IRIS VAN HERPEN

SCULPTING THE SENSES*

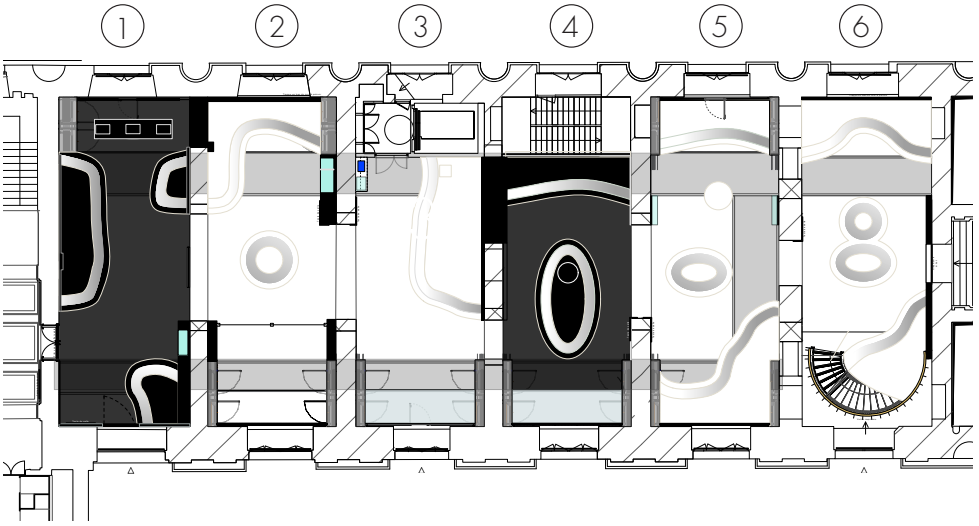
EXPOSITION
29 NOV. 2023 –
28 AVRIL 2024

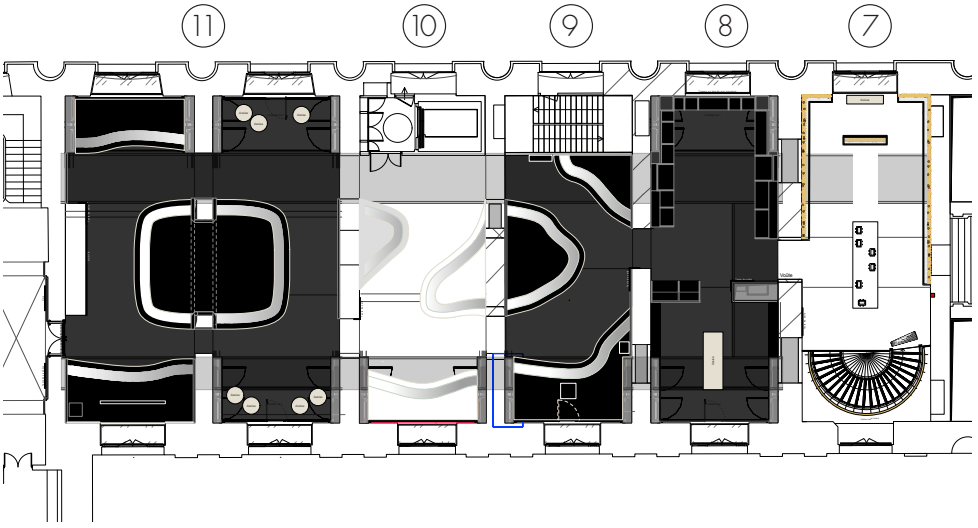
FR

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.

RECYCLEZ-MOI ! En déposant votre livret à la sortie de l'exposition, il pourra être recyclé ou réutilisé.

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

5
LA DYNAMIQUE DES STRUCTURES

Grâce à son approche holistique, Iris van Herpen s'intéresse à l'existence de toutes les structures qu'elles soient naturelles ou artificielles, organiques ou architecturales. Le corps devient le composant d'un tout, relié à sa physicalité mais aussi à son esprit et à son âme. Elle puise dans les singularités du vivant pour en extraire des écosystèmes, des processus de croissance, des interconnexions. Les champignons, à eux seuls un des règnes du vivant, composent ce monde à part, tissé d'enchevêtrements de filaments de mycélium, qui séduisent Iris van Herpen tant par la beauté de leurs réseaux que par l'intelligence de leur système génératif. Ode à la nature, ses collections comme « Roots of Rebirth » sont un hommage à cette toile organique inframince et souterraine. Célébration du gothique flamboyant, sa *Cathedral Dress* réinvente les codes du vêtement.

