

Shusaku ARAKAWA

et la Reversible Destiny

Né le 6 juillet 1936 à Nagoya au Japon et mort le 19 mai 2010 à New York, il est un architecte et plasticien contemporain japonais. Après avoir fait des études de mathématiques et de médecine, Shusaku Arakawa s'orienta vers la création artistique dans la mouvance néo-dada (en). Il réalise sa première exposition personnelle en 1958. En 1960, il est cofondateur du groupe des Neo Dada Organizers, avant de partir pour New York en 1961, où il réside depuis. Il y rencontre en 1963 sa future compagne, la poétesse Madeline Gins (en), qui participera dès lors à la création de ses œuvres.

Le travail d'Arakawa est constitué d'interrogations en forme de jeu entre l'image et le langage, entre le signifiant, le mot, et sa signification. Il fait immédiatement penser à Marcel Duchamp et à ses recherches. Ces œuvres peuvent prendre l'aspect apparent de diagrammes scientifiques, ou de schémas extraits d'ouvrages philosophiques. Il faut bien sûr relier cet aspect aux études scientifiques qu'il fit avant de se diriger vers l'art. Le travail en apparence froid et objectif, avec ces lettres tracées au normographe et ses quadrillages recouvrent en effet une réflexion profonde sur le dialogue entre le mot et l'objet qu'il désigne.

▪ Architecture

Shūsaku Arakawa devient architecte et fait carrière dans cette voie à partir des années 1980, sans renoncer pour autant à son travail de plasticien. Shūsaku Arakawa et Madeline Gins innovent en proposant en 1987 le concept de *Architecture contre la mort* (*Architecture Against Death*) qui guidera toute la suite de leurs conceptions. Ce concept privilégie l'aspect ludique, original, coloré des bâtiments, plutôt que le côté pratique ou fonctionnel. Le couple d'architectes pense que l'inconfort relatif et les habitudes perturbées permettent de maintenir les habitants attentifs à leur vie, leur évitent de se laisser aller, de sombrer dans une monotone attitude, une légumisation. La plupart des constructions réalisées sont entièrement conçus pour dérouter : des formes inhabituelles, des sols concaves, des interrupteurs placés un peu n'importe où.

En 1987, à la fois pour financer et faire connaître leurs recherches, Arakawa et Gins créent une Fondation de Recherche en Architecture. En plus de l'Architecture cette Fondation collabore activement avec les chercheurs dans un large éventail de disciplines, y compris la biologie expérimentale, les neurosciences, la physique quantique, la phénoménologie expérimentale, et la médecine.

Ouvert en Octobre 1995, le site de ReversibleDestiny-Yoro Park à Gifu est un parc expérimental déroutant. En guidant les visiteurs à travers diverses expériences inattendues, en leur proposant de marcher à travers les diverses zones du site, il leur offre la possibilité de repenser leur orientation physique et spirituelle du monde.

▪ Chronologie de ses réalisations

- "UBIQUITOUS SITE, NAGI'S RYOANJI, Architectural Body (Nagi, Okayama, 1994 / Nagi Museum Of Contemporary Art)

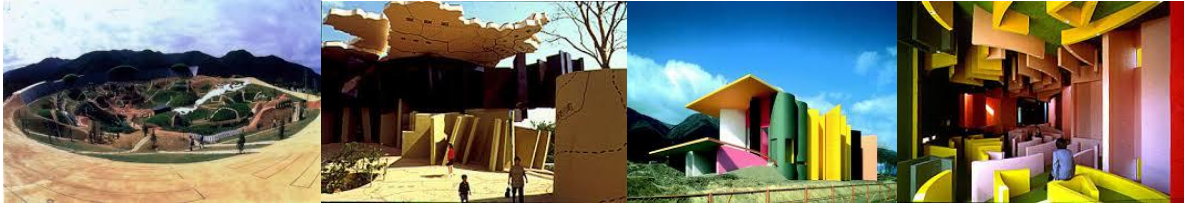
Une collection permanente dans le musée. Dans le cylindre, le jardin de pierres est situé sur deux murs. Ca trouble le sens des visiteurs. C'est une expérience «Externalisation de la vie» après Arakawa.

- "the Site of Reversible Destiny - Yoro Park (Yōrō, Gifu, 1995)

Après 30 ans de la conception, Arakawa+Madeline a créé cet espace pour faire reconnaître le corps. Le terrain de 1.8ha est creusé en forme de cône et en dessus il y a plusieurs pavillons. La structure bien calculée trouble la perspective et la sens de

l'équilibre. C'est une expérience pour se renverser la fatalité humaine qui avance à la mort à travers de cette expérience mystérieuse.

- "Shidami Resource Recycling Model House (Nagoya, 2005)

Au moment de l'exposition universelle de la préfecture d'Aichi, la ville de Nagoya a commencé ce projet de l'habitation par l'aspect de la ville écologique sous la conception de Arakawa+Madeline

- "the Reversible Destiny Lofts MITAKA – In Memory of Helen Keller (Mitaka, Tokyo 2005)

La première « maison pour ne pas mourir », « l'environnement pour nourrir la vie » dit par Arakawa+Madeline. Ce logement collectif est composé par 9 appartements. Il y a un débat autour de cette question « C'est une œuvre d'art ou un logement ? » Il soulève une problématique sur l'accessibilité universelle. On analyse ce logement dans le domaine de la physiothérapie et l'ergothérapie.

