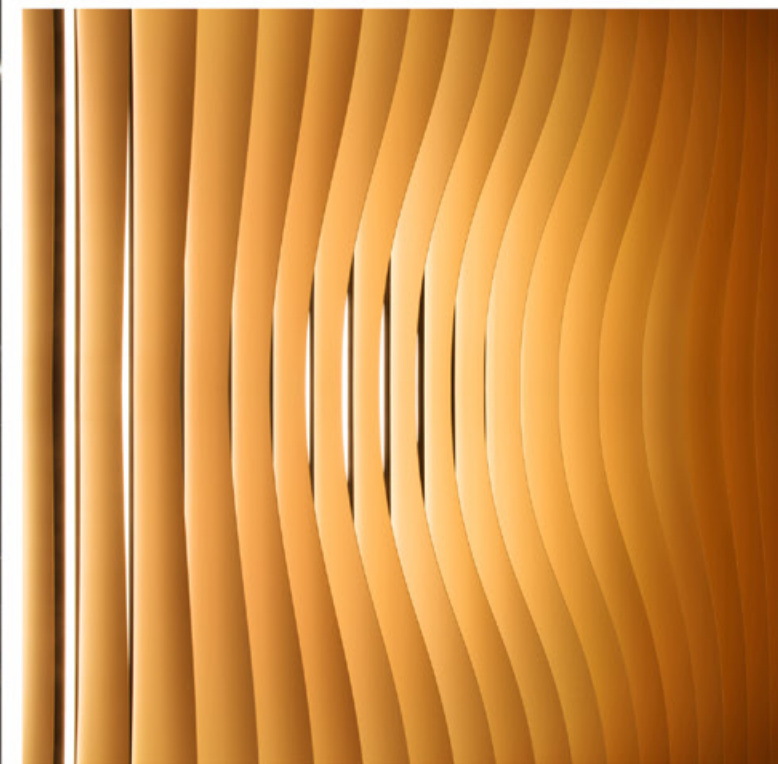
Chaque lame est éclairée par des LED, programmés en une chorégraphie de scénarios lumineux de nuances de blancs dont les mouvements ondulatoires, accompagnant la progression géométrique des lames, se réfléchissent dans le métal, se propageant du doré ambré au champagne, et dansent à l'infini les uns dans les autres en modifiant ainsi à chaque instant la perception de l'ensemble.

Avec Patrick Gilles de Gilles & Boissier Photo Joe Schildhorn © BFA

Photo © Christophe von Hohenberg

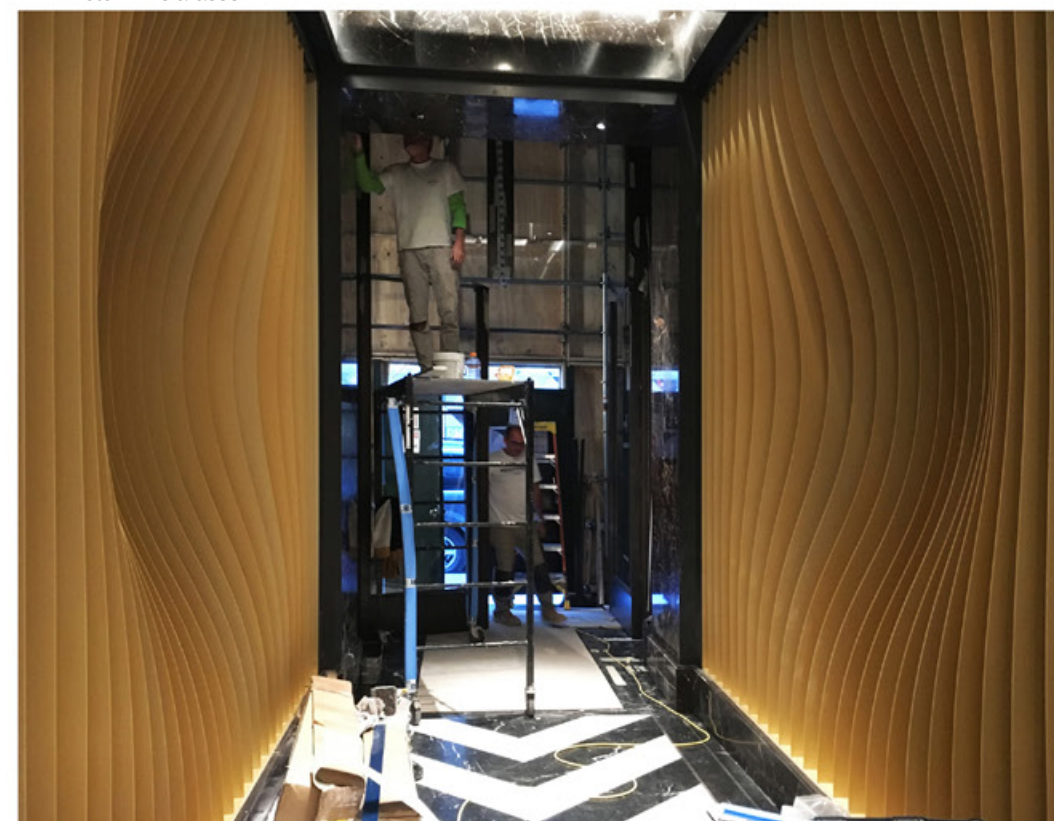

« La succession de strates d'or et de lumière produit un effet d'astre et de mouvement qui suit le déplacement du spectateur. Ce volume représente le centre de notre univers immédiat - le système solaire - et emmène le spectateur au cœur de l'astre absolu, le soleil. On entre au centre du monde qui rayonne de lumière dorée. L'espace s'ouvre en déférence au visiteur, en immergeant celui-ci dans un volume déformé par une force mystérieuse ; la sienne. »

B A R D U L A

Photo M. Delarasse

LA REALISATION

Le processus de réalisation des œuvres, comportant les recherches techniques, le développement et la fabrication, s'est fait pour tous les projets Moncler en collaboration avec Michel Delarasse, spécialiste du métal, artisan, ingénieur, et restaurateur d'œuvres d'art, dont l'expérience et les ressources furent inestimables pour réaliser ces œuvres complexes, depuis la mise au point de chaque détail technique et la coordination de la production des nombreuses pièces les composant, jusqu'à leur transport et leur installation aux quatre coins du monde.

