

Propos sur un imaginaire

Janvier 2024

Sébastien Barrère

Artiste Céramiste

Préambule

Fusion entre une source d'inspiration naturaliste et un univers imaginaire influencé par la pop-culture, mon approche artistique fait sortir d'un univers parallèle d'étranges créatures qui évoquent une nature fantasmée, amusée et étrange.

Des êtres énigmatiques ou des formes organiques aux allures familières mais indéfinissables viendront interroger celui qui les regarde et faire appel à sa propre façon d'organiser le monde.

Légèrement "Pop", influencé par les dessins animés qui ont nourri mon imagination dans mon enfance.

Complètement "Dream", une porte ouverte à un imaginaire non réfreiné, parfois aux allures enfantines

"matérialiste", exploration d'effets de matière textures chargées de sable, faïence fondue, émaux personnels.

Ma démarche artistique a muté au fil du temps. J'ai débuté en réalisant des créatures poilues, mais au fil de mon travail, j'ai fait évoluer ces toisons pour leur faire prendre du mouvement, de la couleur et du volume. Le parement pileux est l'élément plastique récurrent de beaucoup de mes créations, prétextes à des développements expressifs, me permettant d'explorer toute une gamme d'émotions et de sensations.

L'adoption de la forme oblongue en forme de «chausson» à apporté une dynamique organique à mes créations. Cette forme courbe a permis d'ajouter du mouvement et du rythme aux pièces, créant ainsi un effet visuel plus fort. Ces volumes interagissent avec la lumière, les ombres et les reflets, servant de support à des matières telles que la faïence fondue par exemple.

Je joue à la fois sur des registres évoquant l'enfance, mais aussi le mouvement. Je cherche à instiller une dose d'étrangeté qui fait écho au monde violent qui nous entoure, une réponse par la fantaisie. Je joue aussi sur l'humour et sur des évocations charnelles si on s'attarde sur certains détails.

INDEX

Créatures, des indications sur le thème.

La Visiteuse

Sortir ?

Banana Ghost

Le Veilleur, Créature Majeure du Printemps, Ensemble de «visiteuses»

Période Blanc, Période Couleur

Perruque rempante

Blue as a question

L'autre Poilu

Seul au monde

L'Extravagant

Tumultes

Devenez une Bête

Ceux-ci ne sont pas des bols

Queen Anemon

Projets 2024

Créatures

L'univers des "créatures imaginaires" exerce une fascination particulière sur de nombreux artistes, et je n'y échappe pas.

Cette thématique offre un terrain fertile où l'imagination peut s'épanouir, permettant d'explorer des mondes fantastiques. Avec mes créatures, je joue de la fascination qu'exerce la représentation figurative tout en m'affranchissant de la figure humaine.

La possibilité de repousser les limites de la réalité et de jouer avec les conventions biologiques m'offre une liberté créative sans entraves. Mes créatures, parfois empreintes de symbolisme, peuvent représenter des aspects de la psyché humaine, des peurs, des espoirs ou même des comportements sociaux (la génitrice, œuvre en cours 2024).

Mon goût prononcé pour les "créatures imaginaires" réside également dans l'invention de mythologies personnelles. En développant des mondes fantastiques habités par des entités uniques, je construis mes petits récits personnels empreints de mystère, de magie, voire de noirceur, invitant les spectateurs à rêver à des réalités alternatives.

