

MASCARET

CATALOGUE
MASCARET
 GUILLAUME CASTEL

Le Sénat et la Galerie Ariane C-Y présentent une exposition consacrée à Guillaume Castel.

L'artiste sculpte la forme organique. La terre et la mer lui offrent tout un répertoire de formes auquel il puise par l'observation, notamment lors de ses plongées. Cette collecte mentale aboutit à un véritable herbier imaginaire. Chacune de ses sculptures apparaît comme une nouvelle variété de plante, subtil écho de la nature.

Sans jamais chercher à la reproduire, il la cite et traduit sa force et sa fragilité. Posées sur leurs arêtes, à l'équilibre, ses sculptures empruntent aussi à la nature leur dualité. Une face brute s'oppose à une autre délicate. Le rugueux côtoie le lisse, la couleur vive s'oppose au matériau industriel nu.

Guillaume Castel parle d'un art environnemental : il emprunte ses formes à la flore et replace ensuite l'œuvre dans la nature.

Le mascaret désigne une vague déferlante produite dans certains estuaires par la rencontre du courant descendant du fleuve et du flot montant de la mer. Ce phénomène résume l'exposition : un flot apporte dans son courant les œuvres de Guillaume Castel venues de Bretagne.

Mascaret regroupe l'ensemble le plus important d'œuvres monumentales de Guillaume Castel jamais exposé à Paris. Ses séries majeures y sont représentées : *Grainrain*, *Nori*, *Samare*, *Dulse* et *Fil*.

Grainrain, comme la série *Kopo*, évoque une graine imaginaire. Sa forme pleine et close repose sur ses arêtes. Il s'agit de la seule œuvre en béton de l'exposition.

La graine a longtemps été le thème central des œuvres de Guillaume Castel. Elle enclôt une potentielle croissance, une germination qui le fascine. La graine statique a laissé place à celle en mouvement, munie d'ailes. La série *Samare*, une graine ailée, est née de cette volonté de traduire la graine en mouvement. Guillaume Castel accentue encore ce mouvement en libérant la sculpture de son socle. Elle tourne au gré du vent. C'est le cas de la version la plus monumentale de 4 mètres de hauteur, en acier Corten et inox, comme de la version intermédiaire de 2,50 mètres en acier Corten et acier laqué.

Guillaume Castel, Paris, 2019.

Nori inaugure les séries inspirées de la mer. La sculpture évoque une algue ondulant au gré du courant. Autre algue, *Dulse* se décline ici en deux versions. La série se distingue par le fait qu'elle est autoportante. Dégagée de socle, la sculpture se traverse.

Fil évoque aussi des algues, mais celles-ci ont été collectées et séchées au soleil. Guillaume Castel suggère l'idée d'une pesanteur. En acier zingué ou laqué, *Fil* concentre la forme organique.

C'est aussi le cas des *Bribes*. Série murale, *Bribe* constitue pour l'artiste un « morceau de nature ». Guillaume Castel découpe une forme organique minimaliste et pure. Les contours irréguliers et la délicatesse du mouvement concourent à englober la nature entière et nous la porter à hauteur d'œil.

Guillaume Castel décline aussi ses œuvres sur le bois et le papier. Il presse ses sculptures et en tire des encres. *Balades marines* évoquent ses plongées : les algues et les coraux qu'il observe notamment des gorgones, source d'une nouvelle série.

Le Mascaret apporte ainsi les œuvres organiques de Guillaume Castel jusqu'au Jardin du Luxembourg au sein de l'Orangerie. Ses plantes d'acier, d'inox, de bois et de béton.

SAMARE

GUILLAUME CASTEL

400 x 200 x 200 cm / 250 x 122 x 122 cm
Acier Corten et inox / Acier Corten et laque

2017 et 2022

Samare s'inscrit dans la série des graines. Elle évoque les fruits ailés d'arbres comme le frêne. Guillaume Castel suggère le mouvement de la samare dans sa chute. La torsion de l'acier confère à l'œuvre toute sa légèreté. La couleur est évacuée, rapprochant le végétal du minéral.

Guillaume Castel présente une première *Samare* de petit format à l'exposition *Solstices* fin 2014. Suivent des versions de diverses échelles où l'acier s'oppose à la laque blanche et sur unique version à l'or.