Michel Delarasse représente depuis 1972 le très grand savoir-faire français, dans la fabrication pour Julio Le Parc, François Morellet ou Joseph Beuys. Il restaure pour des musées, dont Le Centre Pompidou, des œuvres d'Arman, Calder, Soto et Vasarely, ainsi que pour les Archives Klein et la Fondation Giacometti.

La création et la fabrication d'une œuvre passe par de multiples étapes, dont la première, l'imagination du concept esthétique et technique, est faite par Bardula, et s'exprime à travers une modélisation 3D et des rendus, qui permettront de partager cette idée avec Gilles & Boissier et Moncler, en répondant aux directives artistiques et architecturales de chaque lieu.

Le concept esthétique de Bardula est une forme géométrique simple qui progresse mathématiquement en symbiose avec de la lumière ; le concept technique, une structure en acier sur laquelle des lames d'aluminium anodisé doré sont suspendues et tendues, intégrant un système de LED programmés en mouvements lumineux pour créer une œuvre luminocinétique.

Les différentes parties du modèle 3D sont ensuite entièrement décomposées et étudiées, puis remodelisées dans les moindres détails, pour l'élaboration des plans et fichiers numériques destinés à la fabrication des composants.

Les lames de toutes les œuvres pour Moncler, faites dans un aluminium particulier de 3mm d'épaisseur qui permet les plus belles anodisations, proviennent du producteur d'aluminium Aleris en Belgique. Elles sont préalablement découpées au jet d'eau pour ne pas altérer leur surface, chez Eauridis en région parisienne, puis l'anodisation dorée se fait chez le seul anodiseur de France avec des cuves suffisamment grandes pour recevoir les lames de 4 mètres, Francano Industries, en région de Bourgogne.

Les recherches pour les sources lumineuses, parties complémentaires des œuvres, se font au cours de la conception globale.

Bardula a choisi les LED haut de gamme KKDC à températures de blancs variables pour New York, Stockholm et Mexico, tandis que le *Circle of Light* d'Artemide a été utilisé pour *Alter Ego* à Moscou, sa forme et ses dimensions étant exactement celles recherchées.

La partie technique de la programmation lumineuse pour *Solaris* à New York s'est faite en collaboration avec les concepteurs lumière londoniens Light IQ, et c'est la société française Otomis qui a réalisé les programmes des installations *Renaissance* de Stockholm et Mexico. Les programmations des scénarios lumineux, qui doivent répondre précisément à la composition esthétique souhaitée, se font sous la direction artistique du duo Bardula, et constituent la dernière phase dans la finalisation de l'œuvre.

A New York, le montage de l'œuvre *Solaris* s'est fait sur place directement sans montage préalable en France, par l'équipe italienne des artisans d'Arredoquattro, qui réalise les boutiques Moncler, sous la direction de Michel Delarasse et Bardula.

