

Hélène de Saint bager

30, rue Émile Blin
94 200 lvry-sur-Seine
France
P. +33 (0)6 62 78 25 98
helenedesaintlager@hotmail.fr
www.helenedesaintlager.com

Hélène de Saint Lager is a graduate of the Ecole du Louvre and holds a licence degree in art history. Her artistic career has included painting restoration, millinery creation, sculpture, casting, and metalwork.

For the past fifteen years, Hélène has been creating an extensive range of compelling works in her home-studio-laboratory on the outskirts of Paris. They are infused with her distinctive aesthetic, a blend of potency and airiness rooted in use of familiar materials in unexpected ways. A tireless exploration of how substances catch and redirect light that leads to magnetic, uncanny works of art.

Her furniture pieces display mesmerizing depth. Pools and pits where colored particles float like oversized confetti, layers of memories captured and displayed in an encompassing membrane.

Though she may be unaware of it, Hélène's inclusion resin works bring the art of painting into sculpture and molding. Suspended shapes create three-dimensional pictures where material stuff escapes into the depths. Strewn particles float, sink, and spread in compositions that embrace randomness and celebrate the irresistible pull of the abyss.

Hélène is the first to confess to an uncontainable fascination with levels of depth. "For me, materials and sediment are veritable obsessions. I spread layer after layer of resin and toss lightweight materials on top—dollops, shavings, bits of holographic film. Time stops. I capture and freeze it in a limpid, limpid glaze."

In addition to inclusion resin, Hélène uses bronze and "random" aluminum to make tables, chairs, light fixtures, mirrors, and, in particular, totems where puddles of soldered metal float upon stilts. They are grounded archipelagos, futuristic yet timeless. Sculpture with a purpose. "The material is dangerous, so I work with a metal caster," says Hélène. "We pour ladles of molten metal into the hollows of sand molds or on top of thick steel plates. The magma shivers like liquid mercury as it spreads, but the coolness of the air makes it settle and solidify almost instantly. The flow is petrified in shapes of telluric currents."

In all cases and all mediums, the result is hypnotic. Works that display an echo of a hazardous vet controlled birthing processes.

Celebrated interior designer Jacques Garcia was one of the first to detect the uniqueness of Hélène's creations and to commission numerous and sometimes monumental works for his projects. Like resin furniture for Schiaparelli, which includes an oversized flower-shaped table as well as swarms of butterflies frozen in flight along banisters and around mirrors.

For New Yorker Bryan J. McCarthy, Hélène's lighting and furniture inventions are particularly captivating. He regularly commissions pieces for his interior designs, to the utter delight of discerning clientele.

Hélène's carpets have been shown at Artcurial (Pierre-Alain Challier); resin pieces at Galerie du Passage (Pierre Passebon); and "random aluminum" works (*alualéatoires*), at Arcturus (Anne de la Roussière).

As Hélène continues her elegant exploration of the depths of creation, we may be certain that further visual vertigo awaits us all.

by Philippe de Croix

Diplômée de l'Ecole du Louvre et titulaire d'une licence en Histoire de l'Art, Hélène de Saint Lager s'initie très tôt aux métiers d'art, restauration de tableaux, modisme, sculpture, moulage et travail du métal.

Depuis quinze ans, Hélène de Saint Lager séduit par l'originalité de son parcours, guidée par une esthétique aussi puissante qu'aérienne, très liée aux matériaux qu'elle détourne de leur usage premier. Dans sa maison-atelier-laboratoire d'Ivry-sur-Seine, elle élargit sans cesse son exploration des matières où ricoche la lumière jusqu'à créer des objets inédits et parfois insolites.

Dans son mobilier s'étage, strate après strate, une profondeur tactile faite de particules de couleurs incluses, comme autant de plans picturaux prisonniers d'un gel qui les unifie.

Elle se rapproche ainsi, peut-être inconsciemment, de la peinture. Elle « informe » la résine jusqu'à créer un tableau en trois dimensions où la matière s'évade dans la profondeur. Une sorte de « dripping all over » où l'artiste compose avec l'aléatoire, déploie et suspend un abîme profond dans lequel l'œil s'enchante et se perd.

Cette fascination, Hélène est la première à la vivre : « mes obsessions sont de matières et de sédiments. Je superpose les couches de résine et leur jeté de matières fines, de flaques, de copeaux, de films holographiques. Le temps se fige, comme pris lui-même dans ce glacis transparent ».

