

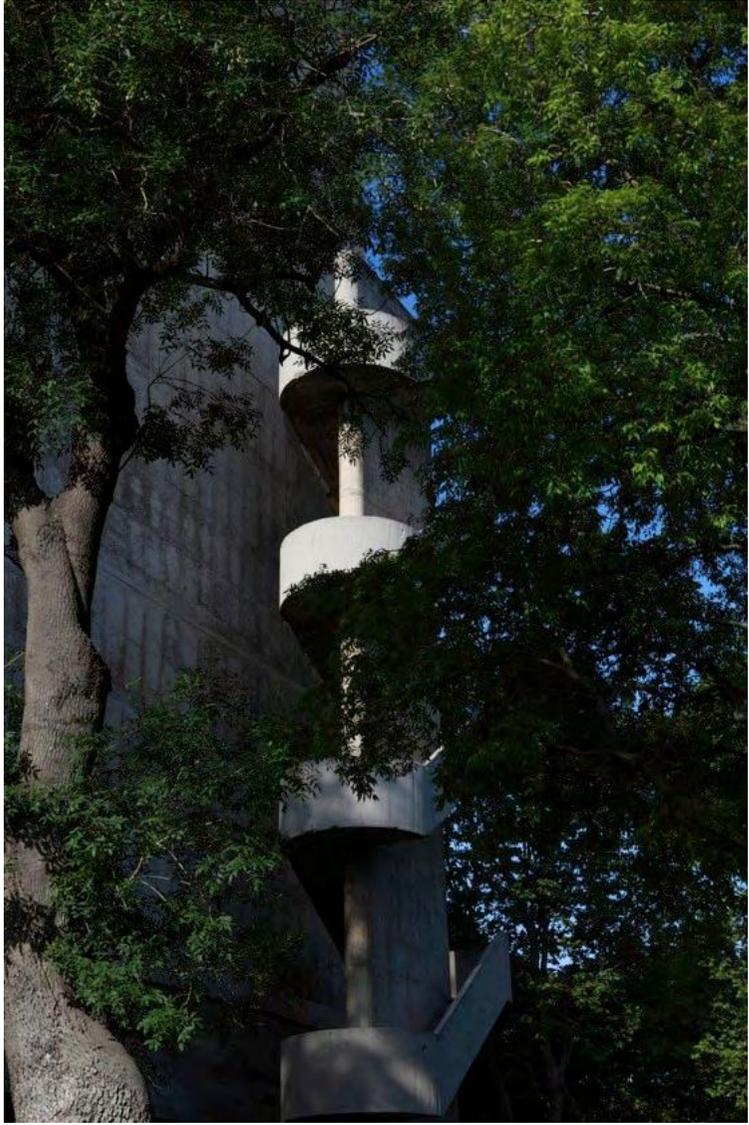
Small informational text labels on the left side of the wall.

Small informational text labels on the right side of the wall.