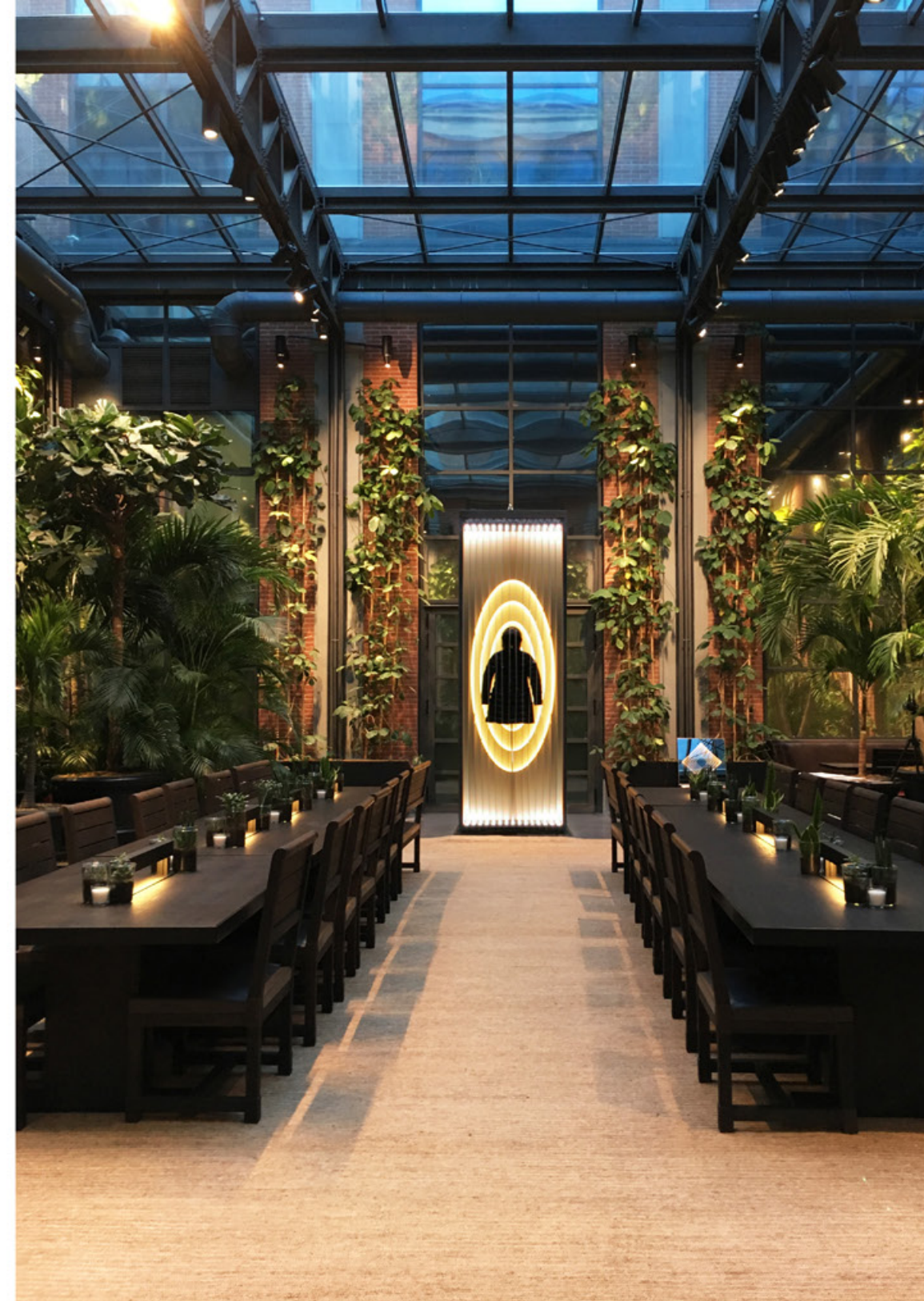

MILAN

Quelques mois après l'inauguration du flagship de New York en 2016, Moncler a souhaité une nouvelle œuvre basée sur un concept déjà développé par Bardula, pour Gilles & Boissier, dans un projet précédent en 2015 : l'Hôtel Baccarat à New York, avec l'intégration d'un objet emblématique dans une sculpture constituée de progressions métalliques magnifiées par la lumière.

Un premier projet a été commissionné pour leur boutique de Stockholm, que Moncler a souhaité voir présenté d'abord à leur siège de Milan. C'est lors de la présentation de cette œuvre en janvier 2018, en présence de Patrick Gilles, qu'ont été validés les projets de Stockholm, Moscou et Mexico City.

Le montage de l'œuvre à Milan a nécessité une grue et la dépose d'une cloison intérieure pour faire entrer les caisses dans le bâtiment Moncler.

LE MONTAGE EN ATELIER

Les œuvres de Stockholm, Mexico et Moscou ont chacune été montées préalablement en France de façon intégrale, avec lumières et programmation, pour les finaliser dans les moindres détails et répéter le montage qui doit se faire dans les boutiques Moncler sur un temps très court, sans droit à l'erreur. Le remontage après Milan, en région parisienne, fut réalisé dans un atelier aux dimensions monumentales, chez Big Bang, spécialisé dans l'éclairage muséal. Équipé d'un pont hydraulique permettant de manœuvrer aisément les œuvres de plus de 600 kg durant les semaines d'assemblage et d'ajustements avant leur démontage pour l'expédition, d'outillage spécialisé, et d'un staff expérimenté pour assister le duo Bardula et Michel Delarasse au cours des étapes complexes, ce lieu a permis de relever le défi qu'étaient ces projets. Les installations des œuvres *in situ* à Stockholm, Mexico City et Moscou ont été faites par le duo Bardula et Michel Delarasse, avec l'aide des équipes locales Moncler.

STOCKHOLM

Le magasin Moncler est situé à l'angle de Master Samuelsgatan et Birger Jarlsgatan, dans le quartier commerçant le plus célèbre et le plus luxueux de la ville.

L'œuvre créée après celle de New York fut installée à Stockholm en 2018. Elle se trouve directement en face de l'entrée de la boutique et illumine la rue depuis l'intérieur : elle invite à la découverte du lieu par son effet magnétique de lumières changeantes. Elle est sertie dans une alcôve de marbre beige *Monte Cristo*, qui prolonge le sol en chevrons bicolores de marbre clair *Monte Cristo* et *Saint Laurent* plus foncé.

Le symbole de l'Homme de Vitruve

Le concept artistique de cette installation lumineuse est envisagé comme une réinterprétation narrative de la Renaissance, fondé sur une forme anthropomorphique - le vêtement Moncler - centrée dans une sphère inscrite dans un cube, tous deux étirés. Cette œuvre est donc baptisée « *Renaissance* », car elle représente la position du genre humain centré dans son environnement, en hommage aux idées humanistes de cette période de l'histoire : la veste Moncler, circonscrite dans une succession d'ellipses, est magnifiée, et renaît au sein de l'œuvre à chaque nouvelle collection.

Les lames en aluminium doré qui s'élèvent sur toute la hauteur du sol au plafond forment un espace ovale suspendu au sein d'un volume rectangulaire, reliant formellement cette œuvre à celle de Moscou. La progression arithmétique des lames suit un mouvement exponentiel, qui sublime l'objet qui s'y trouve centré, grâce au scénario lumineux ondoyant des lumières LED blanches de différentes températures, qui brillent à travers une succession de formes ovales, à l'arrière et le long des lames.

Ce concept de variation lumineuse, dérivé de celui de New York, accompagne la géométrie des formes métalliques dans un mouvement d'expansion chatoyante en constante transformation, intensifiant l'effet cinétique. La réflexion de la lumière dans le métal révèle les nuances d'or, du champagne argenté à l'ambré profond.

MEXICO CITY

La boutique Moncler se trouve dans un lieu exceptionnel, le centre commercial Artz Pedregal de Mexico, inauguré au même moment. Ce nouveau temple du luxe est un parc entièrement urbanisé réparti sur trois niveaux, avec une végétation abondante aménagée en jardins et terrasses, des fontaines et des sculptures de Daniel Buren et Ai Weiwei, qui crée une sensation de séparation de la ville et de tranquillité en plein air.

L'œuvre créée pour Moncler à Mexico City, *Renaissance II*, fut installée également en 2018, quelques mois après celle de Stockholm. Bien que ces deux œuvres soient similaires formellement, les dimensions, la température des blancs des LED et la programmation lumineuse ne sont pas identiques, et elles déclinent l'espace différemment. A Mexico, l'entrée s'ouvre sur une perspective théâtrale dirigée vers l'œuvre, située symétriquement à l'opposé de l'entrée, et dont l'effet de profondeur est accentué par le dessin en chevrons noirs et blancs du sol en marbre *Carnico* et *Calacatta*.

L'effervescence du chantier

A Mexico et à New York, les œuvres ont été montées au cours du chantier général des boutiques pour l'inauguration de celles-ci, avec les équipes américaines, italiennes, mexicaines et celle de Bardula travaillant ensemble jour et nuit avec le compte à rebours de l'ouverture.

L'œuvre en « focus point »

Cette installation lumineuse, placée stratégiquement, constitue le point de mire du lieu, et ajoute à l'intérêt de l'espace et au raffinement de l'ensemble, en complément des détails de l'architecture d'intérieur et du mobilier sur mesure en marbre, cuir, laiton patiné et bois noir texturé.

