

Fascination

Fascination. Tel est le sentiment le plus frappant lorsque l'on découvre les luminaires d'exception créés par Enzo Catellani. Fascination pour les produits bien sûr, mais plus encore pour la lumière et les ambiances qu'ils génèrent. Rencontre.

Jean-Marie Hubert, photos auteur et Nava Rapacchietta

Le nouveau génie de l'art de la lumière s'approprie avec force et élégance les espaces qu'il investit, dans lesquels il crée ce qu'il est bien convenu d'appeler une sorte de magie. Ses luminaires sont des œuvres d'art uniques alliant l'artisanat et les technologies les plus avancées, avec ce twist unique d'élégance italienne.

Le nom de son entreprise déjà trentenaire, « Catellani & Smith », amène à imaginer un partenaire, présumé londonien, à tout le moins britannique. Faux : il s'agit du cheval d'Enzo Catellani, Logan Smith. Un nom de marque imaginé pour que l'on ne focalise pas que sur le créateur, un subterfuge illustrant son humilité, son effacement devant ses œuvres. Dans la réalité Enzo est aujourd'hui entouré dans l'entre-

prise par ses enfants Giulia et Tobia. En une trentaine d'années celle-ci a acquis une réputation mondiale, étant considéré dans le monde de l'architecture et de la décoration comme le nouveau pape de la lumière. Quelques rares autres entreprises et quelques artisans ont exploré ce nouveau domaine de la lumière et des luminaires alliant haute technologie et art. Ainsi le génial créateur munichois Ingo Maurer a-t-il lui aussi marqué son époque dans les années 60 avec des œuvres novatrices originales et intemporelles. Il fut le pape à cette période du luminaire contemporain et j'eus la chance de le rencontrer à New York en avril 2018, dans sa galerie, un an avant sa disparition. Mais voilà que nous arrive un nouveau génie créateur, venu de la magnifique ville de Bergame, en la personne d'Enzo Catellani.

Souvent les lumières sont intrusives et s'imposent à force de lumens, au lieu de créer un univers issu de nos rêves, un climat discrètement haptomique, accueillant et chaleureux.

Ci-dessus : Uomo della Luce XXL.

Ci-contre : Giulia, Tobia et Enzo Catellani. Logan Smith n'est jamais loin.

Mon voyage en Italie m'a fait découvrir le célèbre Uomo della Luce XXL, dans différentes villes, sur les rives des grands lacs italiens et dans des demeures privées, où l'on voit bien comment il fait rayonner les lieux en les habitant !

Quand lumière et luminaires se font art entre les mains d'un designer de génie, maîtrisant la lumière, les objets et les espaces qu'il s'approprie en les magnifiant, la magie opère immédiatement. On est happé par la présence de ses installations. Leur forte personnalité et leur dimension artistique signent et subliment un espace.

De son siège de Bergame à Milan, où le magnifique show-room Salvioni présente une sélection de ses œuvres sur trois étages, bienvenue dans un voyage à la découverte de ses univers.

La magie créée par ses luminaires opère de deux manières : c'est d'abord un éclairage singulier valorisant les espaces et les objets, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais ce sont surtout les luminaires en eux-mêmes, qui sont autant d'œuvres d'art singulières. Tellement singulières et présentes qu'elles s'approprient les espaces jusqu'à en devenir le sujet central.

Gold Moon Chandelier

Bellatrix

A chaque nouvelle création, Enzo Catellani nous raconte une histoire. Par exemple Bellatrix brille comme l'étoile homonyme de la constellation d'Orion. C'est une majestueuse applique de 120 cm dont la surface irrégulière est revêtue à la main de feuilles de couleur or. L'interaction de la lumière avec la surface dorée et l'effet de lumière indirecte créent une atmosphère au charme évocateur. Ensō est né de l'art calligraphique japonais shodō et recrée l'ambiance du pays du Soleil levant. Le brossage bleu intense puis évanescant jusqu'à l'ouverture du cercle peint, symbolise la promesse d'évolution. Existe en applique et en lampe à poser.

For You

For You a été créée pour être offerte. Inspirée de la légèreté d'une fleur délicate dont le diffuseur en papier de riz et une led ambrée diffusent une lumière chaude et apaisante. Entièrement réalisée à la main, elle exprime la valeur de l'artisanat associée à la technologie nécessaire à la légèreté et la délicatesse de l'œuvre.

PostKrisi chandelier est une suspension monumentale combinant élégance sculpturale et sens du mouvement. Elle associe esprit contemporain et technologie disruptive. Le nombre de sphères devant être adapté au volume à occuper, elle est réalisée sur commande.

