

GUILLAUME COUSIN
2024

Pratique artistique

Guillaume Cousin est un artiste polymorphe, explorant les frontières entre le réel et l'imaginaire à travers une diversité de médiums et de concepts. Sa pratique artistique, riche en réflexions et en expérimentations, témoigne d'une sensibilité profonde aux nuances de l'existence humaine et de son environnement.

S'inspirant de ses propres expériences et de son vécu personnel, Guillaume crée des œuvres qui transcendent les limites de la perception conventionnelle. Ses photographies, vidéos, peintures et installations captivent l'attention par leur puissance émotionnelle et leur capacité à susciter la réflexion.

Dans ses œuvres, Guillaume explore des thèmes universels tels que la mémoire, l'identité, la relation entre l'homme et la nature, ainsi que les enjeux sociaux et politiques contemporains. Son travail est empreint d'une profonde humanité, offrant une perspective intime sur les questions qui animent notre monde moderne.

L'art de Guillaume combine habilement les techniques traditionnelles et les technologies contemporaines. Ses compositions visuelles sont souvent empreintes d'une atmosphère onirique, où le réel se fond avec l'imaginaire pour créer des paysages mentaux et des scénarios poétiques.

Photographie

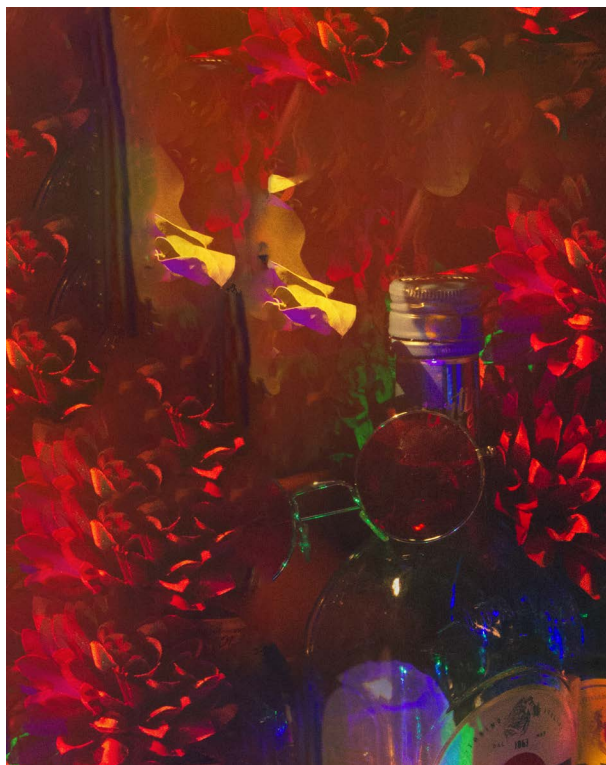
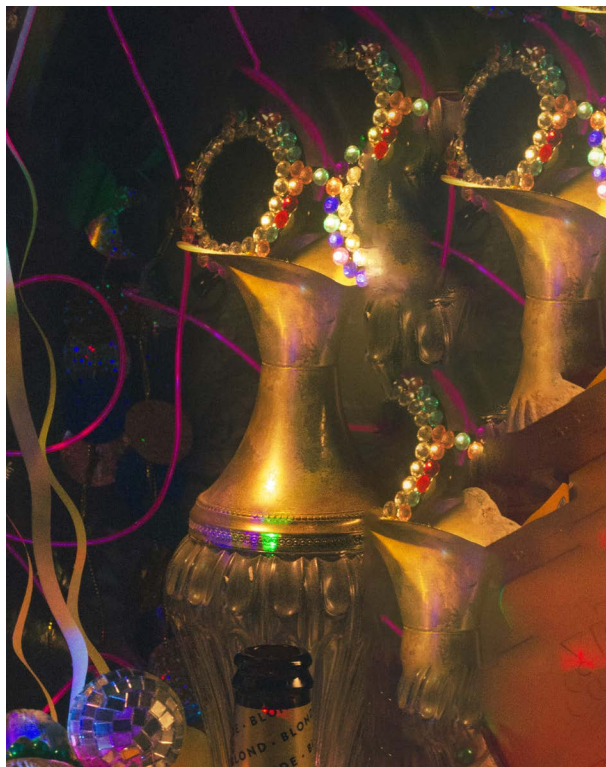

THÉOGONIE

Photographie et retouche numérique, IA, impression sur toile, dimension variable, série de 5 photographies, 2024

Guillaume Cousin illustre la mythologie de Nour'Hadi et Aïamaat, des jumeaux divins régnant sur la région de Phénoria.