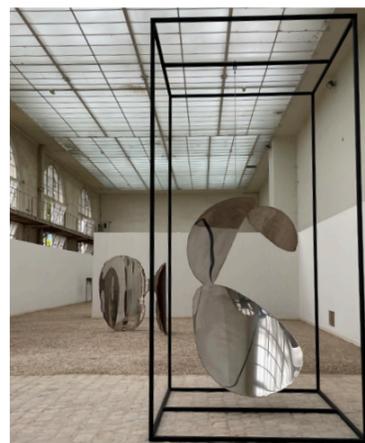
Samare marque un jalon majeur dans le travail du sculpteur. Les formes pleines des œuvres comme *Graingrain* se muent en une fine silhouette posée à l'équilibre.

La ville de Morlaix acquiert une *Samare* monumentale. Elle est installée fin septembre 2017. L'artiste y oppose acier Corten et inox : rouille et métal poli, sa nouvelle signature. Guillaume Castel réalise deux maquettes de cette version.

Il existe deux *Samare* de deux mètres de haut en acier Corten et inox.

En 2017, Guillaume Castel dégage *Samare* de son socle. La sculpture est suspendue dans un cadre, référence à Giacometti. Cette version est la plus monumentale à ce jour. L'œuvre tourne au gré du vent.

Pour Mascaret, Guillaume Castel réalise une nouvelle version de 2 mètres de hauteur en acier Corten et laque.

Guillaume Castel, *Samare*, acier Corten et inox, 400 x 200 x 200 cm, 2017.

Guillaume Castel, *Samare*, acier Corten et inox, 400 x 200 x 200 cm, 2017.

Guillaume Castel, Samare, acier laqué et acier Corten, 250 x 122 x 122 cm, 2022.

FIL

GUILLAUME CASTEL

Dimensions variables
Acier lacqué et acier zingué / Acier lacqué, inox, laiton, cuivre

2020 et 2021

Depuis *Nori*, Guillaume Castel explore le monde végétal sous-marin. L'artiste plonge régulièrement dans l'océan et traduit sa fascination pour les reflets de la lumière solaire à la surface des algues. La série *Laminaria* introduit déjà une idée de pesanteur.

La série *Fil* dérive nettement du même jeu avec le métal. Les algues séchent au soleil, vision à la fois commune et ancestrale sur le littoral.

Le sculpteur dispose ainsi des formes métalliques de tailles variées sur un axe horizontal.

Par ailleurs, la série *Fil* partage avec les *Bribes* un certain minimalisme organique. Les contours irréguliers s'associent à une symétrie imparfaite.

