

EXCELLENCE

magazine

Julien Vermeulen

A modern *feather master*

Julien Vermeulen has chosen feathers to express his art. Such a fragile and delicate material is shaped in his hands, creating artworks of strong visual impact, from giant walls to very fine details. The feathers' shininess, movement, symbolism and freedom are captured becoming eternal, crystallized in unique works.

Julien Vermeulen ha scelto di esprimere la sua arte attraverso l'utilizzo delle piume. Un materiale fragile ed etereo che prende forma tra le sue mani, creando opere di forte impatto visivo, da gigantesche pareti a dettagli finissimi. La lucentezza, il movimento, il simbolismo e la libertà delle piume vengono catturati diventando eterni, cristallizzati in opere uniche.

Text by Valeria Rastrelli

Photography by Antoine Lippens

Where do you source the feathers for creating your artwork?

"We work with European suppliers in the costume industry and since 2018 we've been working with the support of the Bettencourt Schueller Foundation to establish a collection and processing system for feathers of French origin. By mid-2024 we'll be able to source feathers from farms in France. The feathers used are a by-product of the food industry".

What kind of feathers do you use, and which are the best to work with?

"I work with a variety of feathers: peacock, ostrich, goose and pheasant. Each type brings unique qualities, contributing to the diverse textures and effects in my artworks. I meticulously select the feathers for their individual characteristics, identifying natural imperfections to create "a harmony of defects"".

Da dove provengono le piume per creare le opere d'arte?

"Collaboriamo con fornitori europei nel settore dei costumi e dal 2018 con la Fondazione Bettencourt Schueller per istituire un sistema di raccolta e lavorazione delle piume di origine francese. Entro la metà del 2024 saremo in grado di procurarci piume da allevamenti in Francia. Le piume utilizzate sono un sottoprodotto dell'industria alimentare".

Quale tipologia di piume viene utilizzata e quali sono le migliori con cui lavorare?

"Lavoro con diverse tipologie di piume: pavone, struzzo, oca e fagiano. Ognuna di esse ha qualità uniche, contribuendo a donare diverse trame ed effetti alle mie opere. Seleziono meticolosamente le piume per le loro caratteristiche individuali, individuando le imperfezioni naturali per creare "un'armonia di difetti".

Your source of inspiration seems to come from modern art. Are your works generally abstract or do you also focus on particular subjects? If so, do you have any favourite subject to represent?

"My inspiration is rooted in modern art, drawing from Kasimir Malevitch, Mark Rothko, Yves Klein, Lucio Fontana and Pierre Soulages. Where my creations lean towards abstraction and maintain a monochromatic palette, I prioritize texture over a defined subject. Experimenting with the interplay of light, shadow and density, I use feathers as a medium that captures movement and radiance, transcending the boundaries of traditional representation in each piece. On the other hand, I have a series of "Pixel Art" where the feather produces more defined subjects: I cut feathers into geometric square shapes and I meticulously assemble them into iconic and contemporary figures such as my work depicting the "Storm Trooper".

La sua fonte di ispirazione sembra provenire dall'arte moderna. I suoi lavori sono generalmente astratti o si concentra anche su soggetti particolari? Se sì, ha qualche soggetto che preferisce rappresentare?

"La mia ispirazione è radicata nell'arte moderna, attingendo da Kasimir Malevitch, Mark Rothko, Yves Klein, Lucio Fontana e Pierre Soulages. Laddove le mie creazioni tendono all'astrazione e mantengono una tavolozza monocromatica, do la priorità alla trama rispetto a un soggetto definito. Sperimentando l'interazione tra luce, ombra e densità, utilizzo le piume come mezzo che cattura movimento e luminosità, trascendendo i confini della rappresentazione tradizionale in ogni pezzo. Per contro, ho realizzato anche una serie di "Pixel Art" in cui la piuma produce soggetti più definiti: taglio le piume in forme geometriche quadrate e le assemblo meticolosamente in figure iconiche e contemporanee, come il mio lavoro raffigurante lo "Storm Trooper".

Which piece are you most connected to or proud of, and why?

"The "Black Gem" goose and pheasant feather wall panel, which became a distinguished addition to the Musée des Arts Décoratifs in Paris in 2021, and the Eden console, acquired by the Mobilier National Museum in 2022. The recognition of my works finding a place in public collections marks standout moments in my artistic journey and gives me a deep sense of accomplishment and pride".

In your creative and productive process, you use ancient and manual tools. Is this a choice to preserve tradition, or have you tried modern tools and prefer the older ones?

"I tend towards ancient, manual tools such as scissors, trimming and curling knife, tweezers, and a steam machine dating from the Napoleonic era. In our craft, there are no modern tools as the primary instrument remains the skilled hand".

A quale pezzo si sente più legato, quale la rende più orgoglioso e perché?

"Il pannello murale in piume d'oca e fagiano "Black Gem", divenuto un pezzo importante del Musée des Arts Décoratifs di Parigi nel 2021, e la consolle Eden, acquisita dal Mobilier National Museum nel 2022. Il riconoscimento delle mie opere collocate nelle collezioni pubbliche segna momenti straordinari nel mio percorso artistico e mi dà un profondo senso di realizzazione e orgoglio".

Nel suo processo creativo e produttivo utilizza strumenti antichi e manuali. È una scelta per preservare la tradizione, oppure ha provato strumenti moderni e preferisce quelli più antichi?

"Prediligo strumenti manuali antichi come forbici, coltello per rifinire e arricciare, pinzette e una macchina a vapore risalente all'epoca napoleonica. Nel nostro mestiere non esistono strumenti moderni, in quanto lo strumento primario resta la mano esperta".

