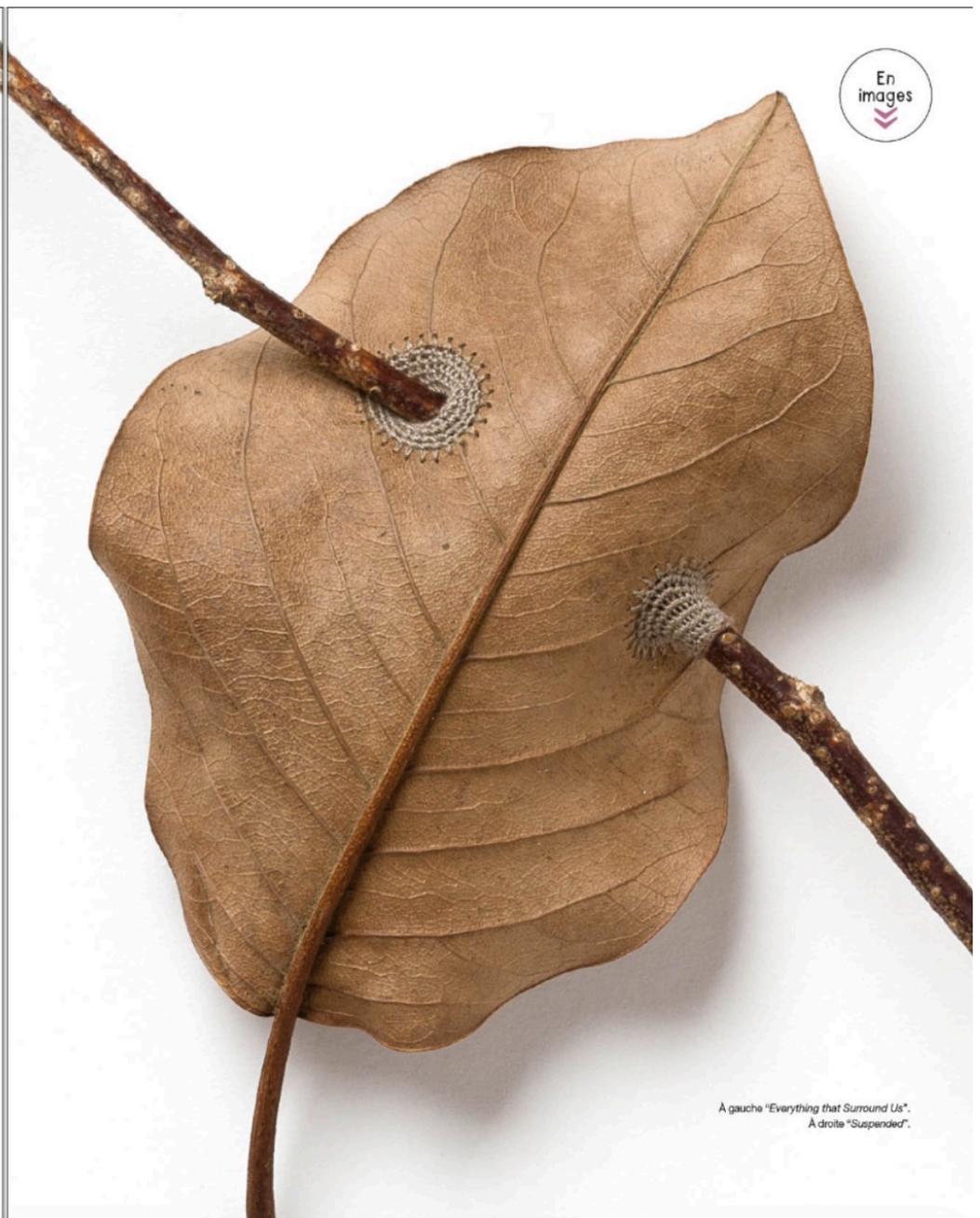

Du fil et des feuilles

AVEC UN SIMPLE CROCHET ET UN PEU DE FIL,
SUSANNA BAUER MET EN LUMIÈRE TOUTE LA BEAUTÉ
DE LA NATURE ET TRANSFORME DE SIMPLES
FEUILLES MORTES EN OBJETS D'ART ÉMOUVANTS.