L'œuvre de Bardula, *Renaissance*, est encastrée dans une niche d'épicéa noir brossé, entourée de marbre blanc italien *Calacatta* de *Carrare*.

Les moulures des boiseries présentes autour de l'œuvre, distinctives à Gilles & Boissier, se retrouvent autour de l'alcôve d'*Alter Ego* à Moscou, face à la Place Rouge et vers l'intérieur de la boutique.

Comme à Moscou, le concept artistique des installations lumineuses *Renaissance* de Mexico et Stockholm est basé sur le symbole de l'Homme de Vitruve, qui magnifie la veste Moncler, illuminée au sein d'une forme ovale inscrite dans un rectangle.

MOSCOU : L'œuvre lumineuse créée par Bardula pour Moncler brille sur la Place Rouge

L'œuvre de Bardula pour Moncler la plus récente, installée en 2019 mais finalisée en 2021 dans une vitrine dédiée, se trouve sur la Place Rouge, située dans le bâtiment historique du GOUM face au Kremlin et au Mausolée de Lénine. Elle est visible aussi bien depuis l'intérieur de la boutique Moncler que de la Place Rouge, dont les dimensions colossales permettent un recul spectaculaire sur ce lieu emblématique.

Photo © Alexey Narodizkiy

Le mur d'enceinte du Kremlin se reflète dans les vitrines du GOUM à la tombée du jour

Dans la vitrine Moncler sur la Place Rouge, l'œuvre de Bardula est dans une alcôve de chêne fumé, dont les moulures caractéristiques à Gilles & Boissier sont soulignées par une arche de lumière.

*Le GOUM de Moscou, acronyme de Glavny Ouniversalny Magazin, « Magasin principal universel »
situé sur la Place Rouge, est le centre commercial le plus célèbre de Russie*

LE GOUM (GYM)

Le GOUM a été inauguré en 1893, devenant à l'époque la plus prestigieuse galerie commerciale d'Europe et le symbole du nouveau Moscou. Au sein d'un monument architectural spectaculaire, les boutiques les plus luxueuses de Moscou se trouvent sur trois étages reliés par des ponts.

Depuis son ouverture à l'époque impériale des tsars, malgré les tentatives de démolition, la succession des différents gouvernements communistes, la Guerre Froide, la Perestroïka ou le Coronavirus, le GOUM demeure au cœur de la Russie et brille par son attraction mondiale. C'est l'un des symboles de l'identité de Moscou.

La transparence

Le GOUM impose un ratio de 70% de transparence pour ses vitrines donnant sur la Place Rouge afin de permettre d'apercevoir l'intérieur des boutiques. Cette directive a été déterminante pour le développement du concept. Cela permet aussi aux clients de voir le Kremlin et le Mausolée de Lénine selon certains angles.

Ici, comme à Mexico, l'œuvre est le *focus point* de la boutique. Vue depuis l'entrée, seule la veste Moncler, cerclée d'une aura de lumière, apparaît dans l'œuvre où les lames sont quasi-invisibles de par la distance et l'alignement dans l'axe. Plus on s'approche et plus la sculpture se révèle.

*Une œuvre cinétique, chargée de symboles,
au croisement de l'art, de la mode et de
l'architecture*

Un volume ovoïde au sein d'un cube étiré, constitué de lames en aluminium doré, révèle progressivement l'objet qu'il contient comme joyau : cette succession géométrique crée un volume cinétique construit par des ellipses et définit un espace pour l'icône qu'il recèle.

L'œuvre est changeante et dévoile son contenu selon le déplacement du spectateur : de face, elle est ouverte et permet de distinguer le Kremlin en arrière-plan, tandis que son profil est fermé et présente une bulle d'or.

Un cercle de lumière donne au vêtement Moncler qu'il entoure une aura mystique, qui symbolise l'énergie qui en émane et l'intègre dans la structure dorée pour créer une œuvre d'art à part entière, expression de la symbiose entre art, mode, et architecture d'intérieur, chère à Gilles & Boissier et Moncler, constituée par la relation même entre les ellipses, la lumière et l'objet.

Le concept artistique de l'œuvre est une réinterprétation du symbole de l'Homme de Vitruve, comme à Stockholm et Mexico. Ce symbole de la renaissance s'exprime aussi dans la forme de l'œuvre qui rappelle celle d'une gestation, portant en son cœur une veste Moncler qui se renouvelle à chaque génération de collection par de nouveaux créateurs.

La cambrure des lames dorées qui dessine des courbes féminines, dont la matrice symbolise la (re)naissance perpétuelle de nouvelles créations, évoque le concept universel de la fécondité.

L'œuvre, nommée « *Alter Ego* », a la particularité de contenir 2 vestes Moncler dos à dos, l'une tournée vers l'intérieur de la boutique et l'autre vers la Place Rouge. Cette œuvre symbolise donc aussi la dualité, la complémentarité du couple, et la force générée par cette union et la richesse de sa dynamique.