Le divin, la mythologie, l'identité, la tradition, la religion, le passé et l'avenir ont inspiré ses créations. A travers la retouche, le montage et l'utilisation de l'intelligence artificielle, il déploie une structure narrative et porte un regard nouveau sur le monde qui l'entoure.

LA FÊTE

Photographies numériques,
série de 4 photographies,
2023

À travers cette série, l'artiste réinterprète le genre de la nature morte d'une manière résolument contemporaine, capturant l'énergie et l'exubérance de moments festifs.

Grâce à des techniques de retouche numérique, certains objets sont dédoublés, des textures sont créées et l'espace de la photo est agrandi, ajoutant une dimension surréaliste et immersive à l'ensemble. Cette manipulation renforce l'idée de recréer l'ambiance des anciennes soirées dans l'appartement toulousain de l'artiste, où l'alcool, les cigarettes et la musique se mêlaient dans une explosion de sensations et de souvenirs.

CASTANET Photographies numériques, série de 9 photographies, 2023

Cette série réinvente la réalité architecturale de la ville de Castanet-Tolosan. À travers une manipulation numérique, l'artiste réinvente la réalité architecturale de la ville, créant des images qui défient les attentes et évoquent un univers parallèle captivant. Chaque photographie est un patchwork de l'imagination de l'artiste. Des ajouts tels que le lac près de la mairie ou l'église au centre d'une ruelle ajoutent une dimension surréaliste, défiant la logique spatiale tout en conservant une apparence de réalité saisissante. Les tonalités pastel et les couleurs vibrantes créent une ambiance chaleureuse et accueillante. Le grain de la photo ajoute une touche d'authenticité, tandis que les jeux de lumière et d'ombre intensifient le mystère de chaque image. À travers cette série, l'artiste invite le spectateur à explorer les frontières entre la réalité et la fiction.

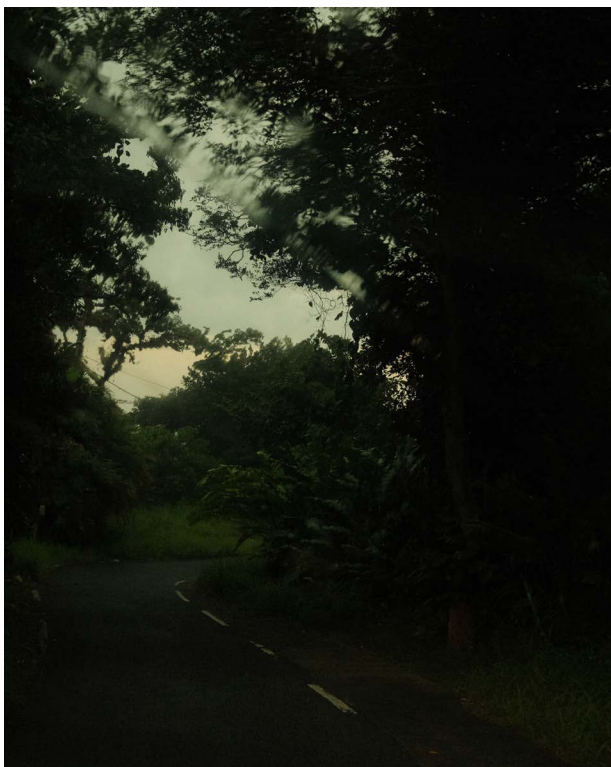

EUCALIPTO

Photographies numériques,
série de 10 photographies,
2023

La série «Eucalipto» est le témoignage poignant d'un incendie dévastateur survenu le 12 juillet 2023 dans la montagne de Montejunto, aux portes du village Abrigada, au Portugal. Pour l'artiste, ce village évoque des souvenirs profonds liés à ses grands-parents, à la maison de vacances et aux étés de sa jeunesse.