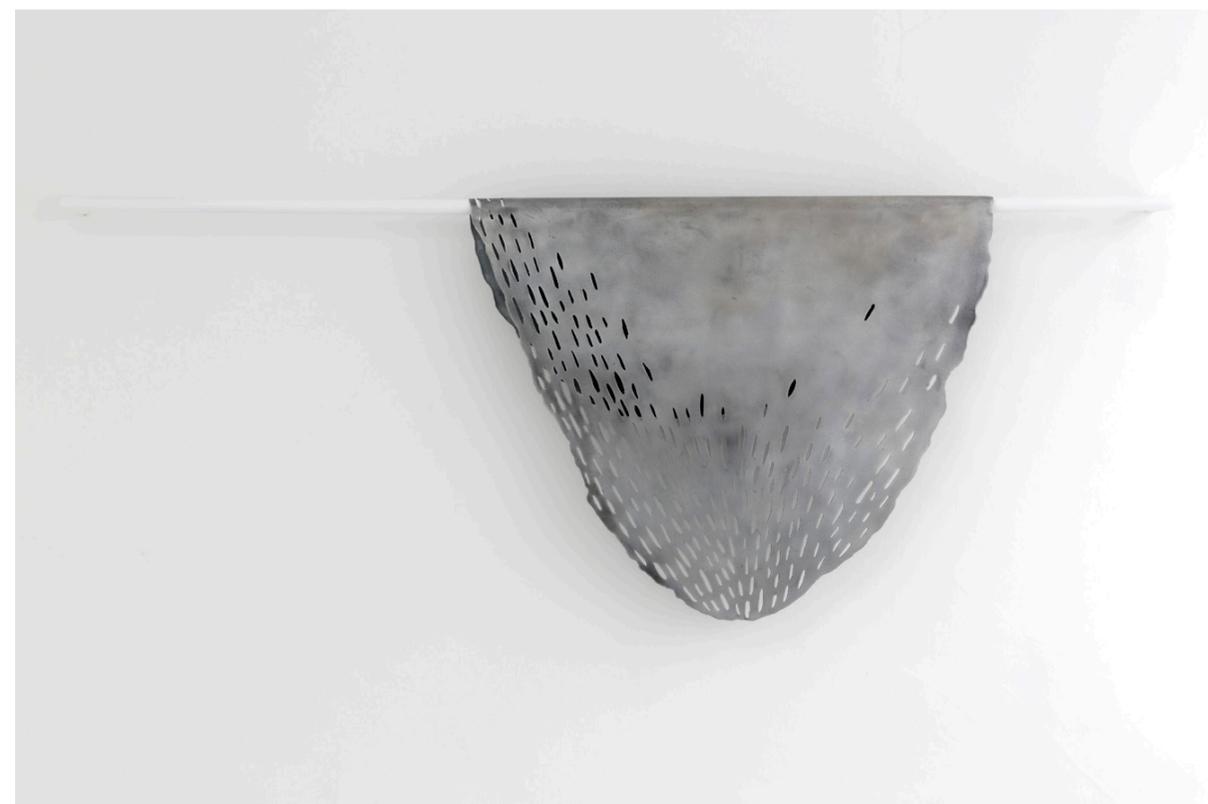
L'artiste joue sur les surfaces métalliques, notamment l'acier zingué, qu'il oppose à des couleurs vives. La juxtaposition d'éléments de couleurs et de matières variées sur un même axe crée les oppositions chères à Guillaume Castel.

Pour la première fois, il joue avec une multitude de couleurs et d'aspects.

Cette grande variété de tailles et de tons contraste avec la sobriété d'une autre version. Un seul élément pend sur un axe. L'acier zingué lui donne un caractère nuageux, presque naturel, satiné. La forme est découpée. La lumière traverse l'œuvre et en augmente la délicatesse.

Guillaume Castel, *Fil*, acier Corten, acier lacqué et acier patiné, 37,6 x 149,5 x 10,5 cm, 2021.

Guillaume Castel, *Fil*, acier lacqué et acier zingué, détail, 98 x 255 x 14 cm, 2020.
Vue de l'exposition *D'air et d'eau*, École et espace d'art contemporain Camille Lambert, Juvisy, 2020.

Vue de l'exposition *Métamorphose*, domaine départemental de la Roche-Jagu, Plœzal, Côtes-d'Armor. Fil, détail, 2021, acier patiné et laque, 150 x 2000 x 6 cm, 2021.

Guillaume Castel, *Fil*, acier Corten, acier laqué et acier patiné, 29 x 80 x 10 cm, 2021.

Guillaume Castel, *Fil*, acier Corten, acier zingué et acier patiné, 150 x 268 x 5 cm, 2021.

DULSE

GUILLAUME CASTEL

Dimensions variables
Acier Corten et laque

2020 et 2021

La première *Dulse* est présentée à l'exposition *Ex Natura*, en mai 2018 par la Galerie Ariane C-Y.

Comme le nori, la dulse est une algue comestible. Guillaume Castel ne vise pas une reproduction littérale de la plante. Il préfère une évocation poétique. L'artiste choisit tour à tour l'inox, le laiton, le cuivre ou encore l'acier. La surface polie en métal traduit l'aspect luisant d'une algue. Les faces intérieures sont laquées de bleu-vert, glāz, référence aquatique évidente et signature chromatique de l'artiste. De rares exemplaires existent en laiton et acier Corten ou inox et acier Corten, lisses ou martelés (vendues).

La structure générale reprend les caractéristiques des œuvres de

Guillaume Castel. *Dulse* repose à l'équilibre sur ses arêtes. Le caractère autoportant permet des versions monumentales sans socle, posées dans le paysage.

Guillaume Castel souligne l'aspect ludique de cette série. Elle résulte d'un jeu d'assemblage de formes organiques explorées depuis plusieurs années.

