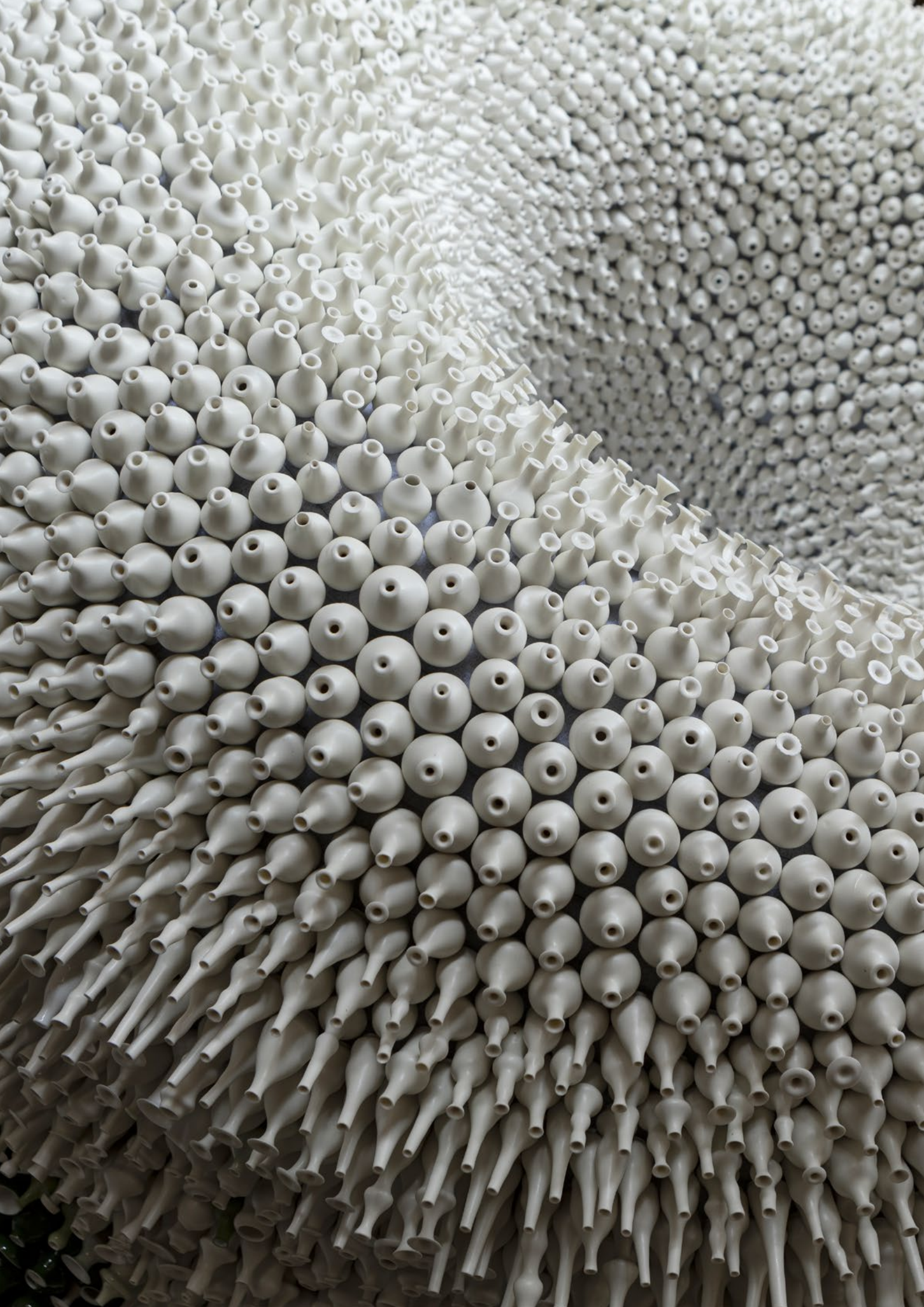


L'ULTIME MÉTAMORPHOSE DE THÉTIS

Grégoire Scalabre

Visionnez le film (2 minutes)
L'Utime Métamorphose de Thétis
en cliquant ici

L'ULTIME MÉTAMORPHOSE DE THÉTIS

de Grégoire Scalabre

Comment transcender le pot, cette forme de révolution immémoriale, qui accompagne les hommes depuis la nuit des temps ?
Comment traduire ce temps des usages, des rites dont les formes plurielles se mêlent au fondement des civilisations ?