L'artiste prévoit de retourner sur les lieux en juillet 2024, pour documenter la renaissance de la vie après la catastrophe. Cette série offrira ainsi un récit visuel des différentes étapes de ce processus de renaissance : les flammes, les cendres, et l'émergence de nouvelles formes de vie.

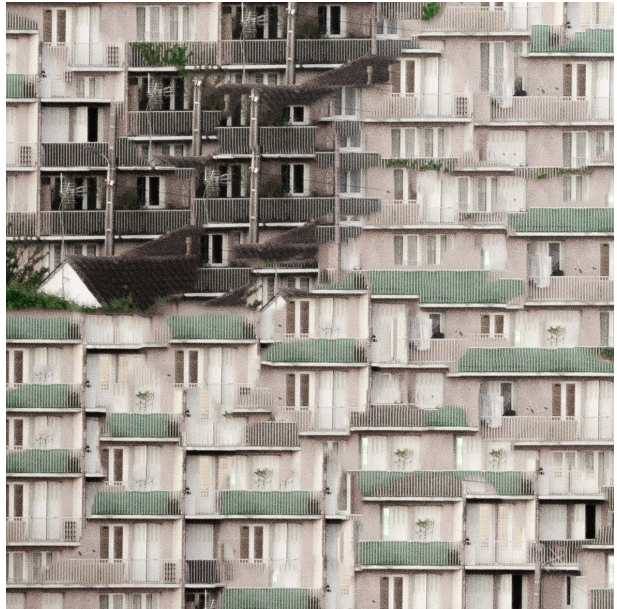
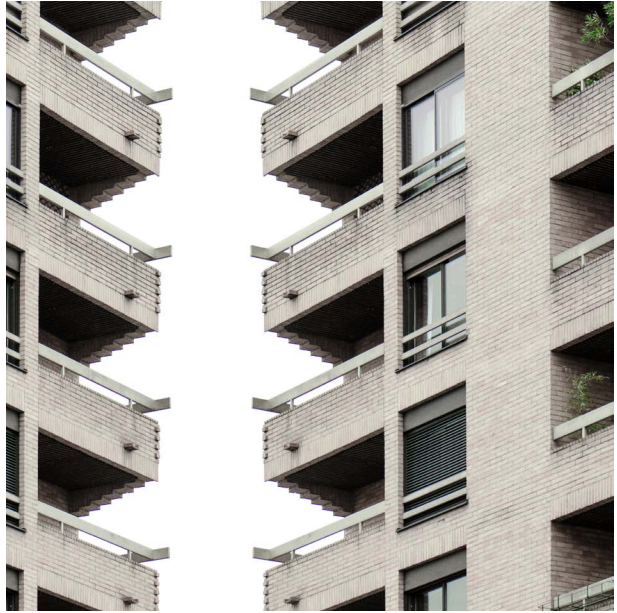
SOUKOUNYAN

Photographies numériques,
série de 24 photographies,
2023

Ces photographies offrent un récit visuel envoûtant qui évoque l'atmosphère mystérieuse de la descente du volcan de la Soufrière (Guadeloupe). L'artiste s'est inspiré de l'histoire de Soukounyan, une légende locale associée à une créature de feu volante.

Les lampadaires et les phares des voitures projettent des lueurs orangées qui percent l'obscurité, éclairant la végétation agitée par le vent et la pluie, évoquant ainsi la présence sinistre de Soukounyan.

Cette série photographique capture une esthétique à la fois poétique et dramatique, plongeant le spectateur dans un univers où la frontière entre le réel et le surnaturel s'estompe, où les légendes et la nature se rencontrent.

MURAILLES SOCIALES

Photographies numériques,
série de 7 photographies,
2022

Les bâtiments, retouchés numériquement pour multiplier leurs façades et créer des textures complexes, représentent la prolifération des logements (sociaux) dans nos villes. Cette multiplication donne l'impression d'une expansion incontrôlée, où les quartiers se transforment en véritables «murs» de béton, engloutissant les espaces verts et modifiant radicalement l'esthétique urbaine.