Dulse s'impose comme une série majeure de l'artiste. Guillaume Castel réalise deux versions monumentales en 2019 pour des commandes publiques. La version d'1,90m présentée ici a été conçue pour *Métamorphose* au Domaine départemental de la Roche-Jagu. Celle d'1,40m est la seule réalisée en double peau d'acier.

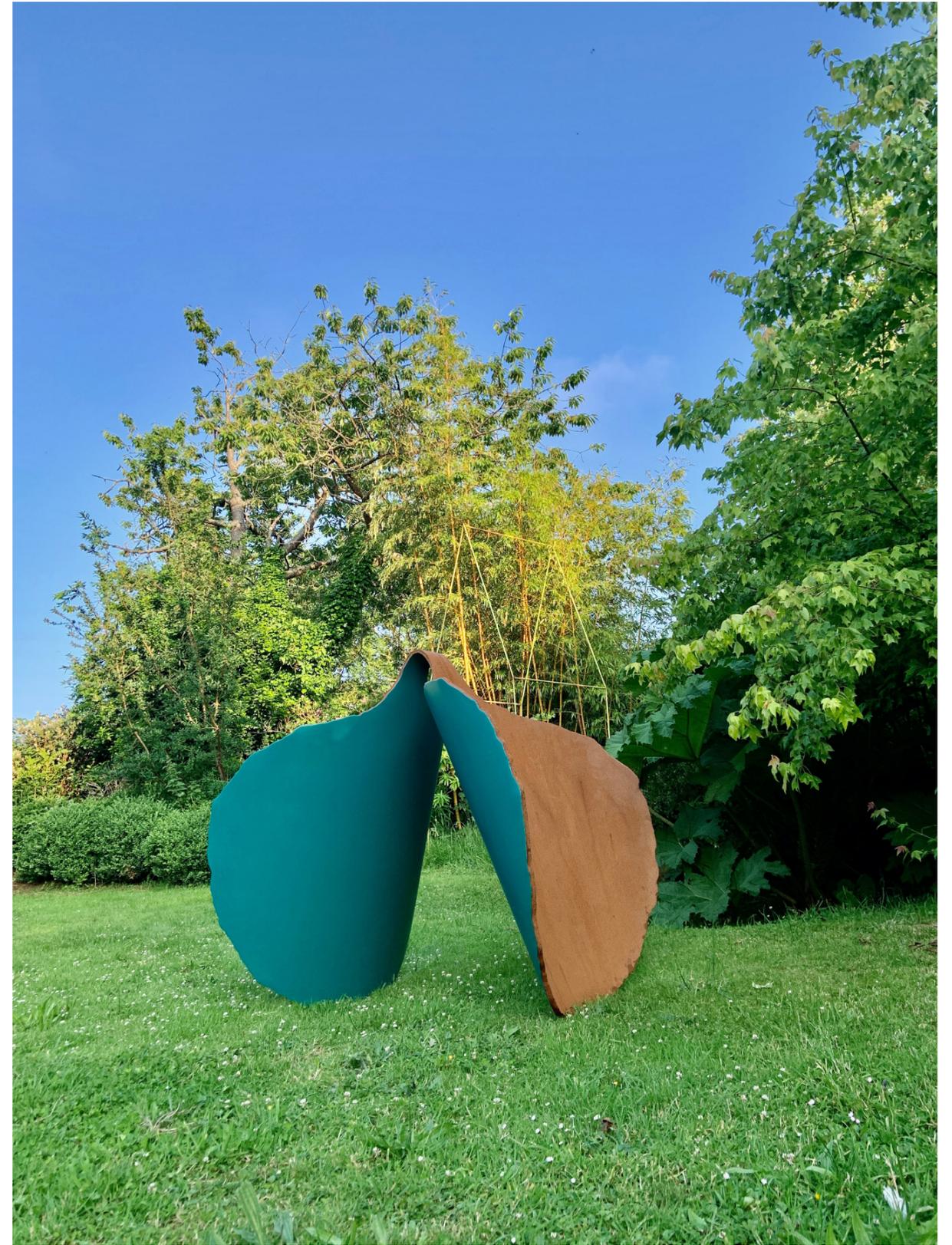

Guillaume Castel, *Dulse*, acier Corten et laque, 190 x 155 x 168 cm, 2021.

Deux *Dulses* d'1,90m de hauteur ont été présentées au Domaine de la Roche-Jagu de mai à octobre 2021.