G. Scalabre est attaché au pot, et aux gestes qui le voient naître. Pourtant il n'a eu de cesse de désirer la sculpture, non celle dont le geste s'efface au profit de l'idée, mais bien au contraire celle qui le révèle dans sa splendeur, dans son intelligence et ici dans sa quête du monumental. Car Thétis n'est pas une simple forme peuplée. Elle est une sculpture protéiforme et se révèle dans l'espace qui lui est indissociable. Elle est aliénée à nos corps et à la distance que le mystère de sa facture fait naître. Sans doute nous révèle-t-elle un peu aussi à nous même, dans la quête d'immensité d'une goute d'eau qui se rêve océan ?

Sa surface est une lente saccade, un rythme asynchrone, une complexité qui demande que l'on fasse vers elle un pas, puis un pas de plus. À partir du moment précis où la distance qui nous sépare de Thétis révèle sa structure intime, nous sommes assaillis par une foule amalgamée d'amphores aux formes uniques. Le temps est maintenant aboli.
Le pot n'en est-il pas un marqueur ?

Il accompagne l'Histoire, parfois la fait. Le pot est la somme des usages et, en extrapolant, des existences. Il est aussi la somme du temps des femmes et des hommes qui y ont déposé leurs aliments, puis leurs offrandes.

Le pot n'a-t-il pas révélé le vide en substance et avec lui l'au-delà ?
Peut-être contient-il dans sa forme triviale la part d'éternité dévolue à l'espèce tout entière. Thétis, nymphe marine ou Néréide, possède le pouvoir de se métamorphoser pour tenter de se soustraire à sa destinée. Thésis, jouet du destin et des intrigues olympiennes. Thétis, endeuillée qui aurait choisi l'amour d'un fils à sa grandeur promise. Thétis qui prend tout son sens quand le désir de grandeur de l'espèce semble nous précipiter dans l'abîme.

G.Scalabre dans son désir de monumentalité nous propose sa dernière métamorphose. Pour se faire, et peut-être pour ne pas faire défaut à sa déité, l'entreprise est titanesque.

Anthony Girardi

L'ULTIME MÉTAMORPHOSE DE THÉTIS
de Grégoire Scalabre

L'Ultime Métamorphose de Thétis, 2022
70 000 miniatures de porcelaine
H 200cm / Diamètre 160cm

L'Ultime Métamorphose de Thétis, 2022
Exposition «Porcelain Virtuosity», Homo Faber
Bibliothèque de la fondation Giorgio Cini, Venise

L'Ultime Métamorphose de Thétis
Détail : vortex

L'Ultime Métamorphose de Thétis
Détail : miniatures vert empire

A propos de l'oeuvre *L'Ultime Métamorphose de Thétis*

Compte-tenu de la taille monumentale voulue par Grégoire Scalabre pour son œuvre en céramique *L'Ultime Métamorphose de Thétis* — 2 mètres de hauteur pour un diamètre d'1,60 mètre et un poids de 450 kilos reposant sur un socle d'une super cie de 4m2 — la fabrication en elle-même a représenté une véritable prouesse technique. Au-delà de son volume et de son poids, l'œuvre revêt en effet une dimension exceptionnelle du seul fait qu'elle est composée de 70 000 pièces de céramique tournées une à une à la main par l'artiste, ce qui représente à lui seul un effort titanesque de plusieurs mois.

Conception à la main et modélisation en 3D de la structure

La forme de l'œuvre a été initialement conçue sur la base de croquis dessinés à la main par l'artiste avant d'être modélisée en 3D par une entreprise spécialisée. La structure est recouverte d'une mousse en résine, elle-même tapissée d'une surface aggripante, sur laquelle sont scellées les céramiques miniatures.

