

HUIS VOOR
ACTUELE KUNST
DESIGN & ARCHITECTUUR

DOSSIER DE PRESSE

Colour. Seeing beyond pigment

08.05-24.08.2025

Les colorants et pigments sont partout. De la peinture sur les murs à l'encre des stylos, des cosmétiques aux vêtements, les pigments donnent littéralement de la couleur à la vie. Ils sont utilisés dans l'industrie alimentaire pour rendre les produits plus attrayants et dans le secteur pharmaceutique pour coder les médicaments ou rendre les pilules plus appétissantes. Et bien sûr, la production et l'utilisation des pigments sont intimement liées au monde de l'art et du design. Les couleurs contribuent à l'attrait des objets du quotidien comme des œuvres d'art.

Mais l'industrie des pigments et des colorants est l'une des plus polluantes au monde. Afin d'en réduire l'impact environnemental, il est essentiel de développer des alternatives. Le *Laboratorium*, le biolab dédié à l'art, au design et à la biotechnologie de KASK & Conservatorium de Gand, est spécialisé dans la production durable de couleurs. À l'aide de la nanotechnologie, il développe une palette chromatique. À partir de mélanine synthétique, une pellicule colorée est créée, qui peut être appliquée sur divers matériaux comme le papier, le métal, la céramique, le verre, etc. Dans cette exposition, sept artistes et designers explorent pour la première fois l'utilisation de la mélanine comme couleur structurelle.

Les couleurs structurelles comme alternative durable

Les couleurs structurelles représentent une avancée majeure dans le développement de pigments alternatifs. Là où les pigments traditionnels – ou même alternatifs – agissent par coloration physique de la matière, les couleurs structurelles permettent une approche optique de la couleur. Pourtant, cette piste biologique reste largement méconnue.

Les couleurs structurelles naissent de l'interaction de la lumière avec des structures microscopiques présentes dans un matériau. Il s'agit donc d'un effet optique produit par la diffraction de la lumière à l'échelle nanométrique. Cela engendre des couleurs vives, changeantes selon l'angle de vue et l'éclairage – comme on peut l'observer sur les ailes de papillons ou les plumes de paon. Ces structures sont souvent composées d'éléments simples comme la cellulose, la chitine, la kératine ou la mélanine. Ces matériaux sont abondants dans la nature, biodégradables et non toxiques. Parmi ces ressources, les recherches sur la mélanine synthétique – un pigment naturellement présent dans la peau – sont aujourd'hui suffisamment avancées pour permettre des expérimentations concrètes.

Et si, à l'avenir, nous n'avions plus besoin de pigments, même durables ? Et si un objet était produit avec une structure colorée intégrée à sa surface, plutôt que peint après sa fabrication ? Parlons-nous ici d'une technologie potentiellement "ultra-durable", sachant que des couleurs structurelles ont même été retrouvées dans des fossiles ?

Les œuvres exposées

Bram Vanderbeke

Bram Vanderbeke associe un travail artisanal à une fascination pour des matériaux tels que le béton et l'aluminium. *Ridges 1, 2 et 3* sont des objets muraux tridimensionnels qui invitent à une découverte sensorielle de l'espace, de la forme et de la matière. Leur surface semble coulée, mais est en réalité finement travaillée grâce au fraisage de plaques d'aluminium. La texture révèle des gestes intuitifs et manuels, nés d'un travail rythmique prolongé sur plusieurs jours. Selon la position du spectateur, de nouveaux détails apparaissent constamment : la lumière qui scintille dans les rainures, les couleurs choisies, et l'effet des ombres. Les accents colorés subtils, issus de la couleur structurelle partiellement brossée, changent continuellement d'intensité en fonction de la perspective.

Marlou Breuls

No Hard Peelings évoque une peau féminine écorchée. La texture en caoutchouc souple accentue la dimension tactile de l'œuvre. Mais la couleur, inspirée des ailes d'insectes, suscite un fort sentiment d'étrangeté. Les épingles à tête, qui semblent maintenir l'objet suspendu, renvoient à la taxidermie et intensifient la tension entre proximité tactile et distance. Le visiteur est invité à approcher l'œuvre sous différents angles et à ressentir cet inconfort intrigant, entre le désir de toucher et la mise à distance imposée. L'œuvre oscille entre jeu et inquiétude, et interroge subtilement la fabrication du corps féminin : comment nous manipulons, conservons ou détachons les corps des conventions.