Guillaume Castel, *Dulse*, acier Corten et laque, 140 x 122 x 118 cm, 2021.

Guillaume Castel, *Dulse*, acier Corten et laque, 140 x 122 x 118 cm, 2021.

Guillaume Castel, *Dulce*, acier Corten et laque, 190 x 155 x 168 cm, 2021.
Vue de l'exposition *Métamorphose*, domaine départemental de la Roche-Jagu, mai - octobre 2021.

NORI

GUILLAUME CASTEL

20,2 x 15 x 6,5 cm / 14 x 10,5 x 8 cm
Inox ou cuivre martelé et patiné

2021

Nori se compose de deux pétales reliés par une fine jonction et repose à l'équilibre sur ses arêtes.

Guillaume Castel a épuré la ligne. Chaque *Nori* se tient d'une seule pièce, sans soudure. Le sculpteur puise toujours au répertoire végétal. Le titre se réfère à une algue : la première.

De nouveau, Guillaume Castel se détache d'une reproduction mimétique. Il ne cherche en rien la description de la plante. La quête se situe plutôt au cœur de la forme organique. La sculpture ondule telle une algue portée par les courants. Depuis la série des *Pétales*, Guillaume Castel explore les surfaces métalliques. L'artiste utilise le laiton, l'aluminium, l'acier Corten, l'inox ou encore

l'acier zingué pour les *Nori*. Toute à la fois lisse et martelée, brillante et mate, trouée à une occasion, l'œuvre se mue en une fragile algue mouvante.

La série des *Nori* s'impose aujourd'hui comme une série clé dans l'œuvre de Guillaume Castel. C'est la première des « algues imaginaires ». Les premières œuvres où l'inox ou le laiton est soudé avec l'acier Corten.

Une version monumentale est installée à Tréguier en inox et acier Corten en juillet 2018 sur le parvis de la cathédrale. L'artiste réalise la version de près de deux mètres pour *Mascaret*. C'est la plus grande sur le marché privé. La version murale a été exposée à la Roche-Jagu en 2021.

Guillaume Castel, *Nori*,
acier Corten et inox,
197 x 183 x 100 cm, 2022.

Guillaume Castel, *Nori*, acier Corten et inox, 197 x 183 x 100 cm, 2022.

Guillaume Castel, *Nori*, inox poli-miroir patiné, 108 cm x 135 cm, 2021.
Vue de l'exposition *Métamorphose*, domaine départemental de la Roche-Jagu, mai - octobre 2021.

GRAINGRAIN

GUILLAUME CASTEL

Ø 84 x 110 cm
Béton

2015

La sculpture en voile de béton dissimule un squelette d'acier. Guillaume Castel privilégie ces deux matériaux bruts pour ses œuvres monumentales.

Forme pleine à l'aspect proche du bronze, *Graingrain* concentre toute la poésie végétale du sculpteur. Il ne s'agit pas d'une véritable graine, mais plutôt de la recomposition de l'idée même. Le sculpteur travaille le béton pour en faire sortir un fruit, une capsule, un météore.

Guillaume Castel imagine une première version de *Grain-grain* en papier mâché dès 2009. Tirées en bronze, les versions suivantes présentent des patines diverses : gris clair, noir ou bleu profond. Tous les exemplaires sont vendus.

L'artiste réalise la grande version en béton pour l'exposition *Grandeur*, consacrée à la sculpture monumentale française, au musée Beelden aan Zee de la Haye à l'été 2014. 300 000 visiteurs ont pu découvrir cette version monumentale de *Graingrain*. Elle a été de nouveau exposée dans la cour des Archives nationales à Paris et au jardin des Tuileries. Elle est désormais en main privée aux États-Unis.

Deux versions intermédiaires ont été exposées durant l'été 2015 : à *Capsule* dans les jardins de Ballon et à *Architecture(s)* à Landivisiau. La version exposée à Mascaret est l'une de ses deux versions intermédiaires.

Guillaume Castel, *Kopo*, béton, 2015, Ø 84 x 110 cm.
Vue de l'exposition *Capsule* au donjon de Ballon.

Guillaume Castel, *Kopo*, béton, 2015, Ø 84 x 110 cm.
Vue de l'exposition *Guillaume Castel, Architecture(s)*, à Landivisiau, 2015.