Photo © Alexey Narodizkiy

Baccarat
HOTEL
NEW YORK

28 WEST 53RD STREET NEW YORK NY 10019

L'ORIGINE DU CONCEPT

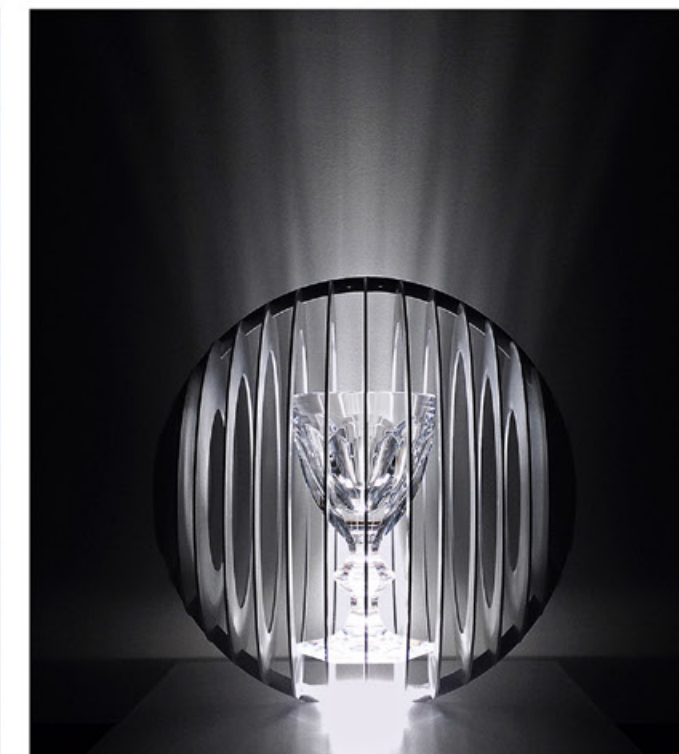
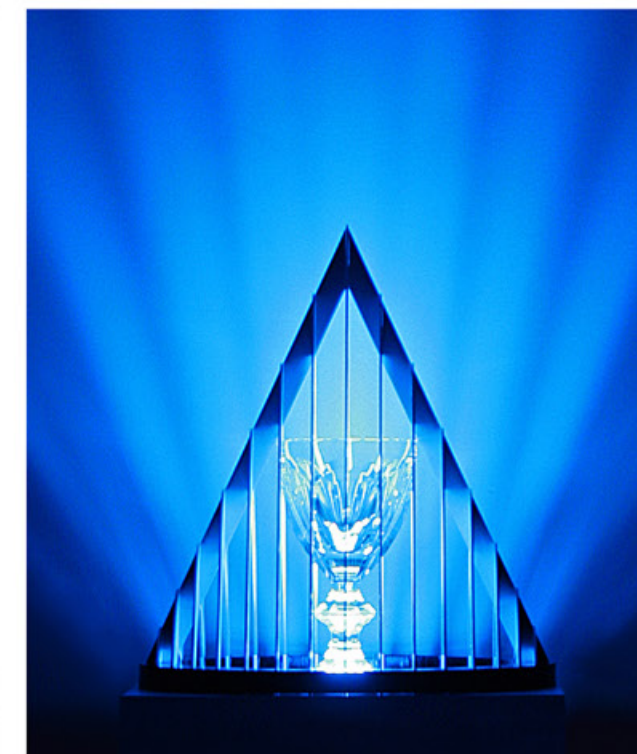
Tous les projets pour Moncler, sollicités par leurs architectes d'intérieur Gilles & Boissier, prennent leur origine dans une première collaboration avec Bardula sur une série d'installations luminocinétiques pour l'Hôtel Baccarat à New York ouvert en 2015, sur la 53e rue face au MoMA, projet dans lequel Baccarat souhaitait des œuvres d'art autour de leur création emblématique, le Verre Harcourt.

C'est au cours du développement de ce concept d'intégration d'un objet dans une sculpture qu'a été créée cette approche cinétique de l'œuvre, dont la succession géométrique des lames révèle progressivement l'objet qu'elle contient selon la perspective : le verre Harcourt pour Baccarat, la veste pour Moncler.

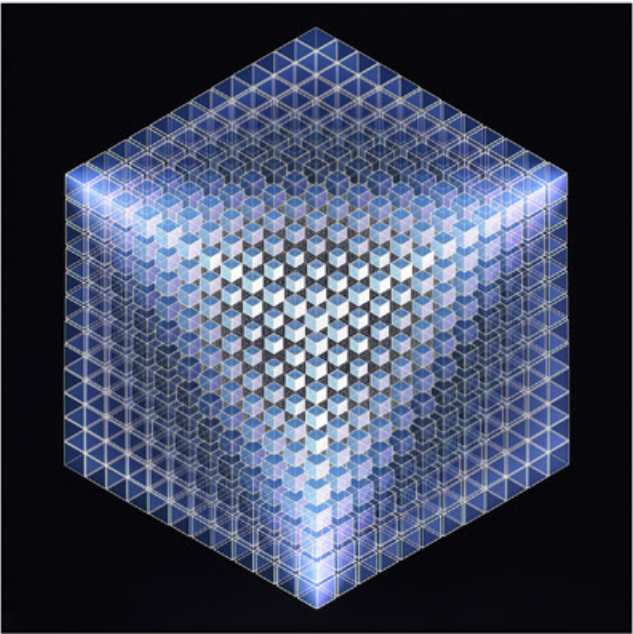
Les concepts de progressions géométriques métalliques magnifiées par la lumière puisent dans l'identité artistique de Bardula.

Le projet de Bardula pour Baccarat consiste en cinq installations en aluminium brossé formant un ensemble géométrique cinétique, sublimé par la lumière qui les traverse.

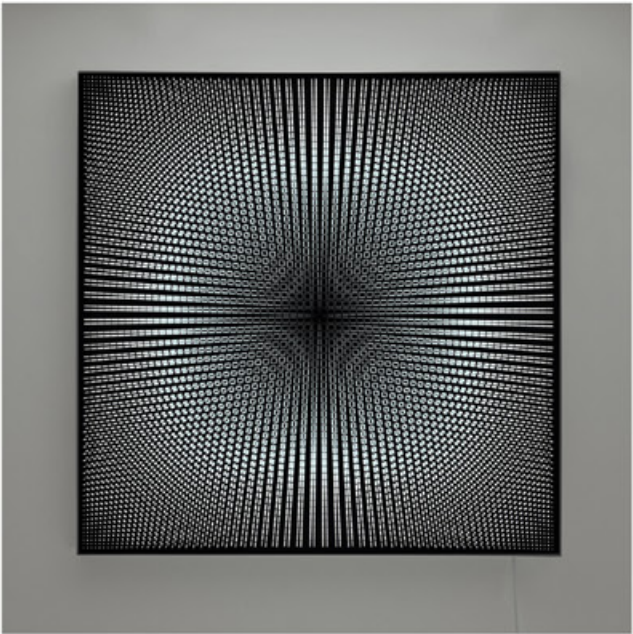
Ces installations, réinterprétant le thème des quatre éléments primaires - le Feu, l'Air, l'Eau, la Terre, et le cinquième élément qui les lie entre eux, la Quintessence - symbolisent chacune un des éléments, dont les strates de métal créent des figures géométriques simples qui suivent une progression logique : partant du triangle, passant par le carré, puis un hexagone, ensuite un cercle, pour finir par un cercle inscrit dans un carré.