Dimitris Theocharis

A Geometry of Togetherness est un cerf-volant inspiré de la forme tétraédrique du modèle conçu par Alexander Graham Bell en 1907. Réalisé en tiges de fibre de verre et tissu de parachute, l'objet dégage légèreté et équilibre. Malgré sa structure fragile, il peut réellement voler. Les couleurs structurelles en surface varient avec la lumière et rappellent les nuées d'étourneaux cherchant sécurité ensemble. À première vue ludique, l'œuvre constitue en réalité une exploration profonde des motifs récurrents dans la nature, l'architecture et la

technologie. Le cerf-volant montre comment des éléments simples, une fois assemblés, peuvent générer une nouvelle propriété. À l'instar des molécules et des motifs naturels, la précision géométrique révèle une harmonie souvent invisible.

Tiina Pyykkinen

Tiina Pyykkinen explore l'espace, le temps et la perception. Ses panneaux intrigants, fabriqués en acier miroir, évoluent constamment selon la lumière et l'angle de vue. Lors de la création, une colle protectrice est appliquée sur la surface avant la coloration, puis partiellement retirée, révélant des formes issues de l'ombre. Le résultat est interactif : le spectateur s'y reflète et fusionne avec l'image, rendant le tableau fluide plutôt que fixe. Pyykkinen cherche ainsi à créer une image en mouvement à la frontière du monochrome et du multichrome, de la stabilité et de l'insaisissable. Elle conçoit son œuvre comme un miroir de l'existence humaine : complexe, changeante, en perpétuel devenir. *Disguised Messages* invite à une contemplation sur notre place dans une réalité aux multiples couches.

Heleen Sintobin et Amandine David

1548 Pennae

1548 Pennae est une parure composée de petits éléments en céramique, chacun reproduisant la structure d'une plume de dindon, avec des reflets irisés qui dansent avec la lumière. Les éléments sont cousus ensemble pour former une composition en couches, évoquant les capes traditionnelles à plumes du passé, comme celles des civilisations mayas. Ces peuples élevaient des dindons pour récolter leurs plumes et confectionner des couvertures. Cette œuvre rend hommage à cette tradition et célèbre les couleurs structurelles naturellement présentes dans les plumes d'oiseaux. En transposant une source d'inspiration ancestrale dans un objet contemporain, elle invite à réfléchir au potentiel des couleurs structurelles dans les objets du quotidien.

Entomo Colours

À travers une recherche sur l'application de la couleur structurelle sur papier, Heleen Sintobin et Amandine David conçoivent des scarabées en origami, inspirés d'espèces menacées de Flandre. Les insectes sont présentés dans des cadres, comme une collection entomologique. *Entomo Colours* est à la fois une expérience artistique et un puissant récit sur l'érosion de la biodiversité. Là où les collections traditionnelles de coléoptères documentent le passé, ce projet s'ancre dans le présent. Les teintes brillantes et irisées renvoient à leurs homologues naturels tout en éveillant une réflexion : pourrions-nous préserver une plus grande diversité de couleurs structurelles naturelles si nous traitions notre environnement autrement ? En alliant la légèreté ludique de l'origami à une recherche approfondie, cette œuvre offre une perspective singulière sur ce que nous risquons de perdre.

Coral Colours

Avec *Coral Colours*, Sintobin et David illustrent l'impact du changement climatique sur les couleurs sous-marines. Le réchauffement des océans menace les teintes vives des poissons, essentielles à leur reconnaissance, camouflage et reproduction. L'œuvre s'inspire

de graphiques scientifiques sur la perception des couleurs selon la profondeur. Plus l'on descend dans l'eau, moins la lumière – et donc la couleur – est présente. Ce phénomène est représenté par un mobile composé de plaquettes de titane anodisé aux couleurs éclatantes, parmi lesquelles nagent quelques poissons bleus. Leur teinte reflète leur migration vers des eaux plus profondes et plus froides. *Coral Colours* souligne ainsi l'urgence de la préservation des écosystèmes marins.