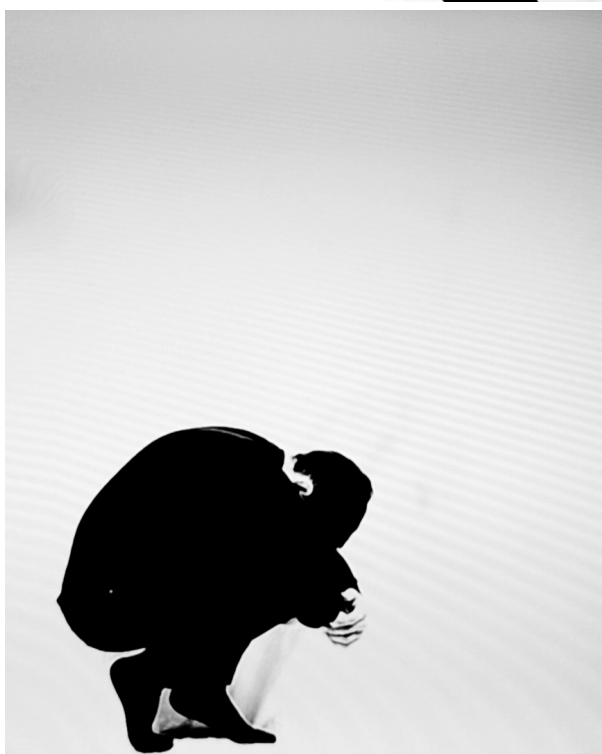
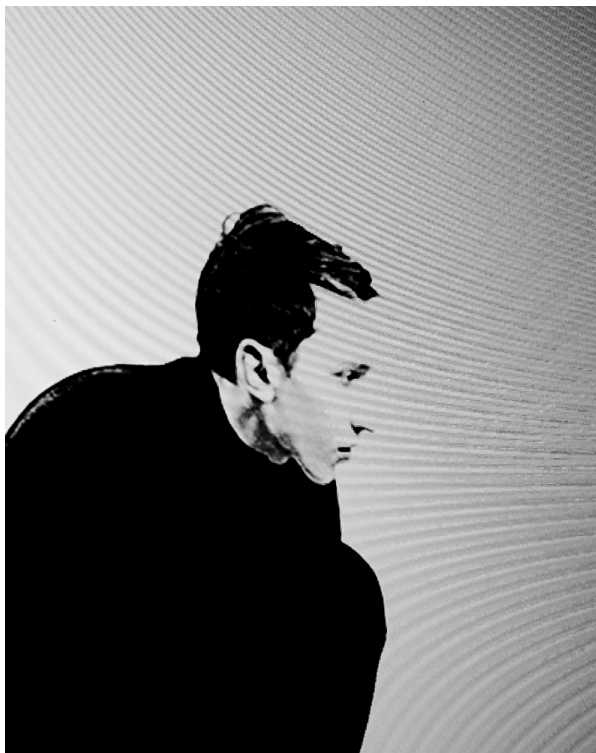
Au-delà de leur aspect esthétique, ces images invitent à une réflexion politique sur les enjeux sociaux et environnementaux liés à la construction massive de logements. Elles soulèvent des questions sur la planification urbaine, l'accès au logement, et la qualité de vie dans les quartiers populaires. «Murailles Sociales» est une critique poignante de la politique du logement et de ses conséquences sur la cohésion sociale et l'équilibre écologique de nos villes.

FAKE WORLD

Photographies
et retouches numériques,
2019-2021

«Fake World» est une série de photographies captivantes explorant un univers où des personnages, semblables à des avatars ou des idoles, évoluent dans une nature aux couleurs retouchées et fluorescentes. Guillaume Cousin nous transporte dans un monde où la frontière entre le réel et le virtuel s'estompe, interrogeant ainsi notre perception de la nature et notre rapport aux représentations numériques. Les photographies saisissantes révèlent une beauté artificielle et une atmosphère irréelle, invitant à réfléchir sur notre immersion croissante dans un monde numérique façonné par des artifices et des idéaux fantasmés.

RETRANSCRIPTION

Photographies numériques,
série de 4 images,
2019

Exploration de la distorsion et de la déformation à travers quatre photographies. Chacune de ces images est une capture d'écran on y perçoit la silhouette de l'artiste habillé en noir sur un fond blanc, mais également les artefacts visuels produits par l'écran lui-même. Les pixels distordus créent une esthétique unique, où la silhouette de l'artiste apparaît allongée et déformée. Ces distorsions offrent une réflexion sur la représentation, remettant en question la perception de la réalité et la fiabilité de l'image.