Tournage traditionnel dit « à la motte »

La technique employée par Grégoire Scalabre pour tourner individuellement chaque miniature de porcelaine est traditionnelle. Il s'agit d'un tournage dit « à la motte ». Elle permet d'avoir plus de précision pour tourner des pièces de petite taille et d'enchaîner les gestes et le façonnage. Sans aucune rupture, d'une pièce à l'autre, les gestes se suivent comme un fil et les pièces naissent avec continuité des mains de l'artiste en séries. Chaque pièce est singulière tout en faisant partie d'une même famille, tel un langage. S'emparant de cette technique, devenue comme une signature, l'artiste pousse à son paroxysme son utilisation, travaillant incessamment, avec sensibilité et frénésie du bout des doigts et balayant un vocabulaire de forme vertigineux inspiré des «pots» de l'antiquités et des contenant ayant vécus à travers les âges.
Avec l'oeuvre L'Ultime Métamorphose de Thétis, l'artiste vient transcender cette technique du tournage par sa maîtrise du geste et des formes. Ses gestes acquis depuis 33 ans au tour, la répétition incessante, la mémoire des formes emmagasinées à travers les années sont ici restitués. Il opère la création de formes sublimées qui comme un langage laisse exprimer ses mains dans une danse de gestes. Les pièces prennent vie dans une déclinaison de formes aux lignes harmonieuses et sont créées paradoxalement instinctivement et avec grande précision.

Du «pot» minuscule il crée une oeuvre monumentale. De la technique traditionnelle et ancestrale naît une oeuvre indéniablement contemporaine dans laquelle est restituée l'histoire de la céramique.

L'artiste a tourné lui-même 80% des 70 000 céramiques miniatures, le reste ayant été réalisé par deux assistants dans son atelier de Dieulefit.

Grégoire Scalabre a souligné combien le choix de ce procédé long et minutieux avait influé sur sa « geste » artistique. La répétition constante, heure après heure, jour après jour, sur le tour provoquant en raison de la concentration et l'état de limite physique, une sorte de transe créative vécue comme un parcours initiatique.

Émaillage et cuisson à haute température

L'artiste choisit de mêler sur l'œuvre une palette de couleur de blanc, beige et camaïeu vert et de faire contraster des textures de brillance et de satiné rappelant les éléments (eau, minéralité...). Les porcelaines parées de vert translucides, sont décorées par la technique de l'émaillage par insuflation à la manufacture nationale de Sèvres. Ces pièces précieuses réunissent tout le savoir- faire d'exception de la Manufacture. Leurs couleurs empruntent les recettes de la palette des verts de Sèvres (du vert empire au vert lagune).

Inspirée du répertoire vivant de la Manufacture nationale de porcelaine de Sèvres

Il est important de souligner que *L'Ultime Métamorphose de Thétis* a pu bénéficier des ressources du patrimoine vivant que constitue la Manufacture nationale de Porcelaine de Sèvres. En effet Grégoire Scalabre s'est inspiré du lexique de couleurs et de formes de l'institution avec laquelle il a collaboré en qualité d'artiste en résidence de 2008 à 2011.

L'art sensible et instinctif de la composition

Une fois les miniatures cuites, l'artiste doit s'atteler, comme pour un puzzle géant, à la composition de l'ensemble. Il s'agit d'une composition libre sans schéma prédéterminé. Les pièces sont articulées dans une harmonie d'ensemble. Elles cohabitent parfois en famille, organisées par couleur ou/et par vocabulaire de forme et parfois de manière plus aléatoire en créant du chaos. Mais toujours instinctivement en associant et en juxtaposant formes et couleurs issues de la palette recueillie à la cuisson. L'harmonie voit le jour grâce à la sensibilité du regard et des mains. Les pièces s'organisent, elle dialoguent entre elles, un langage se créé en surface. Une fois la composition réalisée chaque miniature est scellée sur la surface.

L'Ultime Métamorphose de Thétis a été conçue pour être exposée dans un espace intérieur ou couvert. Elle a été exposée à Venise, à la Fondation CINI à l'occasion de l'évenement *Homo Faber* en avril 2022.