- "Bioscleave house - LIFESPAN EXTENDING VILLA (Northwest Harbor, East Hampton, Long Island, NY, 2008)

Deuxième « maison pour ne pas mourir »,

- "Biotopological Scale-Juggling Escalator (NY, 2013 : / Dover Street Market New York, Comme des Garçons)

- **Reversible Destiny Lofts MITAKA -In Memory of Helen Keller-, quartier de Mitaka, Tokyo, 2005**

Shusaku Arakawa, architecte et artiste japonais a réalisé, en 2005, en collaboration avec Madeline Gins, un complexe d'appartements/lofts d'un genre nouveau dans le quartier de MITAKA à TOKYO et baptisés *ReversibleDestiny Loft*. Le programme consiste en 9 logements de 70 m2 chacun environ, l'ensemble s'étendant sur 3 niveaux. L'originalité de cette

construction en béton armé dont les résidents peuvent choisir la couleur de chaque compartiment tient surtout du caractère non-fonctionnel de son concept. En effet, le design de ces unités d'habitation force leurs habitants à avoir une attention constante sur leurs propres mouvements et sur la perception de l'espace. Cette conception résolument tournée vers l'être humain apporte une note singulière au tissu urbain hétéroclite des lieux. (Achevés en octobre 2005, les appartements ont été vendus \$760.000 chacun, soit deux fois plus cher qu'un appartement classique dans le même secteur.)

Chaque module en béton est construit en atelier. La préfabrication facilite la production et permet un bas coût et une meilleure précision de la construction. Sur un plan elliptique étant l'espace de vie et contenant la cuisine et la salle à manger sont disposés 4 modules formant 4 pièces de vie. La salle de bain cylindrique et le bureau sphérique ne permettent pas la station debout, il faut s'appuyer aux murs. La chambre et le tatami sont dans des pièces cubiques. Un balcon s'étend sur tout le tour entre les différents modules. La porte pour accéder à la terrasse est si petite qu'il faut y ramper, les interrupteurs sont situés dans des endroits inattendus pour obliger le résident à les chercher et il n'y a aucun rangement de prévu. Les fenêtres offrent aussi des vues de différentes formes et à différentes hauteurs.

Les *ReversibleDestiny Loft* sont des espaces sensoriels tant dans la forme que dans les matériaux. Les sols sont parfois concaves, granuleux ou bosselés, les murs sont incurvés, les plafonds sont bas, les fenêtres inclinées, les prises de courant au plafond. Ces formes inhabituelles, ces couleurs foisonnantes et ces caractéristiques insolites perturbent les habitudes, et créent un certain inconfort qui incite à être attentif à tout instant, attentif à sa propre vie et empêche la monotonie. Étant déroutés, les sens des habitants sont stimulés ainsi que leur imagination, leurs réflexes.

Ces appartements ont à la base été destinés à une clientèle de retraités. Ces derniers ayant plutôt tendance à rechercher des logements confortables pour se laisser vieillir tranquillement, ARAKAWA et GINS leur ont proposé leur vision de leur *Architecture Against Death (We Have Decided Not To Die)*, vision dont la solution serait de vivre dans des lieux qui les aideraient à conserver toutes leurs capacités en les stimulant, en tonifiant leur corps, en bannissant la vieillesse, en les rendant alertes et attentifs et donc rester en forme. Vivre dans une contrainte permanente n'est peut-être pas la solution évidente mais c'était en tout cas le choix de l'architecte.

« *Combien de désagréments seriez-vous prêt à supporter, afin de contrecarrer le destin de l'homme qui est d'habitude d'avoir à mourir ?* » Le concept prime ici sur toutes autres considérations. La vision du monde d'ARAKAWA et de sa femme a abouti à un concept et une forme dont la construction est simplement un moyen de l'élaboration.

La raison de l'appeler « In Memory of Helen Keller » est parce que dans ce logement, l'usage est ouvert et correspond à chaque habitant malgré leurs différences de disponibilité corporelle. Dans certain espace, l'enfant de 3 ans est plus approprié que l'adulte ; alors que dans un autre espace, seulement l'adulte de plus de 70ans peut bouger comme il faut.

Les corps humains sont tous différents et changent tous les jours. De passer la vie quotidien en redécouvrant l'environnement et la condition donnée, peut inverser l'impossibilité. Cela veut dire « destin réversible ». Arakawa+Madeline considère Helen Keller comme un modèle qui réalise ce destin réversible. Dans ce logement, tout peut être comme Helen Keller. En ce sens, ce logement devient « la maison pour ne pas mourir ».

Actuellement, une partie est en location et l'autre est réservée pour programme pédagogique et culturelle sous la gestion de ABRF, Inc.

Référence

« Shusaku Arakawa », Wikipédia (fr), mis à jour le 22 mars 2015 [consulté le 19 juin 2015]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Shusaku_Arakawa

« Shūsaku Arakawa », Médiawiki (fr), mis à jour le 2 mars 2015 [consulté le 19 juin 2015]. Disponible sur : http://zawiki.free.fr/wk/index.php?title=Sh%C3%BBsaku_Arakawa

« Shūsaku Arakawa », Médiawiki (fr), mis à jour le 2 mars 2015 [consulté le 19 juin 2015]. Disponible sur : http://zawiki.free.fr/wk/index.php?title=Sh%C3%BBsaku_Arakawa

SEVRE Julie « GINS, Madeline; ARAKAWA, Shusaku, 2005 : Reversible – Destiny Loft Mitaka -In Memory of Helen Keller, TOKYO », JAPON.TRAAC .INFO (fr), mis à jour le 10 Février 2010[consulté le 19 juin 2015]. Disponible sur : <http://traac.info/blog/?p=232>

« 荒川修作+マドリン・ギンズについて », Site officiel de Reversible – Destiny Loft Mitaka -In Memory of Helen Keller (jp), [consulté le 19 juin 2015]. Disponible sur : <http://www.rdloftsmitaka.com/arakawagins>