Ann Veronica Janssens

09.04.23, 2023 & 04.10.23 #2, 2023

La série *Structural Colours* d'Ann Veronica Janssens explore les frontières de la perception et de la matérialité. Chaque œuvre se compose d'un panneau de verre transparent nervuré, recouvert d'une fine couche de mélanine synthétique. Ces œuvres sont de vibrantes manifestations de lumière et de couleur, où hasard et sérendipité jouent un rôle essentiel. Tout comme leurs équivalents naturels, les couleurs sont d'une extrême fragilité : tout contact direct détruit la structure, d'où la nécessité d'une grande précaution. Ces pièces mettent en lumière les possibilités – et la complexité – des technologies de couleur structurelle, tant comme expérience sensorielle que comme terrain d'expérimentation

Informations pratiques

Commissaire d'exposition : Annelies Thoelen

Chercheuse : María Boto Ordóñez

Scénographie : Woman Cave Collective

Artistes : Marlou Breuls, Amandine David, Ann Veronica Janssens, Tiina Pyykkinen, Heleen Sintobin, Dimitris Theocharis, Bram Vanderbeke

En collaboration avec : KASK & Conservatorium (HO Gent – Howest), VUB (Groupe de recherche sur les matériaux d'ingénierie durable) et UGent (Évolution et optique des nanostructures).

Avec le soutien de : Saastamoinen Foundation, Finnish Cultural Institute for the Benelux, Suomen Kulttuurirahasto. Le projet de recherche *Ecology of Colour* est financé par le Fonds de recherche artistique de HO Gent.

À propos du projet de recherche *Ecology of Colour*

Laboratorium, le biolab pour l'art, le design et la biotechnologie du KASK & Conservatorium, est spécialisé dans la production durable de couleurs. Le projet de recherche *Ecology of Colour* développe une palette chromatique basée sur la couleur structurelle grâce à la nanotechnologie. À partir de mélanine synthétique, un film coloré est mis au point pour être appliqué sur du papier, du métal, de la céramique, du verre, etc.

<https://ecologyofcolour.be/>

À propos des artistes et designers

Amandine David

Amandine David est une designer et chercheuse basée à Bruxelles. Sa pratique se situe à l'intersection de l'artisanat traditionnel et de la production numérique. Ses objets sont les traces matérielles d'un processus d'apprentissage, de partage et de collaboration. En collaborant avec des artisans, des programmeurs et des architectes, et en mettant l'accent sur les contextes techniques, disciplinaires et sociaux, elle ouvre la voie à des dialogues multidisciplinaires. Le caractère collaboratif et ouvert de son travail l'ancre consciemment dans les structures sociales du partage propres à toute pratique du design.

Diplômée en 2018 du Master Social Design de la Design Academy Eindhoven, Amandine enseigne actuellement à KASK (Académie royale des beaux-arts de Gand) dans le département de Design Autonome. Elle a récemment reçu le Henry Van de Velde Young Talent Award en 2023. Ses œuvres font partie des collections du Design Museum Gent et du CID à Grand-Hornu.

Dimitris Theocharis

Dimitris Theocharis (né en 1987) a étudié les mathématiques et les arts visuels en Grèce, avant d'obtenir son MFA au Sandberg Instituut à Amsterdam en 2020. Son œuvre, qui traverse plusieurs médias, explore les liens entre disciplines et époques, abordant des thèmes tels que le temps, la matérialité et la migration des formes dans l'art, la nature et la science. Il vit actuellement à Gand.

Marlou Breuls

House of Rubber est un studio créatif pluridisciplinaire basé à Amsterdam, fondé par Marlou Breuls. Le studio est reconnu pour son approche audacieuse mêlant mode, sculpture et art contemporain. Sous la direction visionnaire de Marlou, *House of Rubber* défie et redéfinit les frontières traditionnelles entre ces disciplines.

