

Dossier / Report

Quand l'art prend l'air

When art gets outdoors

Des immensités américaines
aux vignes du Languedoc,
des fondations aux parcs privés,
la sculpture XXL s'expose en plein air.
Et intègre le marché de l'art...

ANNICK COLONNA-CÉSARI

From the vast expanses
of America to the vineyards
of the Languedoc, from
foundations to private parks,
XXL sculpture is on display in the open
air. And is marching into the art market.

ANNICK COLONNA-CÉSARI

→ **Bernar Venet**
85,5° Arc x 23
2015, Le Muy,
Venet Foundation.

À l'évocation des sculptures monumentales de plein air viennent les images d'œuvres du *land art* dans l'immensité des espaces américains. « *En France, leur développement s'est fait dans les années 1980, sur fond de décentralisation, porté par la vogue de l'art contemporain* », analyse Jérôme Sans, curateur indépendant. Alors, loin de la ville, se sont ouverts de nouveaux lieux où l'art s'expose dans les parcs, tel le domaine de Kerguéhenec, en Bretagne. Dans ce sillage, le domaine de Chaumont-sur-Loire, qui chaque printemps invite des plasticiens à dialoguer avec la nature, a repris vie. Faute de moyens, la puissance publique a cédé la place aux institutions privées. À l'instar de la Fondation Carmignac qui, en 2018, a jeté l'ancre dans l'île de Porquerolles. Quatre ans plus tôt, le plasticien Bernar Venet avait créé sa propre fondation, au

Muy, dans le Var, confrontant ses *Effondrements* d'acier avec des œuvres minimalistes et conceptuelles. Patricia Lagneau a, elle, intégré dans le parc de son château du Rivau, en Val de Loire, une vingtaine d'étonnantes sculptures. Mais ce sont sans doute les domaines viticoles qui se sont le plus piqués au jeu.

L'art des vignes

Dans le Var, la Commanderie de Peyrasol, rachetée en 2001 par Philippe Austruy, est un modèle du genre. Elle accueille environ 80 œuvres, dont la scénographie a été repensée en 2021 par Lorenzo Fiaschi, cofondateur de la Galleria Continua. À proximité d'Aix-en-Provence, le château La Coste, repris en 2011 par l'homme d'affaires irlandais Patrick McKillen, se présente lui aussi comme un musée à ciel ouvert. De la même façon, les grands crus bordelais se sont mis au diapason, parmi lesquels le château Smith

Haut-Lafitte, où l'on est accueilli par un grand lièvre bondissant de Barry Flanagan. Et le phénomène s'étend. La galerie Ceysson & Bénétière a ouvert en 2022 sa septième antenne à Pouzilhac, près d'Uzès, dans le domaine de Panéry. Car le marché est avant tout porté par les galeries. Intermédiaires entre artistes et collectionneurs, ce sont elles qui assurent la production des pièces, souvent des commandes passées pour un environnement spécifique. À cet égard, les enseignes disposant de vastes superficies comme Gagolian, Thaddaeus Ropac ou Continua sont les mieux placées : l'art monumental s'y déploie à son aise. « *En découvrant des œuvres dans de tels lieux,* »

↑ Louise Bourgeois
Crouching Spider
2003, Puy-Sainte-
Réparate, château
La Coste.

→ Wang Keping
Petite Femme
1999-2011, Artcurial,
157 440 € (2023).

When we think of monumental outdoor sculptures, we think of land art in the wide open spaces of America. In France, this trend began in the 1980s, against a backdrop of decentralisation and the vogue for contemporary art', explains Jérôme Sans, an independent curator. So, far from the city, new venues opened where art could be exhibited in parks, such as the Domaine de Kerguéhennec in Brittany. In its wake, the estate at Chaumont-sur-Loire, which each spring invites visual artists to engage in a dialogue with nature, has come back to life. With resources now dwindling, public authorities have given way to private institutions. Like the Fondation Carmignac, which dropped anchor on the island of Porquerolles in 2018. Four years earlier, the visual artist Bernar Venet set up his own foundation in Le Muy, in the department of Var, confronting his steel *Effondrements* (Collapses) with minimalist and conceptual works. Patricia Laigneau has integrated around twenty astonishing sculptures into the grounds of her Château du Rivau in the Loire Valley. But it is the wine-growing estates that have really pushed the boat out.