ALIÉNATION

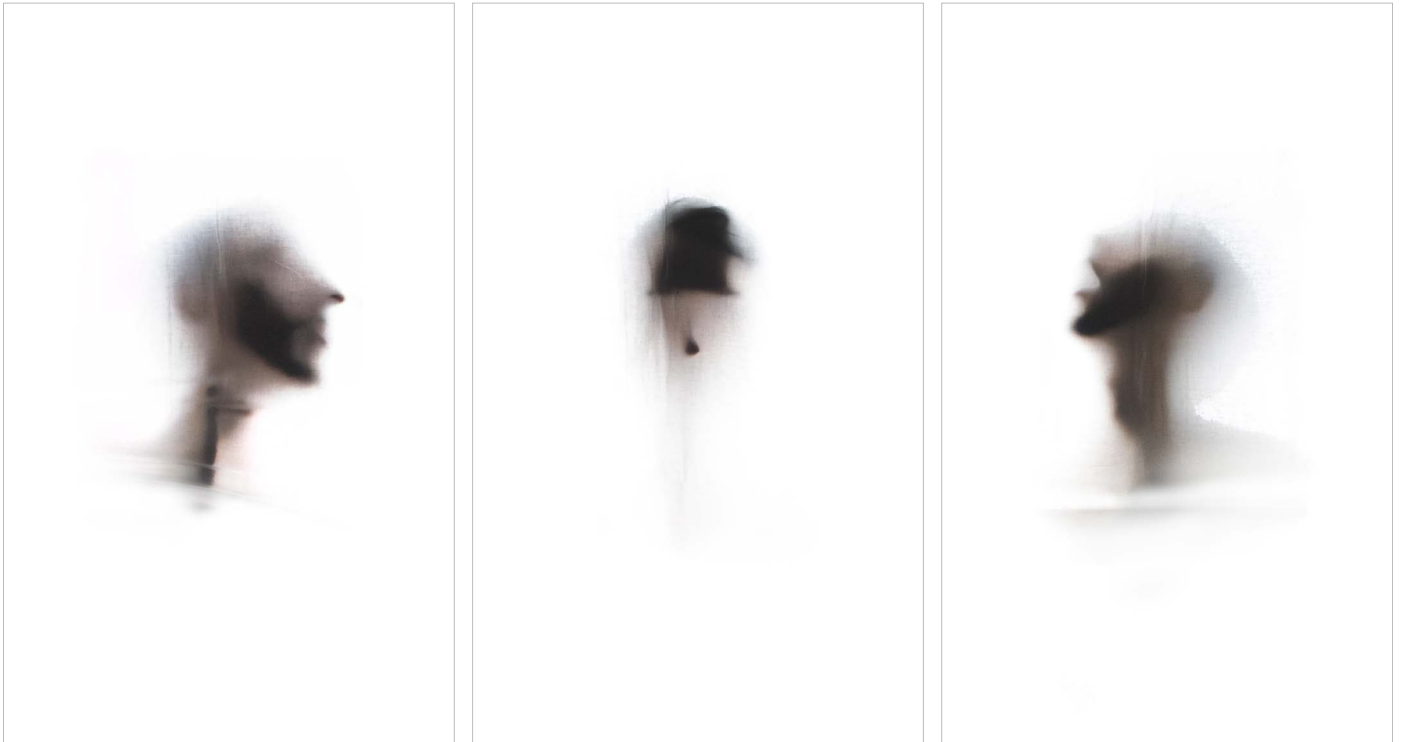
Photographie numérique, 150 x 100 cm, 2022

Œuvre monumentale explorant la quête d'identité dans un monde hyper-connecté, saturé de réseaux sociaux, de selfies et de mondes virtuels. Cette photographie de 150x100cm se présente en trois parties distinctes, chaque section offrant une lecture complexe et captivante.

À gauche et à droite, une série de figures humaines, représentant différentes facettes de l'identité. Chaque personnage tient un portable, capturant et partageant des moments de leur vie sur les réseaux sociaux. Au centre, une silhouette anonyme se tient debout, sans visage, évoquant la perte de soi dans l'ère numérique. Derrière elle, une immense auréole blanche et lumineuse symbolise la quête spirituelle au milieu de la virtualité.