Guillaume Castel, *Grainrain*, béton, Ø 220 x 280 cm, 2014.
Galerie Ariane C-Y, vue de la manifestation *Jardins, Jardin*, jardin des Tuileries,
Paris, juin 2016

KOPO

GUILLAUME CASTEL

Ø 48 cm / Ø 50 cm / Ø 55 cm
Thuya calciné et laque

2012

Guillaume Castel sculpte le bois depuis toujours. Il est particulièrement attentif à l'essence de chaque bille. *Kopo* regroupe trois sculptures en thuya.

Guillaume Castel en calcine la partie basse révélant ainsi les cernes caractéristiques de ce bois. L'essence est magnifiée dans sa particularité. L'artiste laque la partie haute d'un blanc immaculé. Le contraste créé accentue les différences de traitement des surfaces. La partie basse est travaillée à la gouge, le geste répétitif de la main reprend l'aspect extérieur d'une graine. La partie haute à l'inverse est lisse, tour à tour concave ou convexe. Elle évoque la graine ouverte dont jaillit la vie.

Les fentes naturelles du bois matérialisent ce surgissement. Elles soulignent l'imprévisible, l'ouverture potentielle, tout en rappelant que le bois est une matière organique vivante. On retrouve ces contrastes dans *Kloum* ou *Éclat*.

Kopo appartient aux séries des graines imaginaires comme *Graingrain*. Elles encapsulent en elles la Nature entière, cachée sous une membrane protectrice. Guillaume Castel les ouvre et en explore les formes. Puis il les recompose et aboutit à toute une collection de graines imaginaires. L'artiste puise au répertoire naturel des formes végétales, s'en inspire, sans pour autant chercher à imiter le réel. *Kopo* est l'une des premières graines imaginaires.