How long does it take to create one of your pieces?

"The time depends on several factors, such as the intricacy, scale, and shape of the work. Among my larger works there's "Black Ocean", which required 1,000 working hours, 15 days and a team of 12 individuals assisting me".

What are your smallest and biggest artworks?

"Black Ocean" is one of my larger creations, a monumental 20 m² wall consisting of 12'000 hand-cut turkey feathers which was designed for the Toguna space at the Palais de Tokyo in Paris in 2017. As for the smallest, I also venture into horology, working on watch dial backgrounds, which rarely exceed 3 cm in diameter".

Do you work on multiple projects at the same time, or do you focus on just one?

"I often participate in collaborative ventures with prestigious fashion and jewelry houses, as well as esteemed institutions like the Lido and the Comédie Française. This dynamic approach requires me to work on a diverse array of projects concurrently".

Quanto tempo ci vuole per creare uno dei suoi pezzi?

"Il tempo dipende da diversi fattori, come la complessità, la scala e la forma del lavoro. Tra i miei lavori più grandi c'è "Black Ocean", che ha richiesto 1.000 ore di lavoro, 15 giorni e un team di 12 persone che mi hanno assistito".

Qual è la tua opera d'arte più piccola e quella più grande?

"Black Ocean" è una delle mie creazioni più grandi, una parete monumentale di 20 mq composta da 12.000 piume di tacchino tagliate a mano, progettata per lo spazio Toguna al Palais de Tokyo a Parigi nel 2017. Per quanto riguarda la più piccola, mi avventuro anche nell'orologeria, lavorando su fondi di quadranti, che raramente superano i 3 cm di diametro".

Lavora su più progetti contemporaneamente o si concentra su uno solo?

"Partecipo spesso a collaborazioni con prestigiose case di moda e gioielleria, nonché stimate istituzioni come il Lido e la Comédie Française. Questo approccio dinamico mi richiede di lavorare su una vasta gamma di progetti contemporaneamente".

Your works are usually monochrome or a combination of black, red, and white. Is this a choice depending on the kind of feathers you use (for example, using natural feathers to avoid the dyeing process), or do you particularly like those colours?

"The predominant monochrome palette of black, red, and white tones is a deliberate choice, a conscious decision that aligns with my emphasis on capturing movement and radiance within my art. The commitment to a monochromatic aesthetic is crucial in enhancing these elements and has become a distinctive signature that significantly contributes to the visual impact of my creations".

When did you decide to open your own studio?

"As soon as I obtained my feather artist diploma, I wanted to be free. So, it was only natural for me to take the leap and open my studio at 23".

I suoi lavori sono solitamente monocromatici o una combinazione di nero, rosso e bianco. È una scelta che dipende dal tipo di piume che usa (ad esempio, usare piume naturali per evitare il processo di tintura), o le piacciono particolarmente quei colori?

"La tavolozza monocromatica predominante di neri, rossi e bianchi è una scelta deliberata, una decisione consapevole che si allinea con l'enfasi nel catturare movimento e splendore all'interno della mia arte. Un'estetica monocromatica è fondamentale per valorizzare questi elementi, è una firma distintiva che contribuisce in modo significativo all'impatto visivo delle mie creazioni".

Quando ha deciso di aprire il suo studio?

"Appena ho conseguito il diploma di artista delle piume, ho voluto essere libero. Quindi è stato naturale per me fare il salto e aprire il mio studio a 23 anni".

Do you teach the art of working with feathers?

"Occasionally, I give masterclasses in design schools, but I prefer to have time with my students. Extended learning or a long internship is more beneficial than a few scattered hours of classes. Teaching a skill is very challenging; learning is more about the body and reflexes rather than the mind and consciousness. One must repeat these actions until the hands can perform them without the need for conscious thought, almost with closed eyes".

Are there any future projects you would like to share with us?

"My most recent project, "Black Argos", was created especially for maison parisienne's 15th-anniversary exhibition, which will take place at the MAD Museum (Musée des Arts Décoratifs) in Paris in April 2024. This piece showcases spiral marquetry of peacock feathers set against a background of black turkey feathers. It aims to convey the concept of a new universe, reminiscent of a glimmer of life in an infinite world. At the heart a watchful blue eye gazes upon us as much as it protects and guides us. Surrounding it, concentric black rings symbolize connection and unity".

Julien Vermeulen has been represented by the gallery 'Maison Parisienne' since 2020.

Insegna l'arte di lavorare con le piume?

"Occasionalmente tengo masterclass nelle scuole di design, ma preferisco trascorrere del tempo con i miei studenti. L'apprendimento prolungato o un lungo tirocinio sono meglio di poche ore sparse di lezione. Insegnare un'abilità è molto impegnativo; l'apprendimento riguarda più il corpo e i riflessi che non la mente e la coscienza. Bisogna ripetere queste azioni finché le mani le eseguono senza bisogno di pensiero cosciente, quasi ad occhi chiusi".

Ci sono progetti futuri che vorrebbe condividere con noi?

"Il mio progetto più recente, "Black Argos", è stato creato appositamente per la mostra del 15° anniversario di maison parisienne, al Museo MAD (Musée des Arts Décoratifs) di Parigi ad aprile 2024. Presenta intarsi a spirale di piume di pavone incastonate su uno sfondo di piume di tacchino nero e vuole trasmettere il concetto di un nuovo universo, che ricorda un barlume di vita in un mondo infinito. Nell'opera un vigile occhio azzurro ci osserva, ci protegge e ci guida. Intorno ad esso, anelli neri concentrici simboleggiano connessione e unità".

Julien Vermeulen è rappresentato dalla galleria 'Maison Parisienne' dal 2020.