À gauche "Everything that Surround Us".
À droite "Suspended".

À gauche "The Way It Goes".
À droite "Centered IX".

"Je travaille avec des crochets et des fils extrêmement fins pour repousser les limites de cette technique traditionnelle et souligner l'équilibre qui se crée entre la force du fil et la fragilité de la feuille, dont la beauté est périssable."

À gauche "Trans-planir"
et "Through".
À droite, détail de "Repos".

"Chaque feuille présente des caractéristiques uniques qui inspirent mon travail. La complexité de la nature se retrouve dans les plus petits détails. La tension entre le fil et la feuille peut se lire comme une métaphore des relations humaines."

*"Tout repose sur un équilibre
entre la force et la fragilité des matériaux."*

"Le travail du textile a toujours été présent dans ma vie, tout comme l'amour de la nature. J'ai grandi à la campagne, près d'une petite ville dans le sud de l'Allemagne. Dès ma plus tendre enfance, j'ai appris à reconnaître les plantes dans le jardin de ma grand-mère mais aussi à tricoter et à crocheter. Adolescente, j'avais un petit job chez un horticulteur et, par la suite, j'ai fait des études d'architecte-paysagiste. Marier mon amour des plantes et de l'art me semblait une bonne idée.

DU JARDIN AUX EFFETS SPÉCIAUX

À cette époque, j'avais des amis à l'école de cinéma de Munich et je donnais des coups de main sur des tournages. C'est là que j'ai entendu parler du métier de créateur de modèles réduits et d'effets spéciaux. J'y ai vu un moyen d'exprimer ma créativité. Ont alors suivi trois années d'apprentissage durant lesquelles j'ai appris à fabriquer toutes sortes de choses, des marionnettes aux robots, en passant par des décors et des vaisseaux spatiaux. Mais ce qui me plaît le plus, c'est de réaliser des maquettes miniatures. En 1996, j'ai décidé de m'installer à Londres pour travailler dans le cinéma et la publicité.

FEUILLE DE MAGNOLIA

Quand j'ai rencontré mon compagnon, Paul, qui est artiste lui aussi, j'ai commencé à faire des allers-retours entre Londres et les Cornouailles, à l'extrémité sud-ouest de la Grande-Bretagne, une région où j'ai pu me reconnecter à la nature. J'ai ensuite repris des études d'art. Mes premières créations mêlant des objets naturels et de travail au crochet datent de cette époque : une feuille de magnolia simplement soulignée d'un rang de mailles serrées. C'était en 2008 et je n'ai plus arrêté depuis. Mon travail commence toujours dehors : je ramasse des feuilles, je les nettoie et je les trie car elles doivent être parfaitement sèches avant de pouvoir être

travaillées. Et bien sûr, je les observe attentivement. Mes idées naissent petit à petit. Elles proviennent des motifs et des formes que je découvre lors de mes promenades, mais aussi de conversations avec les gens qui m'entourent. Tout repose sur un équilibre entre la force et la fragilité des matériaux. Commence ensuite la réalisation proprement dite. Je crochète directement sur les feuilles à l'aide de fil de coton et d'un crochet très fin. Cette technique très souple me permet d'exprimer de nombreuses idées : motifs complexes, textures serrées ou lâches, formes en volume, tout est possible. Mis à part un croquis rapide de temps en temps pour capturer une idée, je ne fais jamais de dessin préparatoire. La réalisation de certaines grandes pièces s'étale sur plusieurs mois, mais je travaille toujours sur plusieurs réalisations en même temps. Le travail de crochet est souvent ce que l'on voit en premier dans mes œuvres, mais je m'attache avant tout à souligner les caractéristiques de chaque feuille. Je mets en lumière des détails qui peuvent passer inaperçus. Mes créations évoquent le temps qui passe ou la façon dont nous interagissons les uns avec les autres selon notre propre sensibilité. Face à la beauté de la nature, tout ce que nous, humains, pouvons faire est de tenter de nous en approcher. ●

SUSANNA BAUER

Elle vit et travaille en Cornouailles, en Grande-Bretagne, avec son compagnon et leur fils. Retrouvez son travail sur son site SusannabaueR.com.