Sélection d'œuvres

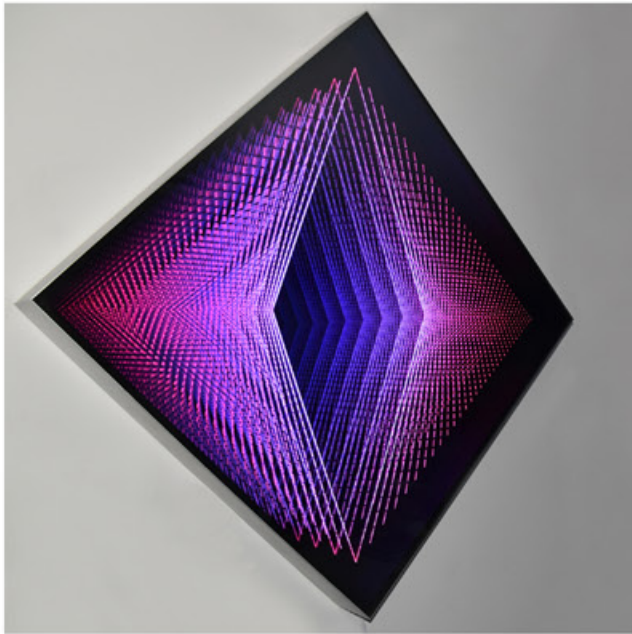
Cubic Mirage / Women & Abstraction, 2020, Galerie Denise René

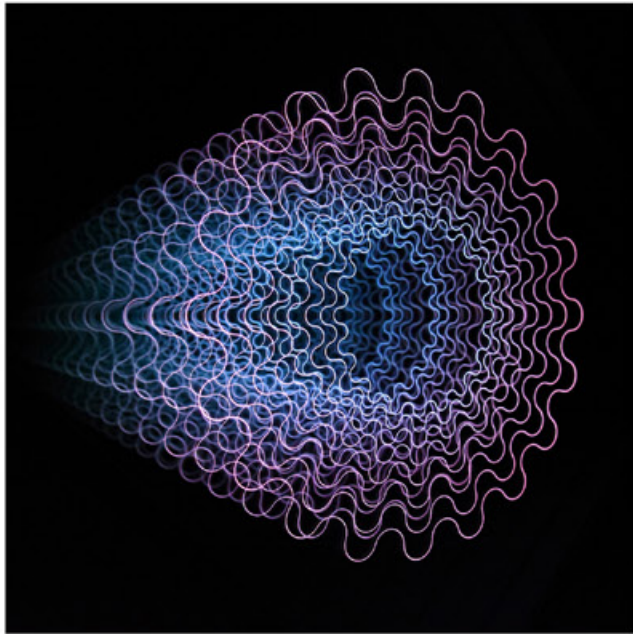
To Victor / Visual Dynamics, 2020, Valmore Studio d'Arte, Venise

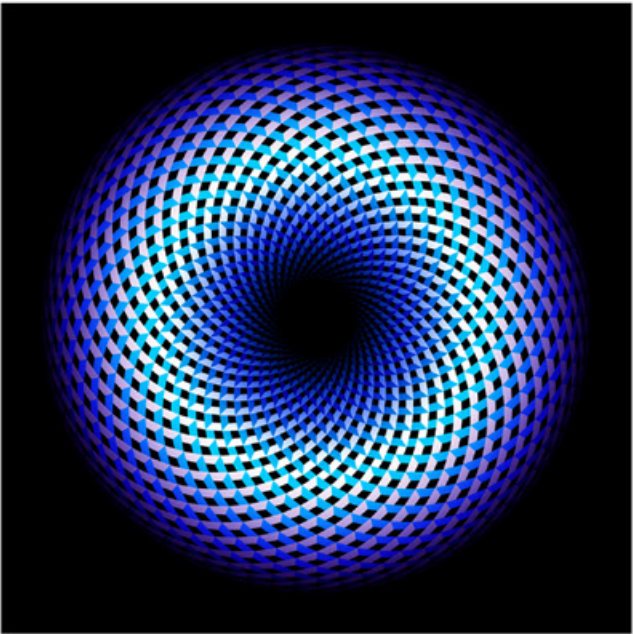
Utrecht / Art Paris Art Fair, 2021, Galerie La Ligne

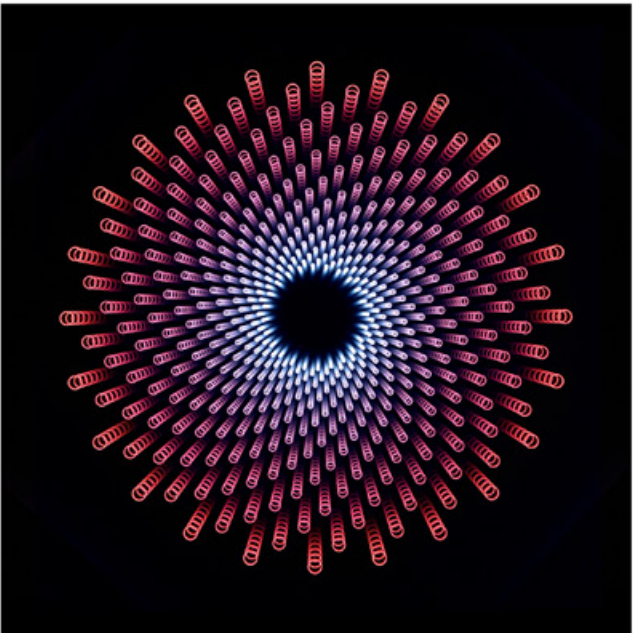
Diamond Dust / 2020, Galerie Denise René, Paris