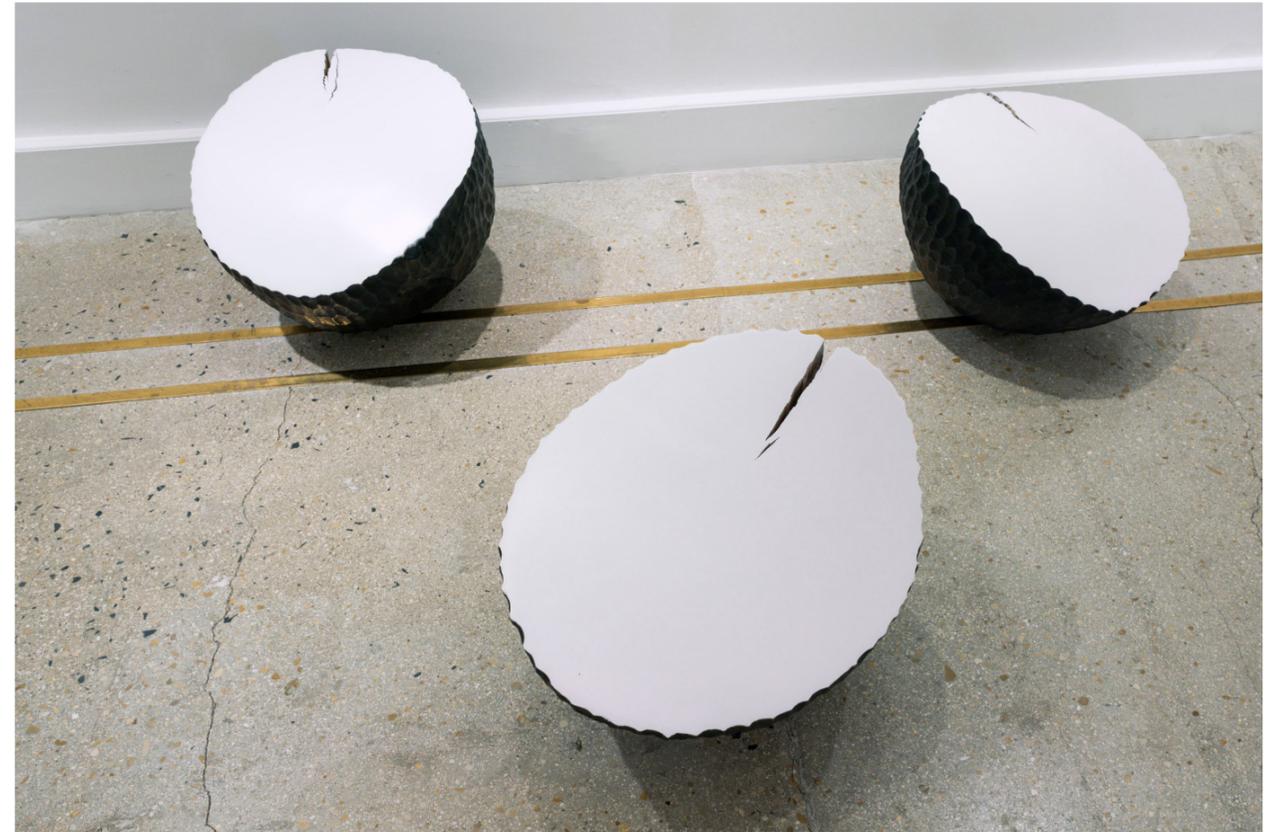

Guillaume Castel, *Kopo*, thuya calciné et laque, 2012, Ø 48 cm, Ø 50 cm, Ø 55 cm.

Pour la première fois, la Galerie Ariane C-Y propose ici une œuvre de second marché. *Kopo* apparaît aujourd'hui comme une œuvre majeure en bois de Guillaume Castel.

Guillaume Castel, *Kopo*, thuya calciné et laque, Ø 48 cm / Ø 50 cm / Ø 55 cm, 2012. Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition *Glaze - Gláz*, mai 2019.

Guillaume Castel, *Kopo*, thuya calciné et laque, Ø 48 cm / Ø 50 cm / Ø 55 cm, 2012.

BRIBE

GUILLAUME CASTEL

Dimensions variables
Inox / Inox et laque / Acier Corten et laque

2019

La série *Bribe* est présentée pour la toute première fois. Comme *Laminaria*, il s'agit d'une sculpture murale. Elle partage aussi avec les *Dulses* et les *Piocas* un jeu sur le métal roulé et parfois martelé. Comme dans la nature, le sculpteur s'appuie sur une opposition entre les deux faces. Il laque l'une et donne à voir le métal de l'autre, que ce soit de l'acier Corten ou de l'inox.

La comparaison s'arrête là. Il est rare que la forme d'une nouvelle série ne dérive pas imperceptiblement de celle qui l'a précédé. C'est le cas de *Bribe*. La sculpture n'est pas non plus puisée directement au répertoire marin, malgré les nuances de glâz. Il s'agit d'un « *morceau de nature* ».

Guillaume Castel découpe une forme organique pure et minimaliste. Les contours irréguliers, la délicatesse du mouvement : tout concourt à englober la nature entière et nous la porter à hauteur d'œil. L'artiste définit l'œuvre comme un « *tête à tête avec ce morceau, un trophé simple, le trophé des simples peut-être...* ».

La phrase résume *Bribe* qui condense en elle le désir de l'artiste. Il nous confronte œuvre après œuvre à la Nature, à la forme organique dans son principe même, à l'élément vivant et silencieux.

Il existe quatre grandes *Bribes* et trois de plus petites échelles. Chaque œuvre est unique.

Guillaume Castel, *Bribe*, acier Corten et laque, 30,5 x 13 x 3 cm, 2019.

Guillaume Castel, *Bribe*, acier Corten et laque, 94 x 32 x 7 cm /chaque, 2019.
Vue de l'exposition *D'air et d'eau*, École et espace d'art contemporain Camille Lambert, Juvisy, 2020.

Guillaume Castel, *Bribes*, acier Corten et laque, 94 x 32 x 7 cm /chaque, 2019.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition *Glaze - Glāz*, mai 2019.

Guillaume Castel, *Bribe*, acier Corten et laque / inox, 94 x 32 x 7 cm /chaque, 2019.
Galerie Ariane C-Y, vue de l'exposition *Glaze - Glāz*, mai 2019.

BALADES MARINES

GUILLAUME CASTEL

Dimensions variables
Encre sur bois / Encre sur papier

2021

Guillaume Castel imagine ses premières œuvres sur papier pour l'exposition *Glāz* en 2019.