Son univers se caractérise par un optimisme ludique et une joie créative, privilégiant l'expérimentation à l'esthétique formaliste. Marlou fusionne mode, art et design de manière intuitive, avec une attention particulière pour les textures, les surfaces tactiles et les matériaux du quotidien, qu'elle transforme en œuvres sensorielles et immersives. Ses créations – allant de combinaisons en latex à des tapis-robe de bal, en passant par des armoires en céramique ou des bijoux en caoutchouc dégoulinant – remettent constamment en question les attentes. Marlou Breuls est aujourd'hui une figure de proue du design contemporain, réunissant avec fluidité le design collectible et les objets performatifs.

Bram Vanderbeke

Designer belge basé à Gand, Bram Vanderbeke est diplômé de la Design Academy Eindhoven en 2016, après une formation en design à l'Académie royale des beaux-arts de Gand. Sa pratique, à la fois variée et cohérente, se distingue par des qualités sculpturales, matérielles et monumentales. Bram explore les interactions possibles entre objet, environnement architectural et utilisateur, en jouant avec les matières brutes, les formes et les fonctions. Ses œuvres sont à la fois des manifestations artistiques autonomes et des solutions fonctionnelles, une ambiguïté qu'il cultive intentionnellement. Ses *Architectural Objects* et installations rythmiques influencent la perception spatiale de leur environnement, en créant parfois de nouveaux espaces au sein de l'existant. Il est membre fondateur du collectif BRUT, réunissant de jeunes designers belges émergents.

Ann Veronica Janssens

Depuis la fin des années 1970, Ann Veronica Janssens développe un travail centré sur l'expérience du visiteur. Elle crée des œuvres insaisissables jouant avec la lumière, la brume artificielle, le son, le verre et les miroirs, invitant à ressentir la fugacité du moment, la subjectivité de la perception de l'espace et du temps, et leur évolution constante. Cette transformation du matériel en immatériel provoque une perte de repères et un sentiment d'instabilité, transformant le physique en psychologique. Le visiteur devient acteur de sa propre expérience, à travers ses mouvements et interactions avec les dispositifs imaginés par l'artiste.

Elle a représenté la Belgique à la Biennale de Venise (avec Michel François) et à celle de São Paulo, et a participé aux Biennales d'Istanbul, Sydney, Sharjah et Beppu. Parmi ses expositions personnelles récentes figurent : *Grand Bal* au Pirelli HangarBicocca (2023), le Panthéon (2022), la South London Gallery (2021), le Louisiana Museum of Modern Art (2020), le Musée de l'Orangerie (2019), De Pont à Tilburg (2018), l'Institut d'art contemporain à Villeurbanne (2017), le Nasher Sculpture Center à Dallas (2016), le S.M.A.K à Gand (2010), le WIELS (2009), le Museum Morsbroich (2007), le Musée d'Orsay (2003) et la Neue Nationalgalerie (2001). En 2009, elle cofonde le *Brain Space Laboratory* à l'IAC de Villeurbanne avec Nathalie Ergino.

Heleen Sintobin

Formée en architecture d'intérieur, Heleen Sintobin est diplômée en Design Products du Royal College of Art de Londres. Son travail personnel actuel explore le futur de l'artisanat à l'ère numérique. En résidence dans le groupe de recherche InterActions de LUCA, elle expérimente les déchets miniers et l'impression 3D. Elle est également chercheuse artistique au biolab *Laboratorium* de KASK & Conservatorium dans le cadre du projet interdisciplinaire *Ecology of Colour*, mené avec la scientifique María Boto, sur la production durable de couleur.

Tiina Pyykkinen

Tiina Pyykkinen (née en 1983) est une artiste visuelle basée à Helsinki, qui travaille principalement la peinture et l'installation. Ses œuvres abordent les thèmes de la communication, de la mémoire individuelle et collective, du temps et de son désordre perçu comme une expérience corporelle. En combinant divers matériaux et effets lumineux, elle crée des œuvres superposées qui dialoguent avec l'espace, le mouvement et la perception du spectateur. Visuellement instables et temporelles, ses créations évoluent sans cesse. Diplômée en 2014 de l'Académie finlandaise des beaux-arts, elle a été nommée Jeune Artiste de l'Année en 2017 par le Musée d'art de Tampere. Son travail a été présenté dans des lieux tels que le Museum of Contemporary Art Kiasma (2024), le Tampere Art Museum (2024), les musées Serlachius (2023–2024) et d'autres institutions en Finlande et en Europe. Ses œuvres font partie des collections de la Saastamoinen Art Foundation (EMMA), du Kiasma, des musées Serlachius, de la Jenny and Antti Wihuri Foundation, du Tampere Art Museum et de la Maastricht University Collection. En 2021, elle a réalisé une œuvre in situ sur la façade principale de l'hôpital central de Jyväskylä.