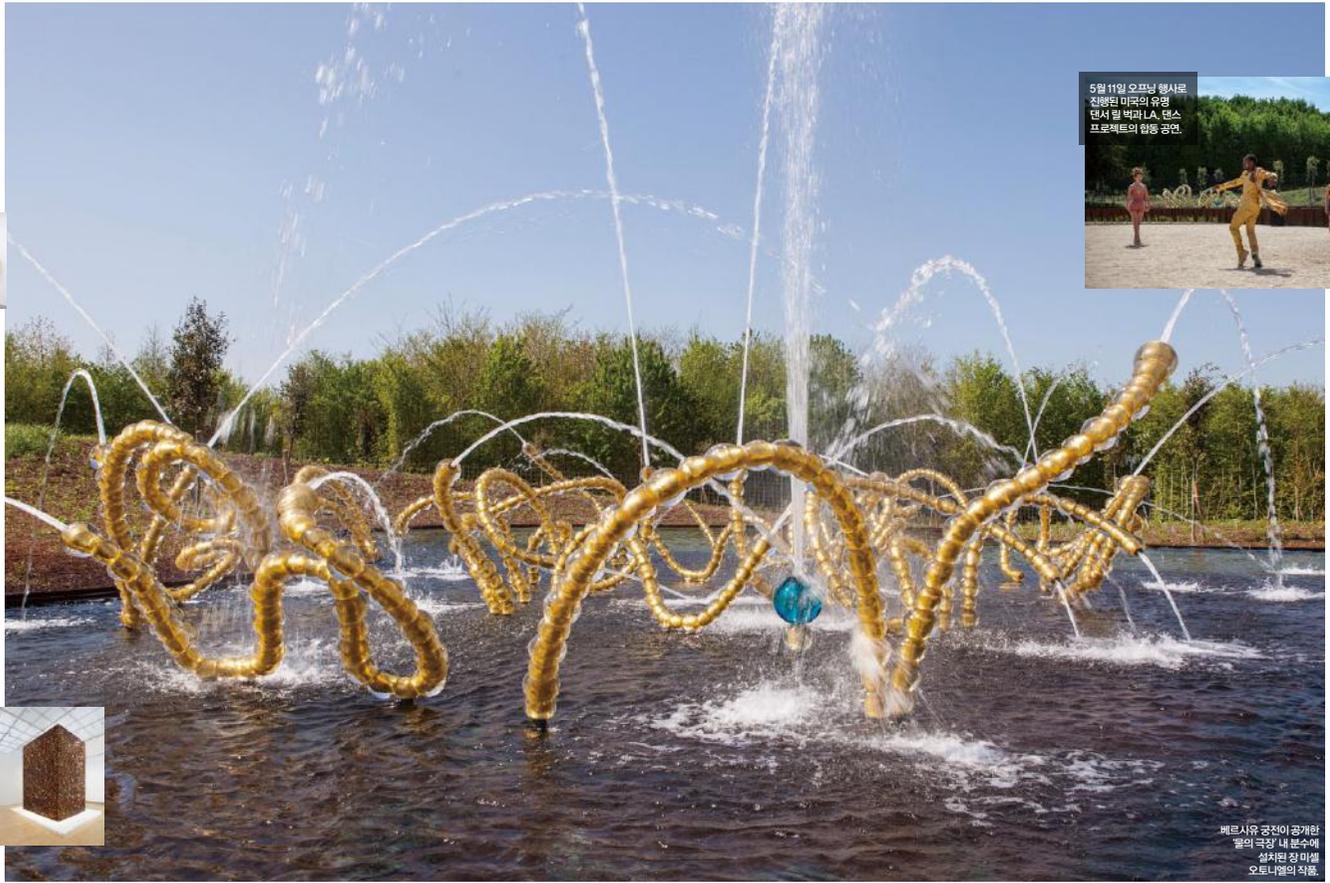
ELLEart

베르사유의 구슬 BEADS AND SPLASH

베르사유 궁전의 가장 핵심 주인이었던 루이 14세가 아끼던 장소 '물의 극장'이 다시 태어났다. 금빛 구슬들이 물방울을 뿜기며 춤추는 비밀의 정원을 장 미셸 오토니엘과 함께 산책했다.

photographer DIANE ARQUES writer 김지은 editor 김아름

5월 11일 오프닝 행사로 진행된 미국의 유명 댄서 팀 백과 LA, 댄스 프로젝트의 합동 공연.

베르사유 궁전이 공개한 물의 극장 '내 분수에 설치된 장 미셸 오토니엘의 작품'

프랑스 베르사유 궁전의 과거와 미래를 잇는 '물의 극장(Water Theatre Grove)'이 문을 열었다. 대중에게 처음 공개되는 이곳은 태양왕 루이 14세가 생전에 특별

히 아꼈다고 전해지나 안타깝게도 1775년에 파괴된 장소. 2009년 베르사유 궁전은 오랫동안 닫혀 있던 이곳에 새로운 분수 정원을 조성하기로 결정했다. 프랑스의 유명한 조경사 루이스 베네시(Louis Benechi)가 정원과 분수를 디자인하는 역할을 맡았고, 형형색색의 유리 구슬 작업으로 유명한 장 미셸 오토니엘(Jean-Michel Othoniel)이 분수에 어울리는 설치미술을 선보일 아티스트로 낙점됐다. 오랜 자료 조사와 여러 전문가들의 조신스런 협업으로 다시 태어난 정원은 그야말로 탄성을 자아내게 한다. 이탈리아 무라노 섬의 장인들이 하나하나 입으로 불어서 만든 금색 유리 불들이 춤추듯 세 개의 분수 위를 장식하고 있다. 반짝이는 구슬에서 뿜어져 나오는 물줄기와 수면 위에 퍼지는 금빛 물결이 마치 3D 영상처럼 환상적인 장관을 연출한다. '아름다운 춤(Les Belles Danses)'이라는 이름이 붙은 오토니엘의 설치미술 작품은 앞으로