L'ensemble de l'œuvre est imprégné d'une atmosphère dystopique, où des bâtiments se mêlent à des ruines, évoquant un paysage urbain en constante mutation. En premier plan, une végétation luxuriante contraste avec l'austérité des structures environnantes, soulignant les tensions entre nature et technologie, entre passé et futur.

ALIÉNATION offre une méditation sur la condition humaine dans un monde hyper-connecté, où la recherche de soi se perd souvent dans le tumulte des médias sociaux et des réalités virtuelles.

@GVILL1693

Photographies numériques,
tryptique,
2018

Ce triptyque explore l'identité numérique à travers trois profils flous, évoquant la nature changeante des avatars sur les réseaux sociaux. Les photographies, presque effacées comme des radiographies, soulignent la fluidité de notre image en ligne, invitant à réfléchir sur la vérité et l'authenticité dans le monde virtuel.

NAPKISSOZ

Photographie numérique

2018

Cette photographie explore la captation incessante de soi-même dans l'ère numérique, symbolisée par une multitude de bras tenant des portables dirigés vers une tête noire et floutée au centre de l'image. La nudité du sujet souligne la vulnérabilité de l'identité dans ce processus de captation et de recréation de soi sur les réseaux sociaux, tandis qu'un grand cercle blanc évoque une auréole, sacralisant le geste de prendre un selfie comme un rituel moderne.

Vidéo

NETWORK CITY

Vidéo de 20 minutes,
2019

«Network City» est une vidéo de 20 minutes inspirée de l'univers de Glooscap, artiste explorant les frontières de l'architecture urbaine. Guillaume Cousin redéfinit les contours de cette ville en imaginant des tableaux animés, offrant une journée en boucle perpétuelle dans une banalité fictive. À travers une prolifération de plans, un intermonde émerge entre construction et reconstruction, chaque strate fonctionnant comme un souvenir de Glooscap. Cette architecture hybride révèle un réseau urbain chaotique, invitant à une réflexion sur la nature fluide de nos environnements contemporains.

LE CRI

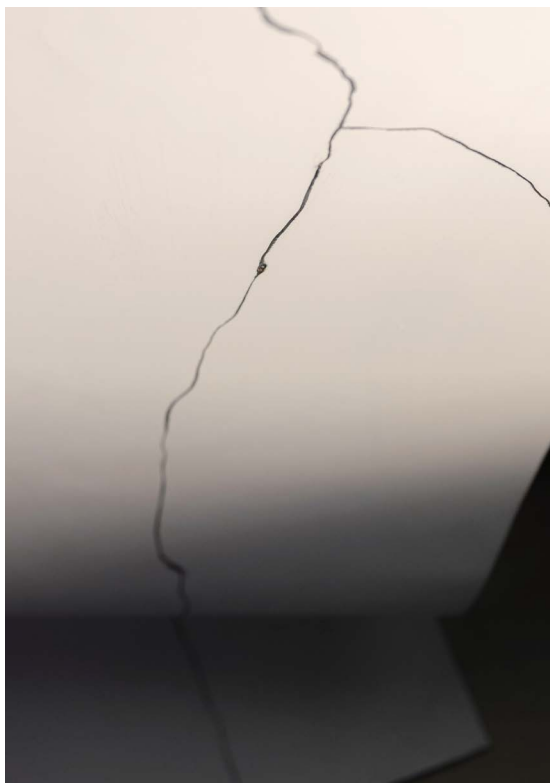
Vidéo de 5min25,
2016

Cette vidéo énigmatique et captivante invite les spectateurs à plonger dans les abysses de la souffrance intérieure.

À gauche de l'écran, le spectateur est confronté à un profil, dont la bouche s'ouvre en un silence assourdissant, évoquant la parole étouffée, la douleur refoulée, et la lutte intérieure invisible à l'œil nu. De l'autre côté, un liquide noir s'écoule lentement dans l'eau, créant un nuage sombre et tourbillonnant, une métaphore visuelle de la souffrance qui se répand et se diffuse.

L'absence de son intensifie l'impact de l'œuvre, renforçant le sentiment de mutisme oppressant qui accompagne souvent la souffrance intérieure. Les deux parties de la vidéo se répètent en boucle, évoquant le caractère cyclique et implacable de la douleur, tout en invitant les spectateurs à méditer sur ses implications et ses échos dans nos vies.