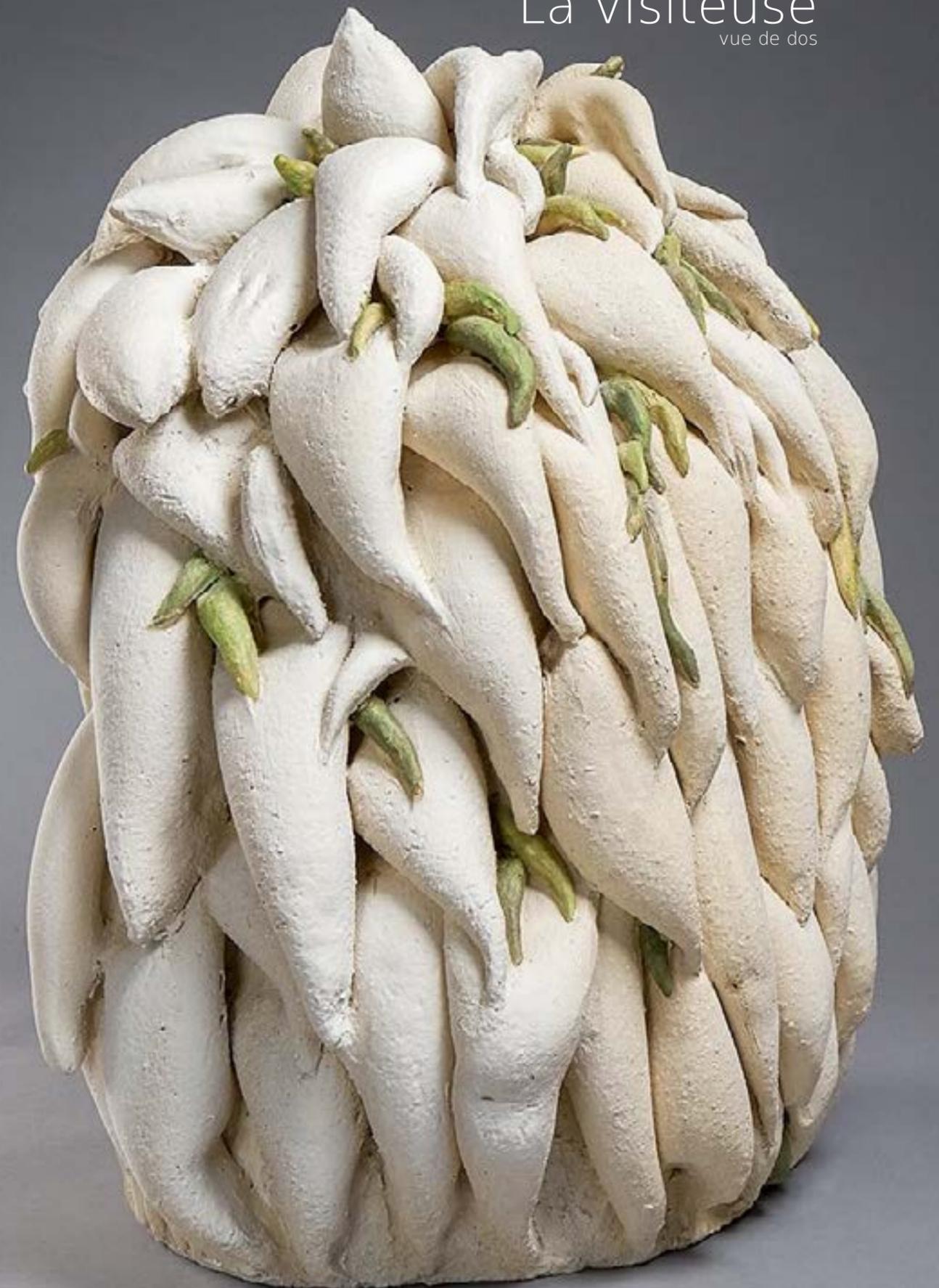
L'utilisation de créatures imaginaires me permet de repenser la nature même de la beauté et de l'étrangeté. Ces créations fantastiques deviennent souvent des réflexions sur l'inconnu, la diversité, et les multiples facettes de l'existence.

Enfin, je cherche à susciter l'émerveillement et l'évasion chez les visiteurs. Mes œuvres incitent à un voyage sensoriel, (les gens ont souvent envie de toucher), où l'on peut s'évader de la rationalité quotidienne pour embrasser l'extraordinaire et l'irréel.

La visiteuse

vue de dos

Propos sur un imaginaire

Sortir ?