베르사유 궁전의 역사와 함께 숨쉬게 된다. 베르사유 궁전 정원에 새로운 아티스트의 작품이 '영구적으로' 설치되는 것은 300년 만에 처음 있는 일이라고 한다. 아티스트 본인에게도 영광스러운 이력이 아닐 수 없다. 5월 11일 정식 오픈을 앞둔 정원에서 오토니엘을 만나 전설이 될지 모를 작품의 탄생기를 청했다.

준비 기간이 길었다던데, 완성된 작품을 마주한 기분은 정말 기쁘다. 4년의 시간을 기울인 결과물을 마주하니 감동적이기까지 하다. 본격적인 제작 과정만 1년 넘게 걸렸다. 정원이나 공원에서 야외 설치미술 작업을 여러 번 해봤지만, 물이 뿜어져 나오는 작품은 처음이었다. 물과 끊임없이 접촉해야 하니 그만큼 까다로웠던 게 사실이다. 많은 시행착오가 있었지만 지금 이 모습을 보니 힘들었던 기억이 전부 사라지는 듯하다.

바로크 시대의 댄스 음악에서 작품의 영감을 얻었다고 베르사유 궁전에 있는 조각이나 브론즈 작품들은 모두 각각의 의미가 있는데, 대부분 이곳의 주인이었던 왕들과 관련돼 있다. 루이 14세의 힘과 업적을 상징하는 흔적은 베르사유 궁전 도처에 있다. 그가 아직 이곳에 머물고 있는 것 같은 착각이 들 정도다. 루이 14세의 자취를 조사하던 중, 화단과 정원 바닥에 있는 장식적인 패턴이 왕이 댄스

스텝을 익히기 위한 것이라는 걸 알게 됐다. 이는 무용 역사에 있어서도 매우 중요한 사료라고 하더라. 여기에서 영감을 얻어 물 위에서 춤추는 왕을 표현하고자 했다. 조경사 루이스 베네시가 디자인한 분수 또한 연극 무대에서 영감을 받았다 하니, 정말 완벽한 조화가 아닌가.

이야기를 듣기 전에는 전설 속 동물의 형상처럼 보이기도 했다. 하하, 그랬나? 바로크 음악에도 그로테스크한 면이 있으니까, 작업할 때 항상 다양한 이미지를 연출하는 걸 좋아한다.

작품이 수면 위에 낮게 자리하고 있는데, 높이 제약이라도 있었나 분수에서 물이 뿜어져 나올 때면 7m가 넘는다. 앞서 말했듯 왕이 춤추는 모습을 표현하고 싶었기에 실제 사람의 키와 비슷한 높이를 고려했다. 그렇게 보이지 않을 수도 있지만, 30평이 넘는 면적을 차지하는 페스케일이 큰 작업이다.

아이디어를 현실로 옮기는 작업 과정은 수월했나 오, 결코 쉽지 않았다. 이런 종류의 작업은 미적인 부분뿐 아니라 과학적, 수학적으 로 고려할 부분이 많다 보니 어느 때는 건축물을 짓는 것처럼 느껴진다. 혼자만의 힘으로 할 수 없기에 건축가, 엔지니어들과 함께 작업하는데, 과정이 복잡하긴 하지만 그만큼 매력적인 작업이었다.

특히 이번 설치미술 작품은 베르사유 궁전에 영구적으로 남기 때문에 재료 선택에도 신중을 기했다. 분수에서 뿜어져 나오는 물줄기와의 조화도 신경 써야 했다. 그러면서도 너무 튀지 않는 겸손한 작품을 만들고 싶었다.