6
SYNESTHÉSIE

Si la matérialité du corps, son anatomie et ses réseaux entrent en résonance avec les créations d'Iris van Herpen, d'autres dimensions de l'être la fascinent et l'inspirent. L'intérêt qu'elle porte au cerveau et plus particulièrement à la synesthésie ou aux phénomènes complexes des états modifiés de conscience, comme le rêve lucide ou l'hypnose, lui permet d'étirer les frontières de la mode au-delà de la simple perception visuelle ou de l'expérience tangible du vêtement. Fascinée par la neurologie, elle cherche à susciter le trouble, à magnifier les sens, à les sculpter par les matériaux qu'elle choisit. Comment diluer les frontières de la perception ? Comment stimuler le cerveau à travers les cinq sens et comment les associer les uns aux autres pour provoquer une nouvelle expérience émotionnelle ?

← Wim Delvoye (né en 1965), Belgique
Nautilus Penta, 2023
Acier inoxydable découpé au laser
Collection de l'artiste
© Adagp, Paris
→ Ferruccio Laviani (né en 1960), Italie,
Good Vibrations Cabinet, 2013
Conçu pour Fratelli Boffi
Noyer massif, finitions chêne, sculpté,
iselé et gravé grâce à des procédés numériques
Musée des Arts décoratifs, Paris
Achat Fratelli Boffi grâce au méçénat du Cercle
Design 20/21,2020, Inv. 2020.11.1.1-6
© Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière

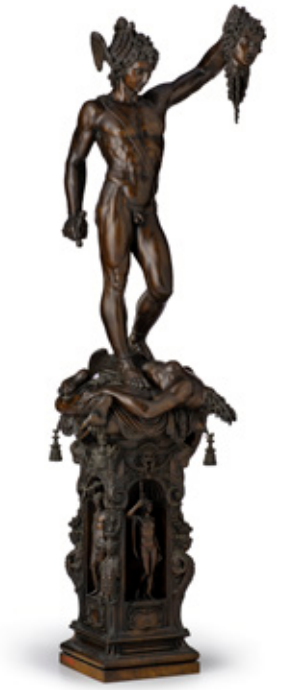
7
ATELIER ALCHIMIQUE

L'Atelier alchimique rend hommage au parcours d'Iris van Herpen à travers la présentation de centaines d'échantillons spectaculaires réalisés en collaboration avec de nombreux artistes, architectes, designers et scientifiques. Révélant les multiples processus employés par la créatrice, ces éléments sont tout autant issus des nouvelles technologies que des savoir-faire artisanaux.

8
CABINET DE CURIOSITÉ

Conçu à la manière d'un cabinet de curiosités du XXIe siècle, cet espace reflète les multiples sources d'inspiration d'Iris van Herpen. Hétéroclite, cet ensemble révèle sa soif de découverte, son appétence pour des disciplines proches comme radicalement éloignées de la mode, son goût pour la richesse et la diversité de ce qui nous entoure. Représentation encyclopédique de sa carrière, ce cabinet synthétise son foisonnement créatif, son approche holistique, sa force à générer des connexions entre les mondes.

← Iris van Herpen (née en 1984), Pays-Bas
Robe kimono *Labyrinthine*,
collection « Sensory Seas », 2020
Organza de verre, crêpe, tulle, Mylar
Collection Iris van Herpen
Carla van de Puttelaar (née en 1967, photographe)
pour Iris van Herpen
© DR
→ Papi (fondeur), Italie
Persée montrant la tête de Méduse
Florence, fin du XIXe siècle
D'après l'œuvre originale de Benvenuto Cellini
(1500-1571), 1545, Italie
Bronze à patine brune
Musée des Arts décoratifs, Paris
Legs Arconati-Visconti, 1925, Inv. 23986
© Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière



9
MYTHOLOGIE TÉNÉBREUSE

Native du village de Wamel, proche de Den Bosch, la ville du peintre flamand Jérôme Bosch, Iris van Herpen a grandi en examinant avec intensité les figures fantastiques de l'artiste, mêlant alchimie, mysticisme et allégories. Elle en garde un goût certain pour l'hybridation et le foisonnement, questionnant pareillement la nature animale et la nature humaine, les fusionnant en des êtres chimériques. À travers ses découvertes faites dans les collections du Embassy of the Free Mind, à Amsterdam, et dans les cabinets de curiosités que l'histoire de l'art a mis en lumière, elle explore les émotions de la peur à l'intérieur de ces mondes imaginaires. Les ressources littéraires des périodes symboliste et surréaliste, lui permettent aussi d'exploiter la métaphore comme un prisme d'expression, renouvelant dès lors les typologies conventionnelles de la mode. Des *Métamorphoses* d'Ovide à la mythologie japonaise, elle aime réinterpréter les mutations de notre monde.