Annelies Thoelen

Annelies Thoelen (BE, née en 1986) est coordinatrice du Centre d'Expertise pour le Design au Design Museum Gent. Elle est titulaire d'un master en histoire de l'art de la KU Leuven (2008) et d'un doctorat de l'université de Hasselt (2015).

Elle commence sa carrière chez Design Vlaanderen, où elle gère les projets européens de design, est commissaire de l'exposition *Konijn met Pruimen* (2015) et collabore à la 8e Triennale du design à Gand (2016). Rédactrice pour la revue *Kwintessens*, elle publie aussi le manuel *Public Service Design* (2015) et siège dans plusieurs commissions d'évaluation artistique en Flandre. De 2018 à 2023, elle est commissaire à Z33 à Hasselt, où elle présente les expositions *Fitting In* (2022) et *Healing Water* (2023), tout en coordonnant les projets liés à la politique du design flamand.

Elle est actuellement membre de la commission du Stimuleringsfonds Creatieve Industrie à Rotterdam et du comité éditorial de la revue *Tijdschrift voor Interieurgeschiedenis en Design*. Depuis 2015, elle enseigne également l'histoire et l'actualité du design à la LUCA School of Arts. En tant que critique indépendante, elle publie notamment dans *this is tomorrow Contemporary Art Magazine*, *HART/Glean*, *Kwintessens*, *DAMN magazine* et *New Ceramics*. Elle est présidente de la plateforme 0090 et siège au conseil d'administration de FlandersDC, deBuren et du KMSKA.

Woman Cave Collective

Woman Cave Collective est un studio d'art et de design fondé par l'architecte Chloé Macary-Carney et l'artiste Léticia Chanliau. Depuis 2019, elles explorent les notions de genre et d'inclusivité dans les environnements construits.

À travers leur revue biennale *Woman Journal*, elles organisent des ateliers participatifs et créent des objets et des espaces sous le nom de *Cluso Studio*.

Le collectif participe à des expositions et biennales à la croisée de l'art contemporain, de l'architecture et du design. Elles sont membres de l'incubateur SANA à l'ENSA Clermont-Ferrand, dédié aux jeunes agences d'architecture. Leur pratique valorise l'artisanat, les pratiques manuelles et les méthodes DIY, dans un esprit multidisciplinaire axé sur la réutilisation.

María Boto Ordóñez

María est diplômée en technologie alimentaire de l'Université de León (Espagne) et docteure en sciences de la vie de la Faculté de pharmacie de l'Université de Barcelone. Elle a débuté ses recherches à l'intersection de la science et de l'art à la Waag Society à Amsterdam, en tant que technicienne de laboratoire pour artistes et designers dans les domaines de la bioart et du biodesign. Depuis 2016, María est chercheuse à KASK/School of Arts (HOGENT, Belgique).

Son travail se concentre sur la production et l'application durables de la couleur dans les arts. Son premier projet, *The Colour Biolab*, explorait des alternatives aux encres et colorants synthétiques à travers l'utilisation de bactéries et microalgues. Son projet actuel, *Ecology of Colour*, mené avec Heleen Sintobin, vise à analyser les mécanismes naturels de production de couleur structurelle et à les traduire en matériaux artistiques durables.

Les deux projets sont réalisés en collaboration avec des artistes tels qu'Ann Veronica Janssens ou Tiina Pyykkinen, pour explorer l'esthétique et la sensorialité des couleurs générées. Elle est également responsable du *Laboratorium*, le laboratoire expérimental d'art, design et biotechnologie du KASK, où étudiants et chercheurs explorent matériaux et méthodes scientifiques dans leur pratique artistique.