Outre la résine d'inclusion, Hélène travaille le bronze et l'aluminium « aléatoire » - dont elle fait des tables, des chaises, des luminaires, des miroirs, des totems - où ces flaques de métal soudées font naître des meubles innovants, intemporels, des sculptures utiles, pourrait-on dire. « Je travaille avec mon fondeur cette matière dangereuse. Chaque louche de métal en fusion se répand comme du mercure frémissant dans le moule de sable réfractaire ou sur la plaque d'acier épaisse. Le magma s'organise et se fige, saisi presque instantanément par l'air dans des formes telluriques. »

Ainsi, la même hypnose s'opère, que ce soit le travail de la résine ou celui de l'aluminium. L'œuvre garde la trace de cette mise au monde à la fois hasardeuse et contrôlée.

Le grand décorateur Jacques Garcia fut l'un des premiers à remarquer sa singularité et à lui passer de nombreuses et parfois monumentales commandes pour ses chantiers. C'est ainsi qu'elle vient de réaliser le mobilier en résine de Schiaparelli, dont une grande table-fleur et une profusion de papillons qui volètent, immobiles, sur les rampes d'escalier et sur les miroirs.

Son univers est également très apprécié du décorateur new-yorkais Bryan J. Mc Carthy, qui lui commande régulièrement luminaires et mobilier pour ses clients.

Hélène de Saint Lager a exposé ses tapis à la galerie Artcurial (Pierre-Alain Challier), ses résines à la galerie du Passage (Pierre Passebon) et ses « *alualéatoires* » à la galerie Arcturus (Anne de La Roussière).

Nul doute que cette artiste saura approfondir encore le vertige visuel où elle nous précipite au gré de ses créations expérimentales et raffinées.