금빛 구슬 사이에 크기와 모양이 다른, 블루 컬러 구슬이 눈에 띈다 과거 분수가 있던 자리에서 조각상의 일부로 추정되는 네 개의 파란 돌이 발견됐다더라. 그 얘기를 듣고 블루 컬러의 유리 구슬을 따로 제작했다. 루이 14세가 살던 과거와 현재를 잇는 연결 고리라고 할까. 과거와 현재의 연결 고리라니, 동양적인 세계관처럼 들린다. 그렇지

도 모른다. 현재의 작업을 통해 과거를 덮어버리는 아티스트들이 많은데, 나는 과거와의 연결성을 중요하게 생각한다. 전시를 위해 여러 번 방문했던 동아시아 국가들의 문화에서 많은 영향을 받았다. 프랑스에서 태어난 내게 새로운 시각을 열어줬다고 할 수 있다. 한국에 가는 걸 참 좋아하는데, 아주 매운 요리만 빼고 한국 음식도 잘 먹는다. 내년 봄에 국제갤러리에서 전사를 계획하고 있어서 곧 서울을 방문할 예정이라 산다. ■

장 미셸 오토니엘의 대표 작업들. 1 도쿄 롯폰기 힐스에 있는 오리 정원에 영구 설치된 'Kin No Kokoro', 2014. 2 2013년 파리의 갤러리 페르낭에서 열린 개인전 '(Les Noueds de Babel)', 3 파리 루브르박물관 지하철 역 입구를 장식한 'Le Kiosque des Noces', 2000. 4 2012년 뉴욕 브루클린 미술관에서 열린 회고전 '(My Way)', ©Jean-Michel Othoniel/Adagop, Paris 2015

Les galaxies musicales de François-Frédéric Guy

Rencontre avec ce pianiste passionné d'astronomie qui donnera, pendant le Festival, l'intégrale des sonates de Beethoven en l'église de La Côte-Saint-André

« **A** 45 ans, j'ai vu la terre entière, j'ai joué avec des chefs immenses et j'ai rencontré des gens exceptionnels. » A entendre François-Frédéric Guy dresser un tel bilan, on pourrait croire qu'il a fini de rouler sa bosse sur la planète musicale. A le regarder, aussi. Les yeux embusqués dans une jungle de poils grisonnants, il a l'air d'un Robinson satisfait de son sort. De fait, le pianiste au faciès odysseéen a tout du naufragé volontaire lorsqu'il dit se préserver « la possibilité d'une île » dans son océan de concerts, une plage où se ressourcer... en écoutant les autres. Mais ces évasions régénératrices sont rares. La dernière remonte à environ un an et se résume à un souffle : « le Ring », de Wagner. Donnée à l'Opéra de Paris dans son intégralité (pour la première fois depuis 1957) sous la direction de Philippe Jordan, la *Tétralogie* a déterminé un « moment capital » dans la vie du pianiste, qui entretient une passion pour Richard Wagner depuis l'adolescence. « J'ai pleuré après avoir découvert le premier acte de La Walkyrie », se rappelle le musicien, alors en proie à un dilemme.

Richard Wagner n'ayant rien écrit pour piano, fallait-il changer d'instrument ? François-Frédéric Guy n'est pas allé jusque-là et a tenté de résorber sa frustration en dévorant l'œuvre de Franz Liszt, « du Wagner pour piano ». Il a bien fait. Sa version de la *Sonate en si mineur* (pour le label Zig Zag Territoires) est un des fleurons de la discographie lisztienne. Quant au piano, il a constitué pour « FFG » un mode d'accès privilégié au firmament. Mais ce n'est pas le seul.

Outre un Yamaha de concert (aussi performant que sa voiture allemande) et un Steinway demi-queue (aussi raffiné que sa cafetière italienne), le mobilier du globe-trotter retranché en banlieue parisienne comporte un télescope. Dès qu'il le peut, François-Frédéric Guy s'adonne, en effet, à l'observation des étoiles. En amateur éclairé. D'ailleurs, il compte bientôt s'offrir une lunette équipée d'un système « Go to ». A son interlocuteur intrigué, il explique qu'il pourra ainsi « pointer » directement « les objets de Messier ». Nouveau blanc dans la conversation. Charles Messier (1730-1817), l'homme qui a répertorié 110 objets célestes, celui que Louis XV a surnommé le « furet des comètes »...