Swell / 2021, Galerie Denise René, Paris

Blue Interferences / Art Paris Art Fair 2017, Galerie La Ligne

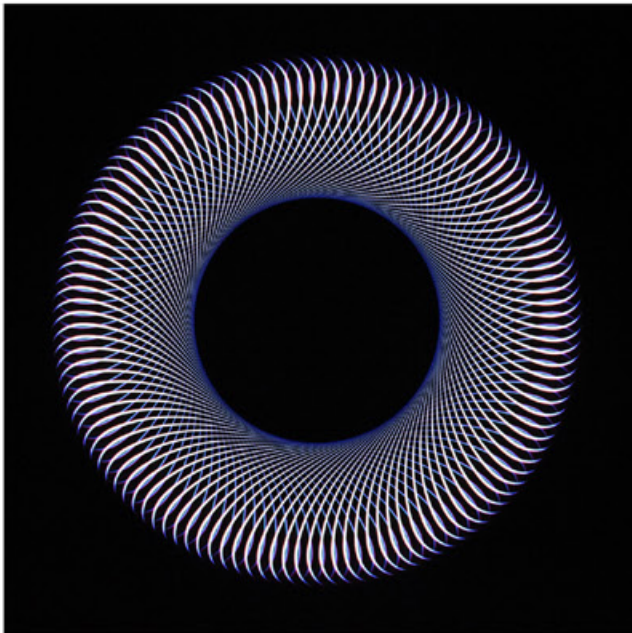
Fibonacci's Bubbles / 2021, Galerie Denise René, Paris

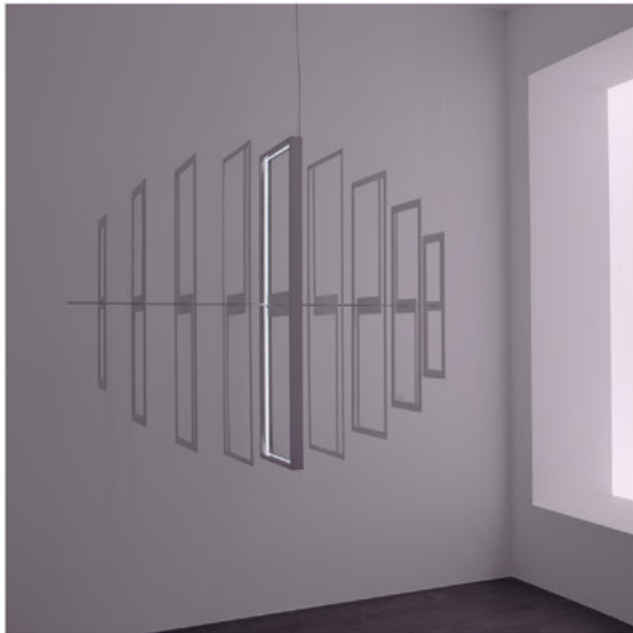
Solo show / 2017, Galerie La Ligne, Zürich

Kanagawa / Summer 20, 2020, Galerie Kellermann, Düsseldorf

Bluest Waterdrop / Solo show 2019, Valmore Studio d'Arte

XCube / Solo show 2015, Galerie KKDC, Paris

Endless Loop / Summer 20, 2020, Galerie Kellermann, Düsseldorf

Bardula est un nom d'artiste, dont le travail luminocinétique est réalisé par un couple, une orfèvre et un architecte, dans leur atelier au sud de Paris

Collection privée

C'est depuis 2014, l'année de sa première collaboration avec les architectes d'intérieurs parisiens Gilles & Boissier, sur une série de sculptures luminocinétiques pour l'Hôtel Baccarat à New York, que la carrière de Bardula s'est accélérée.

En 2015, une exposition personnelle à la galerie KKDC rue Dauphine à Paris, puis une exposition d'art cinétique avec des artistes historiques de ce mouvement pour la vente aux enchères chez Piasa rue du Faubourg St Honoré, fut suivie de sa première représentation par la Galerie La Ligne à Zürich lors de son exposition à Art Paris au Grand Palais.

Depuis lors, Bardula a fait plus de trente expositions et son travail est représenté aujourd'hui dans cinq galeries, toutes spécialisées dans l'abstraction géométrique, l'Art Concret et l'art optico-cinétique, dont dernièrement la galerie Denise René à Paris, devenue au cours des décennies une institution et une référence de ces mouvements artistiques, et qui depuis 1944 a marqué l'histoire de l'art de son époque.

Parallèlement aux expositions avec ses galeries, Bardula développe des collaborations qui lui permettent de s'exprimer dans des projets prestigieux, avec des architectes, des marques de luxe ou des musées.