L'artiste sculpte d'abord la forme. La plaque de métal est ensuite imprimée sur le papier ou désormais le bois. Les couleurs dessinent dans la pulpe un univers organique inspiré par la mer.

Guillaume Castel conserve son répertoire de formes par citation directe ou à travers de nouvelles formes. Certains éléments sculptés de *Gorgone* et de *Laisse de mer* servent de matrices pour les encres présentées à *Plongée*. L'artiste préside à toutes les étapes. Les couleurs vibrent : l'encrage subtil permet de légères variations au sein de chaque forme imprimée.

Chaque tirage est unique et dépend de la position de la matrice sur la feuille et des effets colorés des encres.

Le titre *Balade marine* évoque le rapport intime de l'artiste à la mer, à la plage. Celle de son pays natal en Baie de Morlaix. C'est un lieu de promenade, de rencontres, du quotidien.

Les nouvelles séries explorent différents supports : le bois, un papier filtre très épais et un papier Arches. Les encres sur bois reçoivent un cadre en céramique ou en acier pour la plus grande et celles en papier un cadre en noyer.

Guillaume Castel, *Balade marine*, détail, encre sur bois, 46 x 21 cm, 2021.

Guillaume Castel, *Balade marine*, encre sur bois, 100 x 60 cm, 2021.

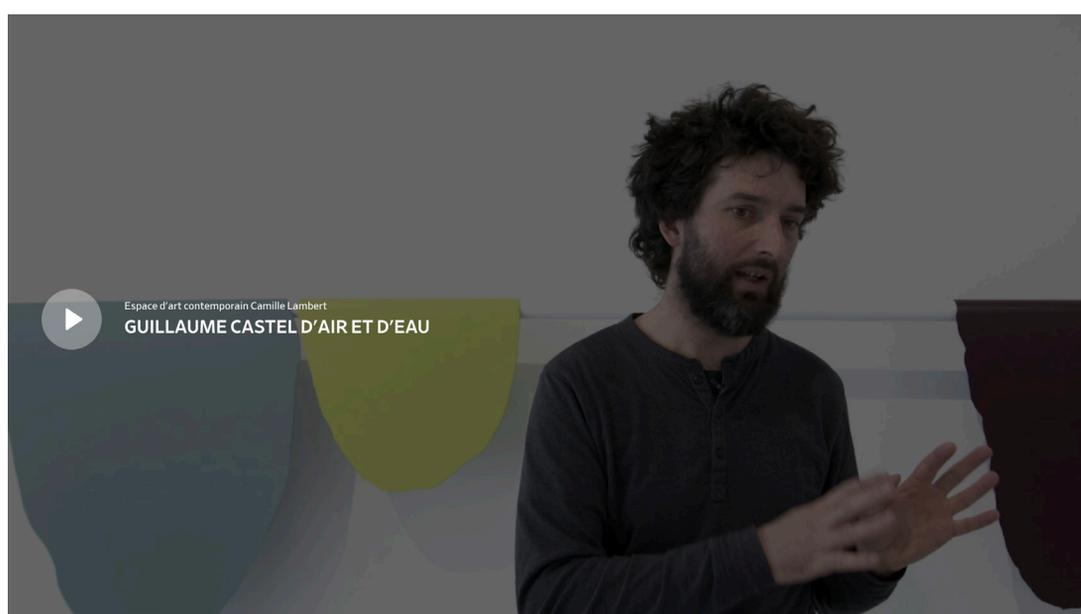

Guillaume Castel, *Balade marine*, encre sur bois, 100 cm x 60 cm, 2021.
Vue de l'exposition *Métamorphose*, domaine départemental de la Roche-Jagu, mai - octobre 2021.

Guillaume Castel, *Balade marine*, encre sur bois, 46 x 21 cm, 2021.

Retrouvez les actualités et les œuvres des artistes sur le site de la galerie :

www.arianecy.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Ce catalogue a été conçu et réalisé par la Galerie Ariane C-Y.

Tous droits réservés à la Galerie Ariane C-Y.

© Textes et conception graphique : Ariane C-Y.

Crédits photos :

- Galerie Ariane C-Y et Guillaume Castel
- Clara Ferrand
- Pierre Mouton
- Laurent Ardhuin, avec l'aimable autorisation de l'EEAC Camille Lambert, Juvisy.