10
NOUVELLE NATURE

Dans de nombreuses collections, les silhouettes d'Iris van Herpen, habillées de lignes de vie, viennent célébrer un nouveau concept de nature futuriste. En présentant des perceptions d'un avenir imaginaire, elle questionne avant tout les distinctions entre nature et artifice face à une société aspirée et fascinée par la présence croissante du virtuel. Mettant à l'épreuve la présence physique du corps dans un monde post-humain, la créatrice invite à observer une société de plus en plus en interversion. Dans les collections « Syntopia », « Escapism » et « Voltage », elle interroge les liens étroits entre sciences et technologies. Fascinée par le monde de demain, Iris van Herpen fusionne les disciplines, les tissent les unes avec les autres, pour donner naissance à une nouvelle définition de la mode. Le vêtement, métamorphosant le corps en être hybride, incarne dès lors une vision futuriste de notre monde.

11
VOYAGE COSMIQUE

Iris van Herpen montre, à travers l'exploration du cosmos, combien elle manie l'art de la synthèse, s'inspirant tout autant des dernières découvertes que de l'histoire des arts et des sciences, des cartes anciennes d'Andreas Cellarius que des images du télescope James Webb. Le cosmos et ses mystères entretiennent son imaginaire et avivent sa créativité. Métaphore de son approche holistique, ils incarnent un espace de déploiement sans limites, symbole d'une liberté absolue. Les couleurs flottent, s'animent et offrent de nouveaux horizons pour les corps en lévitation. Appréhender le cosmos, c'est pour elle bouleverser l'ordre des choses et prendre de la hauteur. Le monde devient un tout au-delà de la seule planète Terre. Il ne se développe plus de bas en haut ou de haut en bas mais dans toutes ses dimensions, comme un multivers, sans plus de frontières si ce ne sont celles de l'esprit et de son imaginaire, de l'âme et de ses voyages cosmiques.

← Casey Curran (né en 1981), États-Unis, *Daphne*, 2020
Laiton, Dura-Lar®, feuille d'or, Flex Seal®, acrylique, moteur
Collection de l'artiste
© Mathias Wendzinski
→ Iris van Herpen (née en 1984), Pays-Bas
En collaboration avec Kim Keever (né en 1955), États-Unis
Robe *Cosmica*, collection « Shift Souls », 2019
Organza, tulle
Collection Iris van Herpen, Warren du Preez et Nick Thornton Jones (photographes) pour Iris van Herpen
© DR
→ Kim Keever (né en 1955), États-Unis, *Abstract 46682*, 2019
Tirage d'exposition
© Kim Keever

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR DÉCOUVRIR L'EXPOSITION AUTREMENT

INDIVIDUELS

VISITE GUIDÉE
ADULTES

Le jeudi de 18h30 à 20h.
Le vendredi de 11h30 à 13h.
Le samedi de 11h30 à 13h.
et de 15h à 16h30.

VISITE GUIDÉE EN FAMILLE
DÈS 5 ANS

Le dimanche de 10h30 à 12h.

LES VISITES ATELIERS
POUR LES 4–14 ANS

« Mini Merveilles »
Atelier 4-6, 7-10 ans et en famille.
« Explorations naturelles »
Atelier 11-14 ans.

Le mercredi de 14h30 à 16h30.
Du mardi au vendredi pendant les vacances scolaires de 10h30 à 12h30 et/ou de 14h30 à 16h30.

STAGE MODE
POUR LES 11–14 ANS

« L'atelier de la mode »
Sur les pas d'Iris van Herpen, le stage invite à faire l'expérience du travail de créateur de mode. Des étapes d'exploration à la réalisation en volume d'un mannequin de papier habillé, cet atelier offre la possibilité d'exercer sa créativité en expérimentant les propriétés et les techniques du papier.

Quatre séances de 2h30, du mardi au vendredi durant les vacances scolaires.

CONFÉRENCE

Le jeudi 11 janvier 2024 de 18h30 à 20h.
« Dans les coulisses de l'exposition Iris van Herpen ». Par Cloé Pitiot et Louise Curtis

Retrouvez toutes les informations sur l'exposition et les activités ici :

GROUPES

Des visites guidées (en français ou en anglais) et des ateliers sont proposés aux établissements scolaires, centres de loisirs, écoles supérieures, universités, associations, entreprises aux jours et heures de leur choix.

Réservation des activités :
reservation@madparis.fr
+33 (0) 1 44 55 57 66

Retrouvez toutes les informations sur les activités pour les groupes ici :

Vous souhaitez un créneau horaire de visite pour votre groupe (sans activité) ? Réservez un Billet groupes en visite libre sur https://billetterie.madparis.fr.

POURSUIVEZ VOTRE VISITE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

En rejoignant le 3e étage.