Une pièce imprégnée d'un accent humoristique marqué ! J'ai conçu cette œuvre comme une réponse à une hypothétique demande d'une maternité.

Parfois, les mères redoutent de donner naissance à un monstre... et c'est précisément ce que j'ai créé pour elles ! La pièce se compose d'un coquetier émaillé orné de surcharges de sable et d'effets de cuivre oxydé dans la partie inférieure. Évoquant une coupe qui aurait émergé de l'eau après des siècles, comme un vestige... le vestige ancestral symbolisant la matrice qui offre sa création au monde !

Perché sur ce promontoire, un œuf à moitié éclos d'où sort une créature aux yeux inquiets, revêtue de porcelaine colorée... Va-t-elle sortir ? Telle est la question !

Propos sur un imaginaire

«Banana Ghost»

Grès engobé

Série de pièces montées sur une base créée au colombin leur conférant un grand vide intérieur que l'on aperçoit par les yeux taillés comme des fentes. Un clin d'œil à Pac-Man est perceptible dans cette proposition.

Le veilleur (2021)

Créature majeure du printemps (2021)

Visiteuse (2021)

1/ Le Veilleur, Incarnation imaginaire d'un esprit «veilleur», une créature gardienne évoquant la brièveté de l'existence humaine. Cette sculpture reprend un peu l'idée d'un ange sur une sépulture... En moins tragique !

2/ La créature majeure du Printemps. Dans l'emphase du titre cette grosse pièce évoque de façon ironique comment on classe la «nature» et son renouveau le «printemps» au rang de merveille à glorifier... à une époque où, dans les faits, c'est l'inverse qui se produit...

3/ Ensemble de «visiteuses» symbolisant des «présences, espèce d'entités issues de la nature à l'expression énigmatique.

Mini déesses animistes, auxquelles les humains accorderont un instant méditatif ou les ignoreront comme une espèce de bestiole sans références animale distinctive.

Période émail blanc

Premières créatures, émail blanc. Au début, la couleur c'est une question. En sculpture, c'est une idée préconçue issue de l'histoire ou de l'idée qu'on s'en fait.

La conception erronée selon laquelle la statuaire antique était exclusivement blanche néglige le fait que les frises du Parthenon ou les tympan gothiques étaient en réalité polychromes. Je suis à présent plus attiré par la couleur.

Periode couleur et engobes

Depuis un an, les engobes colorés de porcelaine ont capturé tout mon enthousiasme. Leur fini mat démythifie l'idée traditionnelle de la céramique auprès du grand public. Leur luminosité éclatante offre un rendu idéal pour insérer mes créatures dans un univers à la fois ludique et résolument POP. La dimension imposante de certaines pièces accentue davantage leur étrangeté. Si l'on est familier avec de telles expressions dans le domaine du plastique thermoformé, la céramique conserve néanmoins un statut plus noble, créant ainsi un contraste fascinant entre ces différentes représentations. Cet entrechoquement d'idées et de perceptions enrichit l'expérience artistique et offre un regard captivant sur ces êtres colorés.

«Piou»

2023, grès engobé
Titre clin d'œil à Pikachu

Perruque rempante

Inspirée par la fureur du célèbre monstre de Princesse Mononoké, ma perruque est également agitée pour symboliser une force rampante, imposante et déterminée. J'ai utilisé de l'engobe de porcelaine projeté et/ou appliqué au pinceau pour créer cet effet..

Blue as a question

Une créature velue, à mi-chemin entre le nain de jardin et un être sympathique par nature, s'approche avec une question posée par son doigt levé. D'une teinte bleue marial et d'une pilosité évoquant quelque chose de diabolique, il ne se trouve pas là par hasard.

Propos sur un imaginaire

L'autre Poilu

Une référence à Pollux ou au cousin de la famille adams ? Tout ce qu'on veut, ...
Ce fantôme capilarisé symbolise l'altérité. Il est étrange et sombre, il interroge nos représentations.