L'artiste émaille chaque pièce une à une

L'ULTIME MÉTAMORPHOSE DE THÉTIS
de Grégoire Scalabre

Grégoire Scalabre dans son atelier à Dieulefit

L'ULTIME MÉTAMORPHOSE DE THÉTIS

de Grégoire Scalabre

Dessins préparatoires et miniatures en céramique destinées à revêtir Thétis

À propos de Grégoire Scalabre

Grégoire Scalabre est un artiste français, céramiste et sculpteur, internationalement reconnu pour la virtuosité de son travail. À ce titre, ses œuvres figurent dans des grandes collections publiques et privées en France et à l'étranger, notamment au *Musée des Arts décoratifs de Paris* ou dans la collection nationale à la *Manufacture de Sèvres* dont il a été résident de 2009 à 2012. Cette résidence à l'invitation de David Cameo, son directeur et de Frédéric Baudet, directeur des collections jouera un rôle majeur dans son parcours. Il utilise des registres d'expression d'une grande variété, en termes de tailles, de formes, de matières, quitte parfois à ce qu'ils se confrontent ou se confondent dans une même œuvre. Il aime jouer sur une gamme très large, de la miniature au monumental, de la dissémination à l'accumulation, du brut à l'extrême ouvragé.

L'Ultime Métamorphose de Thétis, sa dernière œuvre monumentale qui a été présentée dans le cadre de l'exposition *Porcelain Virtuosity* de l'édition Homo Faber 2022, au sein de la bibliothèque de la Fondation CINI, à Venise est la parfaite illustration de ce jeu de combinaisons paradoxales.

En parallèle de son travail d'artiste, Grégoire Scalabre a développé une pratique d'enseignement, notamment professionnelle, considérant qu'elle nourrissait sa pratique artistique et réciproquement. En septembre 2021, il fonde le studio *Scalabre x Mercier* à Paris en collaboration avec Virginie Mercier, un atelier de transmission du savoir-faire et de la technique de céramique.

Il partage son temps entre son atelier de création situé dans le village de Dieulfit, lieu emblématique de la céramique en France, dans lequel il a reçu sa première formation, et Paris, où il dispense majoritairement son enseignement.

Au début de son parcours, Grégoire Scalabre s'est tout d'abord intéressé à la création de pièces utilitaires. Cela l'a conduit à des collaborations avec des éditeurs de design et le salon Maison & Objets pour lequel il est en 2007 un des « talents à la carte ». À la fin des années 2000, il opte définitivement pour la dimension artistique en mettant sa technique et son vocabulaire de sculpteur-céramiste au service d'une démarche de pure création contemporaine. Dans ce contexte, plusieurs chapitres créatifs se succèdent, matérialisés par des expositions marquantes notamment à la Galerie Nec à Paris, à la Galerie Modern Shapes à Anvers, il participe à l'exposition *L'Expérience de la Couleur* de la Manufacture de Sèvres en 2017-2018, et est repéré par Rossana Orlandi qui l'invite à exposer ses oeuvres à Milan en 2019. Il est aujourd'hui représenté par la galerie Todd Merrill à New York.

Sculpteur de formes

Dès son plus jeune âge, Grégoire Scalabre s'est passionné pour la terre, il lui fallait percer le secret de la matière, de sa résistance, des techniques pour enfin concevoir dans un premier temps l'objet utilitaire puis celui issu de son imagination. Fort de son apprentissage, à Dieulefit et à Longchamp, qui lui a donné les bases de son travail de céramiste, Grégoire Scalabre innove en permanence et s'applique à produire des formes par assemblage : *Les Croix, Les Ondes* , très révélatrices de ses premières créations. Autant de pratiques qui démontrent sa totale et parfaite maîtrise des gestes et techniques, c'est d'ailleurs ce qui lui donne toute sa capacité à créer de nouvelles formes tout en formant de jeunes apprentis céramistes dans son école.