The art of the vine

The Commanderie de Peyrassol in the Var, bought by Philippe Austruy in 2001, is a model of its kind. It houses around eighty works, in a display redesigned in 2021 by Lorenzo Fiaschi, co-founder of Galleria Continua. Near Aix-en-Provence, Château La Coste, taken over in 2011 by Irish businessman Patrick McKillen, is also an open-air museum. In Bordeaux, too, the *grands crus* have followed suit. Visitors to Château Smith Haut-Lafitte, for example, are greeted by a large leaping

hare by Barry Flanagan. And the phenomenon is spreading. In 2022, the Ceysson & Bénétière gallery opened its seventh branch in Pouzilhac, near Uzès, on the Panéry estate. For it is mainly galleries that drive this market. As intermediaries between artists and collectors, they are responsible for producing the works, which are often commissioned for a specific environment. In this respect, galleries which have vast spaces where monumental art can be seen to advantage, such as Gagolian, Thaddaeus Ropac or Continua...

5 parcs de sculptures dans le monde / 5 sculpture parks around the world

Inhotim, Brésil / Brazil inhotim.org.br		À 70 km de Belo Horizonte, Inhotim rassemble quelque 700 œuvres de 60 artistes, en plein air ou dans des galeries, au cœur d'un immense jardin botanique. 70 km from Belo Horizonte, Inhotim brings together some 700 works by 60 artists in open-air and gallery settings, in the heart of an immense botanical garden.
Naoshima, Japon / Japan benesse-artsite.jp		Cette île de 14 km², au sud du Japon, déploie une dizaine de musées et maintes sculptures en plein air, dont la célèbre citrouille géante de Yayoi Kusama, qui accueille les visiteurs sur le port. This 14 square-kilometre island in southern Japan boasts a dozen museums and numerous outdoor sculptures, including Yayoi Kusama's famous giant pumpkin, which welcomes visitors on the harbourside.
Jardin des Tarots, Italie / Tarot Garden, Italy giardinodeitarocchi.it		En Toscane, Niki de Saint Phalle a conçu ce jardin fantastique entre 1979 et 2002, année de sa disparition, y plaçant 22 sculptures de céramique monumentales qui évoquent le jeu de cartes. In Tuscany, Niki de Saint Phalle created this fantastic garden between 1979 and 2002, the year of her death, placing 22 monumental ceramic sculptures inspired by tarot cards.
Storm King Art Center, États-Unis / United States stormkingartcenter.org		Une centaine de sculptures d'artistes contemporains s'intègrent dans ce parc naturel vallonné de 200 hectares, situé dans l'État de New York. Around a hundred sculptures by contemporary artists have been placed around this hilly 200-hectare nature park in New York State.
Yorkshire Sculpture Park, Royaume-Uni / United Kingdom ysp.org.uk		Dans cet ancien parc de château de West Bretton sont disséminées une centaine de sculptures, permanentes ou temporaires. The parkland of Bretton Hall is home to around a hundred sculptures, both permanent and temporary.

← Nils-Udo
La Couvée
2018, Porquerolles,
Fondation Carmignac.

...
are the best placed. As Loïc Garrier of Galerie Ceysson & Bénétière observes, 'When collectors see works in such venues, they think to themselves: Why not?' Fairs, too, have adapted to the trend. They have set up 'extramural' displays, while maintaining their commercial character. This principle, inaugurated by the FIAC in 2006, was retained in 2022 by its successor, Paris+ par Art Basel, when lucky exhibitors included Polish-born artist Alicja Kwade, who took over Place Vendôme under the curatorship of Jérôme Sans, with the support of her gallerist Kamel Mennour.

A new craze

The Domaine du Muy, created in 2015 by gallerist Jean-Gabriel Mitterrand and his son Edward, is a private garden, accessible by appointment, where around twenty sculptures stand proud. 'I generally prefer to keep the originals', explains Edward Mitterrand, 'and sell editions, some of which may be co-produced with other galleries. In fact, Le Muy is a laboratory for our expertise, because installing and maintaining the sculptures requires highly technical skills.'

...
les collectionneurs se disent : pourquoi pas ?», commente Loïc Garrier de la galerie Ceysson & Bénétière. Les foires, elles, se sont adaptées. Elles aménagent des parcours « hors les murs », tout en maintenant leur caractère commercial. Ce principe inauguré par la Fiac dès 2006 a été conservé en 2022 par son successeur, Paris+ par Art Basel. Parmi les heureux élus de cette édition figurait l'artiste d'origine polonaise Alicja Kwade, qui a investi la place Vendôme sous le commissariat de Jérôme Sans, grâce au soutien de son galeriste Kamel Mennour.