Propos sur un imaginaire

Seul au monde

Grés, émail craquelé, engobes de porcelaine, crayon aux oxydes. Une créature étrange coiffée d'un casque sur les oreilles, adopte l'attitude d'un adolescent solitaire. Une toison végétale verte le recouvre et des traits grossiers évoquent les contours d'un croquis réalisé au crayon.

Propos sur un imaginaire

L'extravagant
Pièce retenue pour le concours
Ateliers d'Art de France 2023

Propos sur un imaginaire

Tumultes

Pièce présentée au concours
Ateliers d'Art de France 2024

La genèse de cette sculpture que j'ai nommée "Tumultes" trouve son origine dans la réalisation d'une série de pièces cherchant à capturer une puissance déchaînée comme celle de la mer. En exploitant le potentiel de l'idée du tourbillon, j'ai gonflé et tourmenté des volumes qui s'enchevêtrent depuis une base étroite laissant imaginer le surgissement depuis la base.

La sculpture est en grès émaillé et engobé. J'ai tiré parti de ses surfaces pour accueillir une palette de couleurs entre le bleu profond et la couleur du sable.

Le sable et les formes angulaires que l'on peut distinguer par endroits évoquent la rugosité et le mouvement tumultueux de l'océan. J'ai également joué avec la forme d'un vase pour rappeler l'idée préconçue qu'on peut avoir d'une "poterie", mais exécutée comme un tableau en trois dimensions.

Ce choix vise à plaider en faveur d'une reconnaissance de la céramique au même niveau que la peinture, comme deux formes d'expression égales. Je milite pour un continuum entre l'artisanat d'art et les arts majeurs.

Propos sur un imaginaire

Installation : devenez une bête

Perruque suspendue en grès engobé
Exposition «AU POIL»
Campagn'art#3

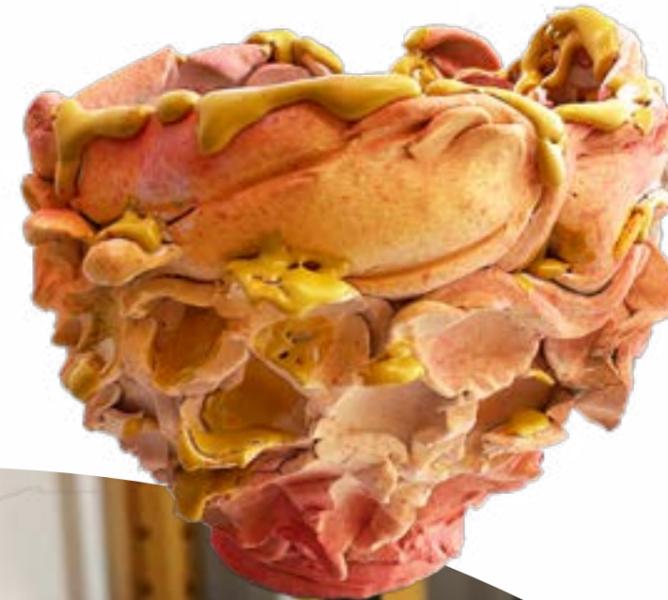
Public invité à se prendre en selfie sous une perruque de plusieurs kilos

Installation ludique permettant au visiteur de vivre une expérience insolite : porter une perruque en céramique. La coiffe bleue allusion à Marge Simpson, souillée de faïence gluante pour accentuer le côté transgressif.

Propos sur un imaginaire

Ceux-ci ne sont pas des bols

Série de sculptures en forme de bols
Travail de fonte de faïences colorées sur engobes de porcelaine

Propos sur un imaginaire

«Queen Anemon»

Grès émaillé

Plaques retournées collées sur une base. Email chargé de chamotte, surimpositions de couches pour donner des effets colorés

Propos sur un imaginaire

Projets 2024

- Nouvelles Créatures :
- 1/ «on va dire que je suis une poule»
 - 2/ Rasta Guardian (grande pièce)
 - 3/ Forme abstraite

Ici présenté avant emailage

Au travail dans mon atelier, 2023

Photo: Elizabeth Hetteema