De 2008 à 2010, je l'ai convié en résidence à la Manufacture nationale de Sèvres, en collaboration avec la Galerie NeC. Nous étions convenus qu'il s'attacherait à réaliser des pièces en puisant dans le savoir-faire et l'histoire de cette prestigieuse institution, qui a vu passer les plus grands artistes et artisans céramistes.
Le premier défi a été celui de la maîtrise des porcelaines dont la composition des pâtes est si singulière à la Manufacture et dont on ne connait pas par principe les effets induits pour toute nouvelle création de forme. Grégoire Scalabre a su non seulement les maîtriser à la perfection, mais est allé au-delà des limites du possible en travaillant en étroite relation avec des techniciens d'art que sont les céramistes tant sur le plan du tournage du moulage que de l'émaillage. C'est dans ce cadre qu'il a pu réaliser une œuvre monumentale intitulée *Astrée,* genèse d'un galion de porcelaine de dix-mille pièces tournées et émaillées donnant l'impression d'une matière vivante, prouesse digne des plus grands céramistes de Sèvres.

Mouvement Perpétuel, 2019
Faïence, marbre projeté

Son travail a évolué fortement pendant et après cette résidence, il est devenu un véritable sculpteur de la matière lui donnant toute sa force expressive par des lignes amples, des courbes généreuses, des couvertes émaillées, lisses ou martelées. Une véritable présence qui s'impose pour constituer un paysage architecturé des plus innovants à partir de la moulure stuc, révélateur du style haussmannien, devenue partie intégrante du répertoire de Sèvres.

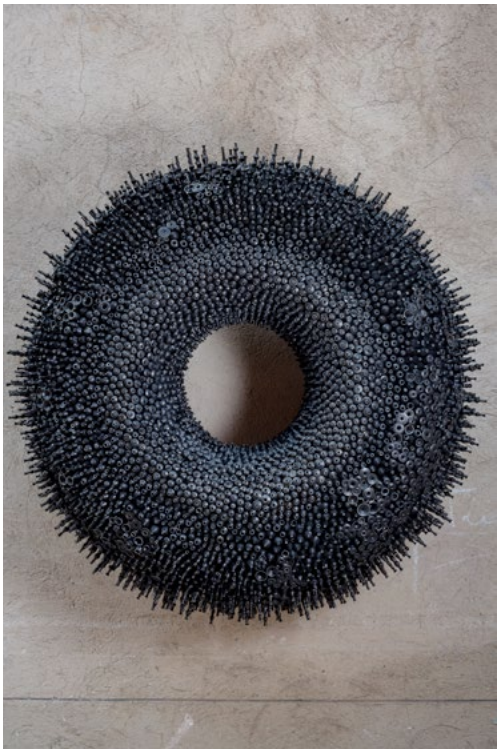
La voie était fixée, on la retrouve en toute plénitude dans ses créations dénommées *Mouvement perpétuel,* autant de formes géométriques pures avec toujours la référence à l'architecture organique par une lèvre ceinturant l'objet. Un nouveau défi technique relevé avec les effets de pulvérisation de poudre de marbre noir et de la patine bronze jaspée métallique.

Avec ses sculptures, Grégoire Scalabre fait partie des plus grands céramistes qui contribuent au renouveau de la céramique contemporaine que d'aucuns estiment proches des arts plastiques et du design, c'est avant tout le travail d'un artiste sculpteur affirmé.

David Caméo
Directeur général du Musée
des Arts Décoratifs de Paris
et ancien directeur de la
Manufacture nationale de Sèvres