Votre billet donne accès à tout le musée, profitez-en et découvrez comment l'extraordinaire richesse des formes du vivant (espèces végétales et animales) a été une inépuisable source d'inspiration pour les créateurs d'art décoratif.

Mobilier, art de la table, papiers peints, objets d'art, verre, design, mode, bijoux, jouet, publicité.... Avec plus d'un million d'œuvres, le musée des Arts décoratifs à Paris conserve l'une des plus importantes et des plus belles collections d'arts décoratifs au monde. Laissez-vous transporter à travers huit siècles d'histoire du goût, des matières et des techniques, des styles et des usages.

Déployé sur huit étages et ponctué par des *period room* ou reconstitutions de pièces à vivre, le parcours vous invite à une immersion dans l'art de vivre à la française, du Moyen Âge à nos jours et du quotidien à l'exceptionnel.

Les équipes d'accueil sont à votre disposition pour vous renseigner. N'hésitez pas !

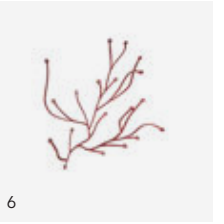
1

2

3

4

5


6

7

8

1. Cuillère, Allemagne, XVIe siècle. © Paris, MAD, Jean Tholance / **2.** Saucière, Jean-Claude Duplessis, Vincennes vers 1756. © Paris, MAD, Cyrille Bernard / **3.** Peigne gui, Paul et Henri Vever, 1900. © Paris, MAD, Jean-Marie del Moral / **4.** Lustre à douze lumières, Émile Gallé, vers 1904. © Paris, MAD / **5.** Chaise longue basculante, Charlotte Perriand, Japon, 1940. © Adagp, Paris, MAD, Jean Tholance / **6.** Modules de séparation Algues, France, Ronan et Erwan Bouroullec, Édition Vitra, Suisse, 2004. © Les Arts Décoratifs, Christophe Dellière / **7.** Éclosion d'épingles, Simone Pheulpin, 2019. © MAD, Paris. Christophe Dellière / **8.** Tomáš Libertíny, The Honeycomb Vase RED, Pays-Bas, 2022, Cire d'abeille. © Paris, MAD, Christophe Dellière

Les Arts Décoratifs, association reconnue d'utilité publique, regroupe le musée des Arts décoratifs, le musée Nissim de Camondo, l'école Camondo, les Ateliers du Carrousel et la bibliothèque.

SOUTENEZ LES ARTS DÉCORATIFS !

Adhérez aux Amis des Arts Décoratifs ou rejoignez l'un des cercles de donateurs qui soutiennent et participent activement à la vie de l'Institution : Cercle Design 20/21, Cercle des Arts graphiques, Club des Partenaires, Comité International… Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)1 44 55 59 78 ou mecenat@madparis.fr.

CARTE SOLO / DUO

Parcourez les expositions temporaires et les collections permanentes sans modération !
Offrez-vous le musée des Arts décoratifs et le musée Nissim de Camondo, en illimité, pendant un an, pour 40 € en solo ou 60 € en duo.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur madparis.fr.

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

À retrouver à la librairie-boutique

Édition Lanoo
256 pages,
25 × 33 cm, 65 €

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

107 rue de Rivoli – 75001 Paris
(Entrée par le jardin du Carrousel)

Réservation sur madparis.fr
Ouvert tous les jours de 11h à 18h.
Nocturne le jeudi jusqu'à 21h.
Fermé le lundi.

LIBRAIRIE-BOUTIQUE

+33 (0)1 42 60 64 94
Ouverte tous les jours de 11h à 18 h 30.
Nocturne le jeudi jusqu'à 21h.
Fermée le lundi.

LE RESTAURANT LOULOU

107 rue de Rivoli – 75001 Paris
+33 (0)1 42 60 41 96
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.

Pour le confort et l'accessibilité de tous, des audioguides, sièges pliants, fauteuils roulants, boucles à induction magnétique, porte-bébé, table à langer, sont disponibles au niveau -1 à proximité des vestiaires.

#Expo_IrisvanHerpen

Commissaire : Cloé Pitiot
Commissaire associée : Louise Curtis
Assistées de Mathurin Jonchères et Joffrey Picq
Scénographie : Agence NC
Graphisme : Agnès Dahan Studio

Cette exposition est rendue possible grâce au généreux soutien de Lizzie et Jonathan Tisch, de Lauren Amos, de Jordan Roth, des Friends of the Musée des Arts Décoratifs, de GRoW @ Annenberg, en particulier de Regina et Gregory Annenberg Weingarten, et de Krystyna Campbell-Pretty et sa famille.

En collaboration avec Hans Boodt Mannequins

Photographie couverture © Solve Sundsbø / Graphisme © Agnès Dahan Studio