Peinture

FISSURE_QUARTO (en haut)

FISSURE_LIMOEIRO (en bas)

Peinture sur toile,
fusain et feuilles d'or,
50 x 100 cm,
2023

Ces deux peintures capturent l'essence même du temps qui passe et des souvenirs qui s'effritent. Inspiré par les fissures des murs de la maison de sa grand-mère au Portugal, l'artiste a reproduit ces marques du temps sur la toile avec de la peinture blanche et du fusain.

L'aspect unique de ces œuvres réside dans l'utilisation de la feuille d'or pour recouvrir les interstices des fissures. Cette feuille d'or symbolise la mémoire qui persiste malgré les années qui passent. Lorsqu'elles sont exposées, les toiles sont accrochées au mur mais laissées délibérément à traîner par terre, évoquant une tapisserie qui se détache lentement de son support, comme les souvenirs qui se détachent de la mémoire.

BITMAT

Encre sur papier,
série de 24 sérigraphie,
36 x 25 cm,
2022

Chaque impression présente une composition unique, assemblant trois images répétées et agencées de manière différente, mettant en scène une forêt luxuriante entrelacée avec un amas de buildings modernes.

La texture pointillée utilisée pour chaque impression évoque les pixels d'un monde virtuel en train de se construire, soulignant la dualité entre la réalité et la virtualité. BITMAT invite le spectateur à plonger dans cet univers fascinant où les frontières entre le naturel et l'artificiel s'estompent, offrant une réflexion sur la manière dont nous percevons et construisons notre environnement.

Installation

FACE

Technique mixte et projection
vidéo d'un carré blanc,
2019

Cette œuvre explore la dualité entre le monde physique et numérique à travers le portrait sculpté et peint d'un visage. La sculpture en terre cuite, modelée avec précision, émerge du cadre carré, rappelant à la fois les photos d'identité et les images de profil sur les réseaux sociaux.

La texture granuleuse du fond renvoie à la matière du pixel, évoquant l'univers numérique où les images prennent forme. Le visage peint en noir mat accentue cette ambiance en créant un effet de miroir sombre, évoquant les écrans de nos appareils mobiles. Ainsi, «FACE» invite à une réflexion sur la nature changeante de notre identité dans un monde où la frontière entre le réel et le virtuel s'estompe de plus en plus.

COLLECTION DE PÉPITES D'OR, TROUVÉES DANS LA MAISON DE MA GRAND-MÈRE

Meuble en bois peint en noir, pépites d'or composées d'argile et de clés, 2023

La collection de pépites d'or que constitue cette œuvre évoque les pertes de mémoire de la grand-mère de l'artiste. Ces pépites symbolisent les innombrables fois où les clés de la maison ont été égarées et remplacées. L'utilisation de la terre cuite et des clés crée un contraste saisissant avec l'idée traditionnelle de pépites d'or, soulignant l'ironie et la poésie de l'œuvre.