Philippe de Croix

2-3

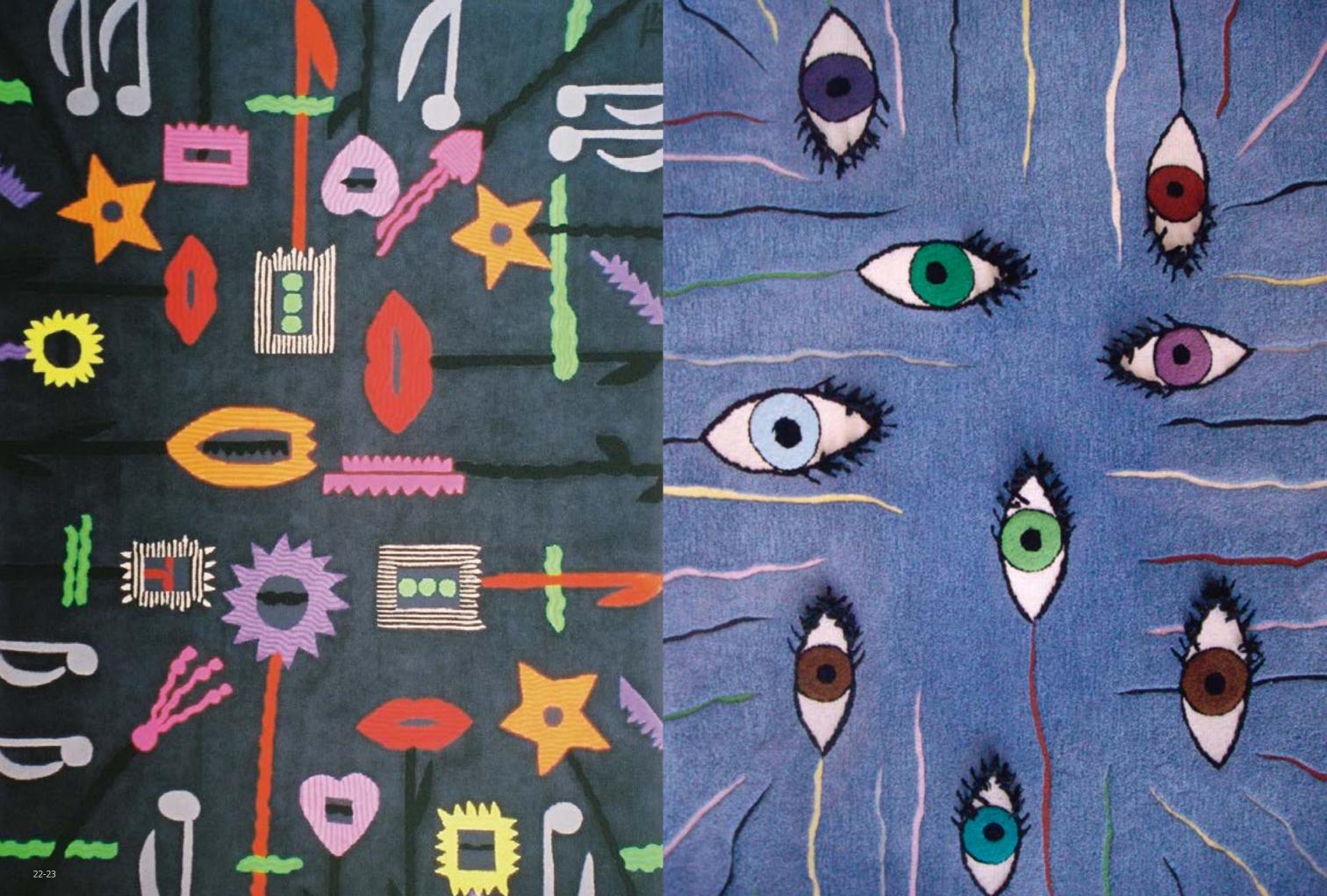

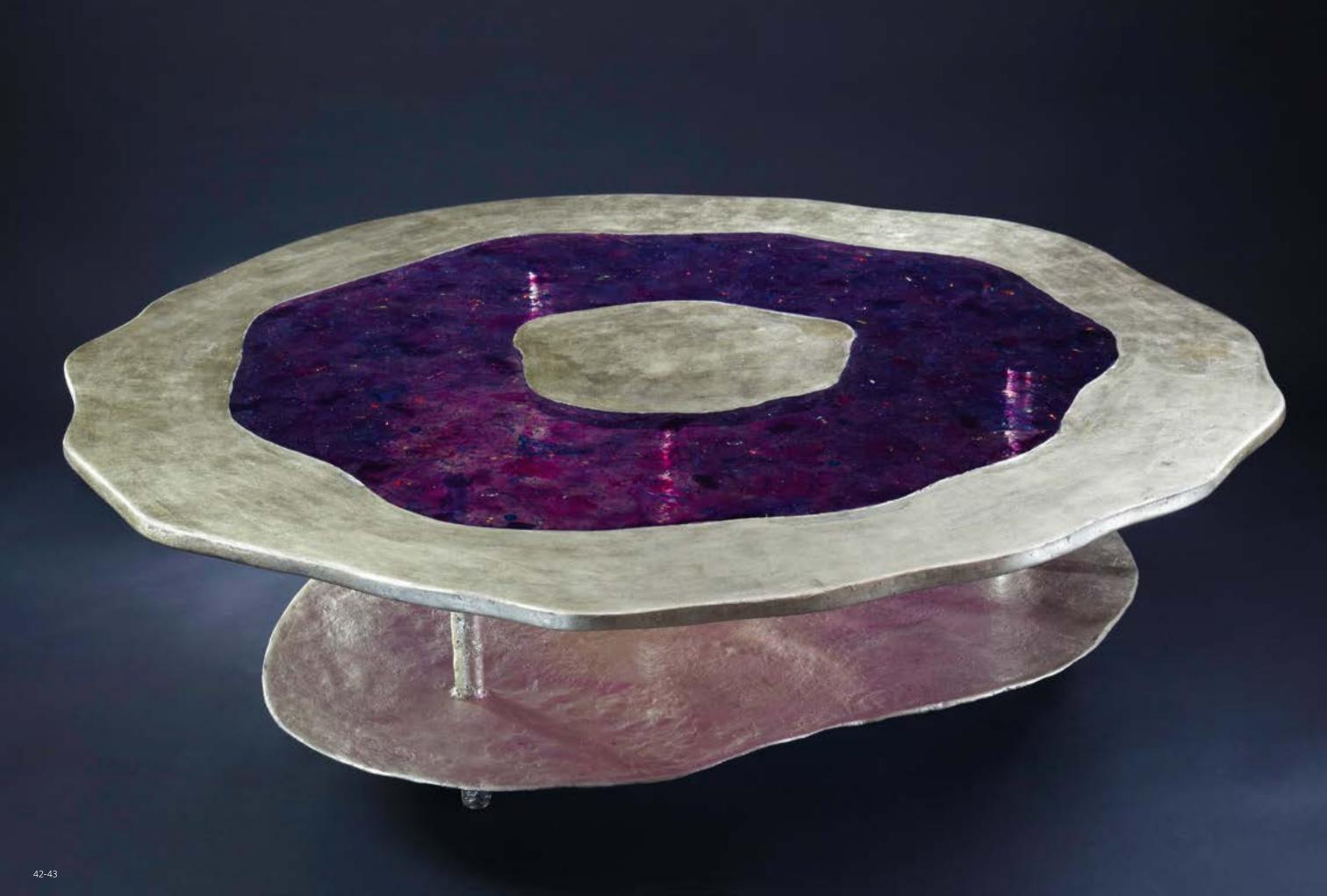

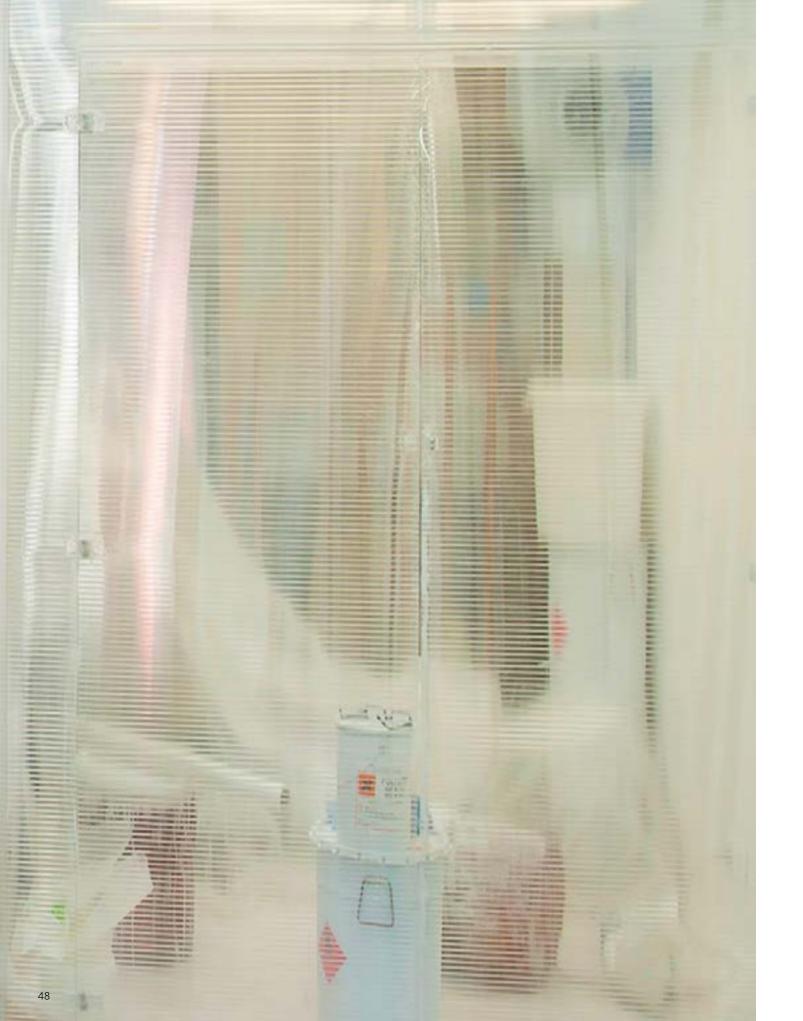

INDEX DES ŒUVRES

Couverture: détail grand fut violet. 2014

2° de couverture: atelier HSL. Vue d'ensemble

4° de couverture: détail grand fut violet. 2014

- p. 1: Patio de l'atelier HSL avec des totems d'aluminium. 2011
- **p. 4-5 :** "Table 9 flaques". Fonte d'aluminium aléatoire, pièce unique. H : 35 cm 120 x 100 cm. 2014
- **p. 6 :** "Table à la théière". Inclusions d'une théière brisée dans la résine, pièce unique. H : 35 cm 60 x 50 cm. 2012
- **p. 7 :** "Table améthyste". Inclusions dans résine, pièce unique. H : 70 cm 40 x 30 cm. 2014
- **p. 8 :** "Fut vert absinthe". Inclusions dans résine et feuille d'argent, pièce unique. H : 42cm Ø 34 cm. 2010
- p. 9 : "Fut vert glacé". Inclusions dans résine, pièce unique. H : 40 cm Ø 34 cm. 2011
- **p. 10 :** Détail "guéridon améthyste"
- **p. 11 :** "Guéridon améthyste". Inclusions dans résine, feuille d'aluminium, pièce unique. H : 80 cm Ø 60 cm. 2013
- **p. 12-13 :** "Miroirs alualéatoires". Fonte d'aluminium aléatoire, pieces uniques. Le plus grand : 107 x 90 cm. 2009