Gold Moon Chandelier réinterprète le concept traditionnel du chandelier et le transforme en une impressionnante cascade de lumières suspendues. Cette lampe peut être réalisée en différents modèles, avec des bases, des finitions et un nombre d'éléments variables. Elle est composée d'un ensemble de disques irréguliers, soutenus par des câbles fins, de différentes longueurs, qui supportent de précieuses boucles de cuivre dans lesquelles sont placées de petites lampes LED. Recouverte à la main en feuille couleur or, la surface interne des disques joue avec la lumière émise par les sources lumineuses qu'elle amplifie, créant une atmosphère unique.

Malagolina est issu de la collection PostKrisi, dans laquelle la lumière dialogue avec la couleur et la forme dans un jeu de transparences et de contrastes. La forme capture la lumière, façonne et produit sur le mur des ombres intrigantes et suggestives, dont l'effet est amplifié par l'aspect effiloché des diffuseurs, lambeaux de matière qui contrastent avec d'élégantes structures métalliques.

Ensō

Une simple tête de lit surmontée par une Bellatrix s'approprie la chambre à coucher et lui donne une dimension nouvelle. Tout comme dans la salle de bains, magnifiée par une de ces créations « fil de fer » les plus connues. On ne voit plus que cela.

Quand vous installez le Gold Moon chandelier dans votre salon, vous savez qu'il sera la pièce maîtresse de votre intérieur. Les luminaires Catellani & Smith aiment les espaces dépouillés car ils se servent des murs pour créer un saisissant effet secondaire entre ombres et lumière. Bien que produite en nombre compte tenu du succès international de la maison, chaque pièce est faite à la main par les collaborateurs du Maître. Enzo confie « La beauté est subjective, la perfection ne l'est pas ». Raison pour laquelle chaque luminaire est fait à la main par des collaborateurs à qui il laisse tout le temps nécessaire pour réaliser chaque pièce. Nous sommes loin des cadences imposées par l'industrie contemporaine.

LES ATELIERS DE BERGAME DONNENT LE TON

Il est possible de faire personnaliser l'objet en fonction de la future demeure qu'il aura la charge d'illuminer. Partant de ce principe, le coût de l'œuvre devient tout à fait relatif, chaque pièce étant par essence – et par son mode de fabrication – unique.

PostKrisi

Malagolina

Pöta

Nuvola, le nuage dans la gamme « Fil de fer », est une lampe en fil d'aluminium modelé et tressé, éclairée à l'intérieur par de minuscules ampoules. Conçue et réalisée par Enzo Catellani, c'est la création à laquelle il est le plus attaché. Née il y a près de vingt ans pour une commande spéciale, elle n'a pas été utilisée pour cette dernière et est restée suspendue dans son laboratoire. Chaque fois que cette lampe était vue allumée, elle enchantait les spectateurs. Enzo Catellani décida alors de continuer à y travailler. Mise plus tard sur le marché, elle devint l'icône la plus représentative de la production Catellani & Smith.

Ce voyage au cœur de la lumière doit aussi rendre hommage à tous ceux qui, par leur esprit d'innovation et leur talent créatif, font avancer la lumière comme un art majeur. Mon voyage m'a permis un détour par Padoue pour revoir les somptueuses fresques de Giotto du XIVe siècle dans la chapelle des Scrovegni, mises en lumière et valorisées par le talent d'un autre grand designer de la lumière italien : I Guzzini. C'est un autre designer Italien, Zafferano, qui a lancé la mode de ces petites lampes qui fleurissent les tables des restaurants italiens chic : la Poldina.

N'oublions pas non plus nos créateurs designers français, qui ne sont pas en reste. Je veux notamment parler de Milan Bijelic, créateur de Fosfens, un spécialiste de la led, dont la devise « La lumière peut être une œuvre » s'inscrit bien dans la même démarche (lire Dandy n°75). Mais aussi de Henri Bursztyn, architecte de formation et spécialiste de la création de volumes en lumière. Et encore de Maiori (lire Dandy n°98), le spécialiste des luminaires outdoor venu du Pays basque français. Tous concourent à la recherche la plus avancée des technologies qui permettent, à l'image d'Ingo Maurer et d'Enzo Catellani, de faire de la lumière un art à part entière. □

Je voulais donner vie à l'une des formes les plus simples et essentielles : le cercle. J'ai essayé de le faire en réalisant une lampe peu envahissante, et quand je l'ai allumée, son nom m'est venu spontanément : Sorry Giotto.

Enzo Catellani