Le travail de Bardula est représenté par

Galerie La Ligne à Zurich

Valmore Studio d’Arte à Vicenza et Venice

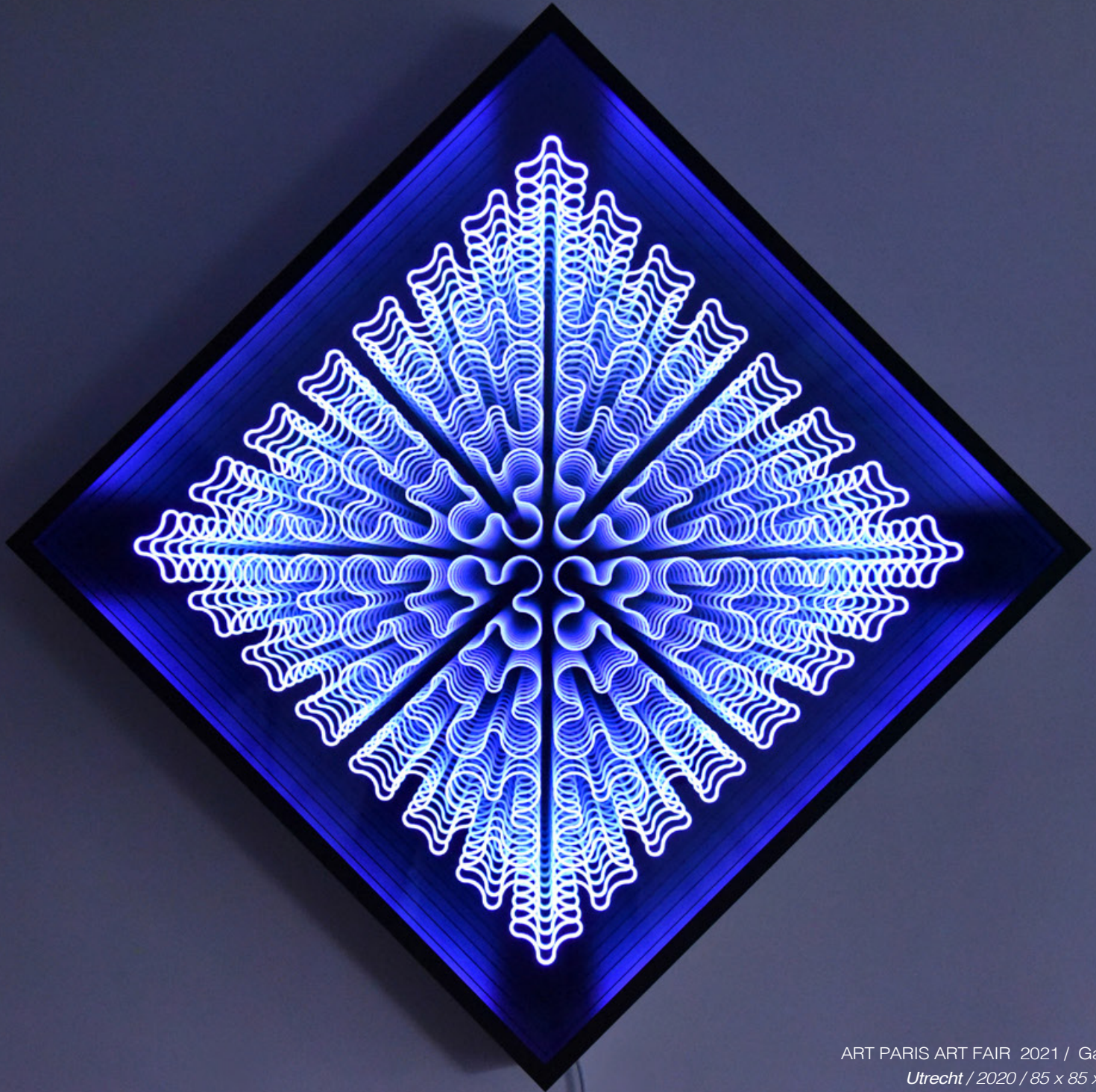
Galerie Kellermann à Düsseldorf

Galerie Denise René à Paris

Galerie Nery Marino à Paris

- 2022 Exposition personnelle - Galerie La Ligne, Zürich
Art Paris Art Fair 2022, Galerie La Ligne, Grand Palais Éphémère, Champ de Mars, Paris
Exposition personnelle - Galerie Nery Marino, Paris
Winter Show, Galerie La Ligne, Zurich
- 2021 Cologne Fine Arts & Design - COFA 2021, Galerie Kellermann, Cologne
ArtVerona 2021 Fiera d'Arte 16e édition, Valmore Studio d'Arte, Vérone
Art Paris Art Fair 2021, Galerie La Ligne, Grand Palais Éphémère, Champ de Mars, Paris
Structure du silence, Galerie Denise René, Paris
Alter Ego, installation luminocinétique permanente, Moncler, Place Rouge, Moscou
- 2020 ArtVerona 2020 Fiera d'Arte, édition numérique, Valmore Studio d'Arte, Vérone
Winter Exhibition, Galerie Kellermann, Düsseldorf
Cologne Fine Arts & Design - COFA 2020, Galerie Kellermann, Cologne, sur Artsy et
- Artnet
Les Femmes & l'Abstraction, Galerie Denise René, Paris, sur Artsy et Artnet
Visual Dynamics, exposition en duo, Bardula et Dario Perez Flores, Valmore Studio d'Arte, Venise
Summer 20, Galerie Kellermann, Düsseldorf
Arte e Luce, Valmore Studio d'Arte, Vicenza
Art Paris Art Fair 2020, Galerie La Ligne, Paris, sur Artsy
Artists in Quarantine, édition numérique, Valmore Studio d'Arte, Vicenza
- 2019 *Art and Light*, exposition en duo, Bardula et Jacques Toussaint, Valmore Studio d'Arte, Vicenza
Zero-New Zero, Galerie Kellermann, Düsseldorf
Cologne Fine Arts & Design - COFA 2019, Galerie Kellermann, Cologne
ArtVerona 2019 Fiera d'Arte 15e édition, Valmore Studio d'Arte, Vérone
La Geometria Della Luce, exposition personnelle, Valmore Studio d'Arte, Vicenza
Art Paris Art Fair 2019, Galerie La Ligne, Grand Palais, Paris
100%, Galerie La Ligne, Zürich
- 2018 *Renaissance II*, installation luminocinétique permanente, Moncler, Mexico City
ArtVerona 2018 Fiera d'Arte 14e édition, Valmore Studio d'Arte, Vérone
Renaissance I, installation luminocinétique permanente, Moncler, Stockholm
Invisible Realm, commissaire d'exposition : Kinetica, Lauren Baker Contemporary, Londres
Art Paris Art Fair 2018, Galerie La Ligne, Grand Palais, Paris
- 2017 Exposition personnelle - Galerie La Ligne, Zürich
Art Paris Art Fair 2017, Galerie La Ligne, Grand Palais, Paris
- 2016 *Light, Motion, Space*, Galerie La Ligne, Zürich
Solaris, installation luminocinétique monumentale permanente, flagship Moncler, 650 Madison Avenue, New York
Art Paris Art Fair 2016, Galerie La Ligne, Grand Palais, Paris
- 2015 Exposition personnelle - Galerie KKDC, Passage Dauphine, Paris
Art Cinétique/Light Show, Piasa, rue du Faubourg St Honoré, Paris
- 2014 *Cinq Éléments*, série d'installations luminocinétiques permanentes, Baccarat Hotel New York, 28 W 53rd St, New York
- 2013 Recherche et développement de la série Propagations
Réalisation des installations X Cube and Narrows
- 2012 Fondation de la collaboration en duo de Bardula

ART PARIS ART FAIR 2021 / Galerie LA LIGNE
Utrecht / 2020 / 85 x 85 x 10 cm
Sculpture lumière / Miroirs / LED RGBW interactifs, aluminium

REMERCIEMENTS

Moncler et Gilles & Boissier

également

Delarasse Entreprises
Big Bang
Otomis
Light IQ
KKDC Flos
Arredoquattro

Anne Charlotte Guinot, photographe Mexico
Christophe von Hohenberg, photographe New York
Alexey Narodizkiy, photographe Moscou