On croit avoir perdu de vue la musique mais François-Frédéric Guy reprend : « L'astronomie, c'est comme le Ring ; j'ai toujours aimé l'immensité, ce qui me dépasse. Chopin, Beethoven... ». Se sentir tout petit devant un compositeur d'exception ? Passe pour Chopin, qui a jadis plané dans la maison familiale sous les doigts paternels. Mais comment croire que Beethoven soit encore intimidant pour quelqu'un qui l'a joué des centaines de fois en public et l'a enregistré sur une quinzaine de CD ? « Il est vrai qu'avec lui je me sens dans mon élément, concède le fu-

DIANE ARQUES POUR « LE MONDE »

ret des sonates, et qu'il a produit en moi une sorte de big bang. »

François-Frédéric Guy est attiré par le corpus beethovenien parce qu'il forme un tout au sein duquel chaque œuvre conduit à la suivante. « *Lopus 109 est plus révolutionnaire que lopus 111* », affirme celui qui n'a pas examiné les 32 *Sonates* par le petit bout de la lorgnette : après avoir donné la totalité de ces 600 pages au cours d'un

même festival (le Printemps des arts de Monaco, en 2008), il les a enregistrées à trois reprises !

Toutefois, selon « FFG », cinq minutes de Chopin (une mazurka) sont aussi efficaces pour tutoyer l'infini que dix heures de Beethoven (les 32 sonates). « *La mazurka, c'est la planète X entre le nuage d'Oort - vaste ensemble sphérique qui serait à la frontière du système solaire - et Pluton, celle qu'on*

n'arrive pas à voir, qui est un minuscule point dans l'univers et qui recèle en elle-même tout un monde. » Les poussières d'étoiles signées Chopin seront donc explorées par ses soins « dans les dix ou quinze prochaines années ». De même que la galaxie Mozart, pour une tout autre raison. « Je veux sonder son art de la dramaturgie jusque dans les sonates habituellement délaissées, éclairer ce qui se joue dans l'ombre de la main gauche. »

Le théâtre sous les notes de musique. Wagner, Mozart et Beethoven, même combat pour ce metteur en scène du clavier qui, après avoir dirigé des concerts depuis le piano, envisage tout bonnement de monter sur l'étrépage pour interpréter des symphonies. Aboutissement logique d'une réflexion entamée dans les années 1990 avec

« Avec Beethoven, je me sens dans mon élément. »

Il a produit en moi une sorte de big bang »

le pianiste Leon Fleisher, devenu son mentor. « *Il m'a appris mon Beethoven* », confie « FFG », en soutenant que le refus des interdits proclamés par le compositeur le rapproche des créateurs de notre époque.

De fait, la musique contemporaine est très présente dans l'activité du pianiste, chambriste et chef d'orchestre en devenir, qui, sur son site (www.ffguy.net), réserve un espace à ses compositeurs de prédilection. Bruno Mantovani a sa faveur pour un humour et une prolixité qui l'apparentent à Joseph Haydn et pour son sens de la synthèse qui le situe au niveau d'un Maurice Ravel. Son *Concerto pour deux pianos*, dont François-Frédéric Guy a assuré la création anglaise, en février, avec la pianiste franco-arménienne Varduhi Yeritsyan, « ressemble à un vaisseau spatial et donne une image plus complexe du compositeur que celle habituellement véhiculée ».