- **p. 14 :** "Lampe Tarentule". Bronze et résine. Édition de 8 exemplaires. N° 3/8. 2000
- **p. 15 :** "Lampe Géode". Inclusions dans résine, résine stratifiée et feuille d'argent. Pièce unique. H : 35 cm Ø 20 cm. 2012
- p. 16 : Détail "Table Berlingot".
- **p. 17 :** "Table Berlingot". Inclusions dans résine, pièce unique. H : 60 cm Ø 40 cm. 2012
- p. 18-19: "Table de dégustation Château Bouscaut". Inclusions de feuilles de vigne et étiquettes froissées, pièce unique.
  H: 105 cm. Plateau: 100 x 80 cm.
  Piètement en fer à béton argenté. 2012
- **p. 20 :** "Lampe Tiges". Bronze et abat-jour en résine et feuille d'or. Edition de 8 exemplaires. N° 3/8. H : 97 cm Ø 40 cm. 2009
- **p. 21 :** "Lampadaire Tiges". Bronze et abat-jour en résine. Édition de 8 exemplaires. N° 1/8. H : 230 cm Ø 80 cm. 2004
- **p. 22 :** "Tapis Fleurs". Laine, rafiah, soie, tuffté main 240 x 320 cm. 2004
- **p. 23 :** "Tapis Yeux". Laine tuffté main. 146 x 210 cm. 2007
- **p. 24 :** Grand "Totem Alualéatoire 1". Fonte d'aluminium aléatoire, pièce unique. H : 320 cm. 2003
- **p. 25 :** Salle à manger à lvry-sur-Seine. Mobilier et sculptures d'aluminium aléatoire, pièces uniques.