Un nouvel engouement

Le domaine du Muy, créé en 2015 par le galeriste Jean-Gabriel Mitterrand et son fils Edward, est un jardin privé, accessible sur rendez-vous, où s'épanouissent une vingtaine de sculptures. « *Je préfère généralement garder les originaux, précise Edward Mitterrand, et vendre des éditions dont certaines peuvent être*

coproduites avec d'autres galeries. En fait, Le Muy est un laboratoire de notre savoir-faire car l'installation et l'entretien des sculptures requièrent des compétences très techniques. »

Le prix d'achat des sculptures oscille souvent entre 10 000 € et un million. Auquel s'ajoutent les frais de transport et d'installation. Martin Guesnet, directeur Europe d'Artcurial, se réjouit de l'engouement actuel. Il organise chaque été depuis 2019 « Monaco Sculpture », une exposition-déambulation à travers la principauté, clôturée par une vente aux enchères. En 2022, une quarantaine de pièces signées Wang

→ Daniel Buren
Le Damier flottant
arc-en-ciel
(photo-souvenir)
2016-2021,
Flassans-sur-Issolle,
Commanderie
de Peyrassol.

...

Keping, Bernar Venet ou encore Philippe Hiquily ont ainsi totalisé 6 millions d'euros. « Les collectionneurs qui ont de belles propriétés y passent de plus en plus de temps, explique Martin Guesnet, car ils peuvent aussi bien travailler depuis leur jolie villa du Sud de la France, de Gstaad ou de Saint-Moritz que dans leur bureau parisien ou londonien. De la même façon qu'ils demandent à un décorateur d'aménager leur appartement, ils font appel à un paysagiste pour embellir leur jardin, pas seulement avec des arbres et de belles plantes, mais aussi avec des sculptures. » ||

→ Alicja Kwade
Au cours du Monde B
2022, vue in situ
place Vendôme
/ installation view
on Place Vendôme.

...

Generally, the purchase price of sculptures can be anywhere between €10,000 and a million. Added to this are the costs of transport and installation. Martin Guesnet, Arterial's European director, is delighted with the current fashion. Every summer since 2019, he has been organising 'Monaco Sculpture', an exhibition that takes visitors around various locations in the Principality, culminating in an auction. In 2022, some forty pieces by Wang Keping, Bernar Venet and Philippe

Hiquily fetched €6 million. 'Collectors with beautiful properties are spending more and more time there', explains Martin Guesnet, 'because they can just as well work from their pretty villa in the South of France, Gstaad or Saint-Moritz as from their office in Paris or London. In the same way that they will ask a decorator to design their flat, they call on a landscape gardener to embellish their garden, not just with trees and beautiful plants, but also with sculptures.' ||

3 questions Alicja Kwade,

Née en 1979, l'artiste, d'origine polonaise, vit et travaille à Berlin/
Born in 1979, the Polish-born artist lives and works in Berlin

D'où vous vient cet intérêt pour la sculpture d'extérieur ?

Je suis profondément convaincue de l'importance de l'art et de la culture comme fondement de l'humanité. Par mes créations, je veux toucher toutes les couches de la société. La sculpture publique d'extérieur est le meilleur moyen d'y parvenir.

Vous intervenez dans les endroits les plus divers, sur la place Vendôme pour Paris+ ou sur le site antique d'Al-Ula, en Arabie saoudite, dans le cadre de la biennale Desert X...

Comment procédez-vous ?

Je visite les lieux en amont. Chaque endroit nécessite une intervention spécifique même si, au bout du compte, une sculpture peut continuer son existence singulière dans un contexte différent. Je commence par dessiner. Je pense et développe de cette façon chaque projet, et mon équipe composée de multiples talents, architectes ou ingénieurs, prend ensuite le relais.

Travaillez-vous aussi pour des collectionneurs privés ?

Oui. Généralement, Kamel Mennour, mon galeriste, me contacte pour me demander si je souhaite répondre à une commande précise. Là encore, j'essaie de visiter le lieu où l'œuvre doit prendre place. Le mieux est d'apprendre à connaître le collectionneur, car l'art est une affaire d'émotion qui relève du privé et de l'intime. Je veux comprendre son intention, le rendre heureux et fier.

Where did your interest in outdoor sculpture come from?

I am deeply convinced of the importance of art

and culture as the foundation of humanity. With my creations, I want to reach out to all sections of society. Outdoor public sculpture is the best way of achieving this.

You work in a wide variety of places, from Place Vendôme for Paris+ to the ancient site of Al-Ula, in Saudi Arabia, as part of the Desert X biennial. How do you go about it?

I visit the site beforehand. Each place requires a specific intervention, even if, in the end, a sculpture can continue its singular existence in a different context. I start by drawing. That's how I think about and develop each project, and then my team of talented architects and engineers takes over.

Do you also work for private collectors?

Yes, usually Kamel Mennour, my gallery owner, contacts me to ask if I'd like to work on a specific commission. Once again, I try to visit the place where the work is to be installed. The best thing is to get to know the collector, because art is a matter of emotion, something private and intimate. I want to understand their intentions, to make them happy and proud.