Chez Marc Monnet, créateur iconoclaste et expert en programmation (directeur artistique du Printemps des arts de Monaco, c'est grâce à lui que l'intégrale des sonates de Beethoven y a été donnée en 2008), comme chez Hugues Dufourt, en passe de lui écrire une nouvelle pièce, François-Frédéric Guy apprécie la dimension visionnaire, une qualité qui lui permet de se retrouver pleinement dans la « musique spectrale ». Gérard Grisey, l'un des fondateurs de ce courant apparu dans les années 1970, a d'ailleurs composé une œuvre qui lui est chère. Tant pour son titre, *Le Noir de l'étoile*, que pour ses données scientifiques, fournies par l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. Ce dernier est, en effet, un proche du pianiste au télescope. ■

PIERRE GERVASONI

Des instruments d'époque pour faire revivre l'œuvre

Le Jeune Orchestre européen Hector-Berlioz donnera « La Damnation de Faust » en clôture du festival

Depuis sa création en 2010, le Jeune Orchestre européen Hector-Berlioz a participé chaque été au festival de La Côte-Saint-André, d'abord avec le *Te Deum*, puis les rares *Scènes de Faust* (2011), enfin *Roméo et Juliette* (2012) et *Béatrice et Bénédict* (2013) avant *La Damnation de Faust*, qui sera donnée cette année en clôture le 31 août.

L'idée de fonder un orchestre autour de la musique de Berlioz est née d'une rencontre, celle du directeur du festival, Bruno Messina, et du chef d'orchestre français François-Xavier Roth, connu pour son action pédagogique au sein des Siècles, l'orchestre professionnel qu'il a

lui-même créé en 2003. « *Les jeunes ont entre 17 et 28 ans, ils sortent des grandes écoles de musique européennes, de France, d'Allemagne, de Suisse, du Royaume-Uni. Tous s'intéressent au répertoire français de la première moitié du XIXe siècle, qu'ils veulent pratiquer sur instruments d'époque* », explique François-Xavier Roth.

Le succès est tel que la formation a dû refuser cette année une cinquantaine de candidats. Après un premier stage dispensé par quelques musiciens des Siècles début juillet, dans les locaux du Conservatoire de région, au 14, rue de Madrid, à Paris, une deuxième semaine accueille du 25 au 31 août les apprentis berlioziens

dans le village natal du compositeur. « *Les instruments à vent d'époque leur sont bien sûr fournis, précise François-Xavier Roth, tandis que violons, altos et violoncelles apprennent à monter leur instrument de cordes en boyaux et à se servir d'un archet romantique.* »

Œuvres peu jouées

Auteur du fameux *Grand Traité d'instrumentation et d'orchestration modernes* (1844), Berlioz est un précurseur visionnaire en matière d'orchestration. C'est pourquoi François-Xavier Roth reste persuadé que ses partitions ont tout à gagner à être interprétées avec les instruments pour lesquels il a composé.

« *Cela permet de rendre justice à sa pensée musicale*, affirme-t-il. Un des reproches communément adressés à Berlioz concerne en effet une certaine grandiloquence, que traduisent les instruments modernes. Mais le fait d'utiliser par exemple des cors naturels mêlés aux cors à pistons donne un alliage de timbres beaucoup plus noble et doux. »

Cet ancien assistant de Colin Davis puis de John Eliot Gardiner au London Symphony Orchestra souligne à quel point la France est à la traîne, comparée à l'Allemagne et surtout au Royaume-Uni, véritable patrie musicale de Berlioz. « *A part la Symphonie fantastique, et depuis peu, la Grande Messe des morts, les œuvres de*

Berlioz sont peu jouées chez nous, commente-t-il. Roméo et Juliette, par exemple, qui est à mon sens son chef-d'œuvre absolu, figure peu au programme des orchestres français. »

Grâce au Jeune Orchestre européen Hector-Berlioz, François-Xavier Roth espère former des musiciens capables de défendre les couleurs berlioziennes en France afin de réconcilier le grand homme et son public. « *Berlioz reste un répertoire à construire* », souligne le chef. Une étape décisive : le 20 juin 2015 verra leur premier concert parisien à la Philharmonie de Paris, dans un *Te Deum* que l'on espère prémonitoire. ■

MARIE-AUDE ROUX

ART BANK

艺术银行

www.artbank.org.cn

私人银行 VIP 艺术鉴赏专刊

2012.11

原始的现代

ARCHEO-MODERNISME

夏维尔·卫昂于1999年创作的《犀牛》在法国蓬皮杜艺术中心展出

Le Rhinocéros / The Rhinoceros, 1999.

Photo ©diane arques ; © Veilhan / ADAGP, Paris, 2012.

RMB60 / HK80

