

Une création durable au service du plaisir de vivre.

Le travail de Mathilde Bretillot se situe résolument dans le domaine des arts décoratifs français. Il est contemporain, rare, raffiné, élégant et cela, avec esprit.

Elégance, une histoire d'équilibres

- L'élégance consiste à maîtriser le rapport des éléments du projet entre eux et à les intégrer dans leur contexte (social, technique, fonctionnel, commercial...) pour aboutir à une composition harmonieuse du tout. Contrôlé, chaque élément est mis à sa juste place.

Maîtrise de multiples données, l'élégance est une gestion de la complexité pour lui découvrir de la fluidité

Les architectures d'intérieur de la galerie Couvrat Desvergnès ou l'hôtel du Mans imposent leur l'élégance classique (c'est à dire équilibrée). Les matériaux, les formes et les fonctions ne provoquent ni n'exaspèrent l'œil. Ils correspondent à la destination et au fonctionnement attendu, tout en les flattant ou en les mettant en valeur. Ces espaces sont conçus pour y bien vivre et ne pas s'y sentir agressé par des remises en cause radicales. Discrets et jamais tapageurs, les aménagements de Mathilde Bretillot font oublier leur très solide construction. Ils ne rappellent leur présence que par quelques clins d'œil ou traits saillants, comme un escalier en métal noir, au graphisme orthonormé, qui tranche sur les murs blancs, les arcs de cercle en pointillé sur le miroir des salles de bains ou un rideau inattendu qui ferme le placard de la chambre d'hôtel.

Raffinement ou l'art de la rareté

En matière d'art décoratif, le raffinement permet à l'élégance de dépasser le convenu, le bon ton, pour accéder, par la rareté, à un élitisme plus culturel (dans le sens du mode de vie) qu'intellectuel. Cette rareté ou originalité est une marque de fabrique déterminante du travail de Mathilde Bretillot. Rareté des formes. Inattendues et inventives, les formes créées par Mathilde Bretillot surprennent par leur originalité.

La combinaison de l'originalité et de la retenue formelle, situe ces projets dans le domaine d'une création contrôlée ou maîtrisée. Elle ne tape pas à l'œil, ni par un répertoire reconnu plus ou moins familier et encore moins par la provocation.

Elle recourt à l'irritation de la surprise mais jamais à la violence du chaos, de la provocation ou de la rupture.

Rareté des matériaux et des techniques. Que ce soit la porcelaine de la Manufacture de Sèvres, l'argent de Christofle ou le cristal de Baccarat, ils sont certes mis en valeur, tout comme le savoir faire des artisans, mais sans que l'œil ne bute sur la prouesse technique ou l'exhibition vulgaire du matériau précieux. « Domestiqué », il ne met pas en avant sa richesse, mais ses qualités plastiques (lustre Montgolfière de Baccarat ou pièces de Christofle).

Indispensables et déterminants, la technique et le matériau sont intégrés, chacun à leur place, dans la gestion globale des interactivités des composants du projet.

Rareté des fonctionnements. Que ce soit la balancelle ou la bague, elles proposent chacune de utilisations et des systèmes originaux et inventifs.

La création, le gène identifiant de l'œuvre.

Du rare, nous passons maintenant à l'unique, la marque de fabrique du designer, sa personnalité créative. Elle identifie une production.

Il ne s'agit pas ici de faire un portrait socio-psychologique de Mathilde Bretillot mais de cerner quelques traits marquants qui participent à l'alchimie de sa création.

- La première constatation est la grande inventivité tant dans la forme que dans le fonctionnement .

En marge d'une culture commerciale qui privilégie la re-connaissance des signes consensuels par le marketing, elle surprend, irrite par l'irruption de l'inattendu mais sans jamais exaspérer ou saturer.

- En effet, très marqué par les critères de l'élégance, son travail ne joue pas avec le spectaculaire.

Mathilde Bretillot se méfie du sensationnalisme de l'image et des proclamations manifestes. Mené avec une grande rigueur, son propos est délibérément léger. Il vise au plaisir de vivre.

- Mathilde Bretillot rend le présent aimable sans se laisser aller à la facilité. Sereine, tournée vers le plaisir exigeant, sa production évite la fascination de la violence du chaos.

Décorative et souriante dans sa mise en scène du présent, elle ne s'aventure pas dans les exégèses savantes sur le meuble. Plutôt que de pousser l'outil de production dans ses derniers retranchements, elle intègre le meilleur des savoir-faire à son projet. La violence ne fait pas partie de son discours.

- Rigueur Mais cette légèreté n'est pas celle d'une aimable spontanéité. Elle résulte d'un travail très rigoureux dont une des grandes qualités est de passer inaperçu. Sans se laisser emporter par la fougue décorative, caractéristique et souvent limite de tant de projets baroques, Mathilde Bretillot gère avec rigueur la complexité du projet. Elle conforme son inspiration et la richesse de sa créativité à la raison et aux règles des matériaux, des techniques et des projets. Une production contemporaine.

Contemporaine, Mathilde Bretillot l'est assurément par son travail d'invention d'images pour ses objet ou ses architectures d'intérieur. Mais son classicisme (par opposition au baroque ou au romantisme) ne peut intégrer l'immédiateté du message dans son univers qui revendique le temps. Son travail est beaucoup plus marqué par la construction du projet que par l'expression des émotions.

Son travail occupe une niche particulière, celle du luxe pérenne (en opposition au luxe immédiat et tape à l'œil). Et le temps, matière précieuse d'une certaine élite, constitue une composante déterminante d'un luxe savant.

Synthèse

Situé dans le domaine des arts décoratifs, le travail de Mathilde Bretillot montre une grande invention et une forte originalité plastique et d'usage. Construit avec une grande rigueur, il est marqué par son processus de création classique.

Marqué par la notion du temps ou de la durée, il n'intègre qu'avec réserve la culture contemporaine de la simplicité de l'image au service de l'immédiateté de la sensation.

Brice d'Antras

Septembre 2009

Historien du design

<http://questionsdeformes.fr/>