- **p. 26-27 :** "Papillons", conçus pour orner une rampe d'escalier de Schiapparelli (place Vendôme, projet Jacques Garcia). de chaque papillon : 19 x 19 cm. 2013
- p. 28: "Table papillon" conçue pour Schiapparelli (projet Jacques Garcia). Inclusions dans résine, pied et tranche en feuille d'or. H: 40 cm x 63 cm x 64 cm. 2013
- p. 29 : Détail "Table papillon"
- p. 30 : "Table fleur" concue pour Schiapparelli (projet Jacques Garcia). Inclusions dans résine et dorure à l'or fin. Ø 140 cm. H : 73 cm. 2013
- **p. 31 :** Détail "Table fleur"
- **p. 32 :** "Totem Alualéatoire 3". Fonte d'aluminium aléatoire. H : 222 cm. 2009
- **p. 33 :** "Applique argentée ". Armature en tiges de laiton, papier et résine. H : 195 cm. 2006
- **p. 34 :** "Chaise Alualéatoire", pièce unique. H assise : 47 cm. 2009
- **p. 35 :** Salle à manger lvry. Chaises, table et miroirs alualéatoires, pièces uniques. 2011
- **p. 36-37 :** "Table basse Flaque". Fonte d'aluminium aléatoire, pièce unique. H 48 cm 180 x 65 cm
- **p. 38 :** "Bureau Manhattan". Inclusions dans résine ambrée et feuille dorée, pièce unique. H : 76 cm 105 x 65 cm. 2013
- p. 39 : Détail "bureau Manhattan"
- **p. 40 :** "Table Rocaille". Inclusions dans résine transparente et ambrée, pièce unique. H : 53 cm 40×30 cm. 2009
- **p. 41 :** Détail résine ambrée
- **p. 42-43 :** Grande table basse. Inclusions dans résine violette, dorure à l'or blanc, pièce unique. H : 45cm x Ø 160 cm. 2014
- **p. 44 :** "Lampe Poisson Bouclier". Bronze et cuir. Édition de 8 exemplaires. N° 1/8. H : 52 cm. 2000
- **p. 45 :** "Lampe Luna". Bronze et verre soufflé. Édition de 8 exemplaires. N° 3/8. 2009
- **p. 46 :** En haut : rampe aux papillons. Salons de Schiapparelli, place Vendome. Projet Jacques Garcia. 2013

En bas : suspensions "Cloches" du restaurant l'Institution à Lyon. Projet Jacques Garcia. 2012

- **p. 47 :** Installation de fontes d'aluminium aléatoire au plafond du salon d'un appartement de Jacques Garcia à Paris. 2009
- p. 48 : Vue de la cabine à couler la résine de l'atelier

Crédits photographiques

Eric Sander: p. 1, 3, 10-13, 25, 35, 48

Jacques Pépion : p. 20-21, 32, 33, 34, 36-37, 40, 44, 45

Frédéric Hanoteau: couverture, p. 4-5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16,17, 18-19, 28,29, 30, 31, 38, 39, 42-43

Catherine Pamchout : 2e de couverture

Conception et réalisation graphiques

Christian Scheibling