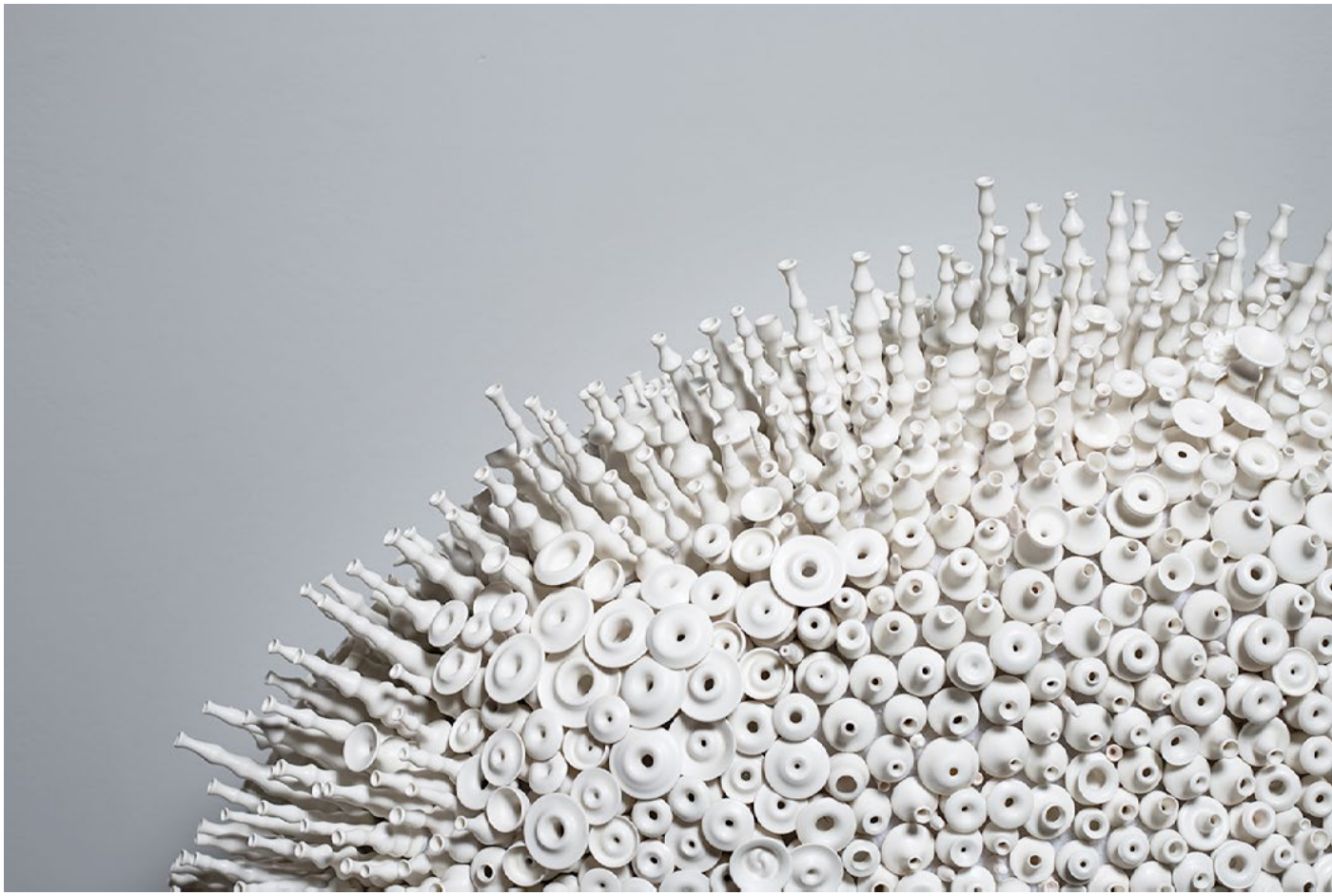
Mouvement Perpétuel, 2019
Faïence, marbre projeté
Photo prise à la galerie Mercier

Mouvement Perpétuel, 2019
Faïence, marbre projeté
38 x 40 x 33 cm
Photo prise à la Manufacture de Sèvres



Cygnus, 2021
Porcelaine émaillée
110 x 110 x 40 cm

Soâne - 2020
10 000 miniatures de porcelaine
110 cm x 110 cm x 35cm
Collection permanente
du musée des Arts Décoratifs de Paris



Grégoire Scalabre
Instagram : gregoirescalabre
www.gregoire-scalabre.com

scalabregregoire@gmail.com
T - 06 85 99 90 40

L'Usine
25 route de la Faïencerie - 26160 Le Poet-Laval

La Caserne des Minimes
3 rue Saint-Gilles - 75004 Paris