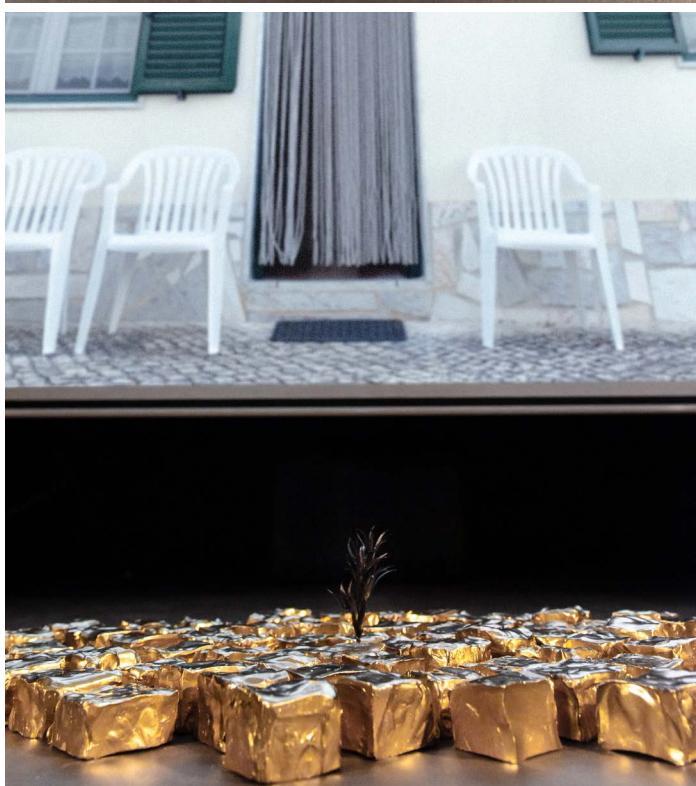
TRANSFIGURATION

Terre cuite et
projection vidéo,
10 x 20 cm,
2016

Cette pièce invite à une exploration de l'hybridité et de la transformation à travers une combinaison de sculpture traditionnelle et de projection vidéo. La sculpture semble prendre vie sous l'effet de la projection vidéo qui lui donne une nouvelle peau à chaque instant.

La fusion de matériaux et de textures, tels que le marbre, l'or, le bois et la peinture, crée un objet à la fois tangible et immatériel. Les projections de couleurs et de motifs activent l'objet avec une profondeur symbolique.

Cette œuvre explore les frontières entre le réel et l'illusion, l'ancien et le moderne, le sacré et le profane, offrant une expérience visuelle et conceptuelle immersive où les notions de transformation et de divinité s'entrelacent dans un dialogue fascinant.

MAUVAISE HERBE

Pavés en or, mauvaise herbe,
projection vidéo, son,
2023

«Mauvaise Herbe» est une installation immersive qui invite le spectateur à s'arrêter un instant devant la maison de la grand-mère de l'artiste, au Portugal. Au cœur de cette installation se trouve un sol de pavés dorés, semblables à ceux présents devant la maison de la grand-mère. Au milieu de ces pavés, une mauvaise herbe noire émerge comme un étrange paradoxe de beauté et de rejet. Elle est une métaphore subtile de la répétition des gestes de la grand-mère, arrachant inlassablement les mauvaises herbes entre les pavés. Face à cela, une fenêtre virtuelle vers la maison de la grand-mère. Le son capturé au même endroit où la vidéo a été prise apporte une dimension sensorielle supplémentaire à l'installation, avec des bruits de vent, des aboiements de chiens et des voix familiales.

VESTIGE ET RELIQUE

Bois, cendre, fer, autres matériaux
et carreau de ciment en or,
2023

Les vestiges sombres et calcinés évoquent le déclin et la fragilité, reflétant la mémoire vacillante de la grand-mère de l'artiste, dont la conscience s'effrite comme les murs d'une maison en ruine. Au milieu de ces débris trône un carreau de ciment doré. Ce fragment d'or, épargné par les flammes et les ravages du temps, symbolise la résilience, la promesse d'un lendemain meilleur même au milieu de la désolation mais aussi la part de souvenirs précieux que détient encore la grand-mère de l'artiste, comme un trésor caché au cœur de sa mémoire défaillante.

Exposition

AÏMAAT ET NOUR'HADI

Guillaume Cousin, 2024
Photographie et retouche numérique, IA, impression sur toile, 90x112 cm

Au cœur d'une grande guerre qui ravageait le peuple de Phénoria, Nour'Rad, le roi des dieux, se trouva confronté à un dilemme déchirant. Pour sauver son peuple, il n'eut d'autre choix que de se sacrifier. Dans un acte de courage ultime, il leva son sceptre et frappa un grand coup, déchirant le ciel et invoquant la foudre destructrice. Cette puissante décharge d'énergie eut pour effet de le tuer, ainsi que les autres dieux qui combattaient à ses côtés.

De ce cataclysme naquirent Nour'Hadi et Aïmaat. Ils étaient les enfants de la guerre, portant en eux les séquelles de la bataille et l'héritage de leur père sacrifié, incarnant respectivement l'avenir et le passé du peuple de Phénoria.

Extrait de Histoire de Phénoria

Prompt : Un espace élevé dans un paysage sombre et mystérieux avec des falaises et des montagnes abruptes. Le ciel est nuageux, ce qui ajoute à l'atmosphère dramatique. Au premier plan, deux trônes nous font face, serrés l'un contre l'autre sur un sol rocheux, flanqués d'une draperie bleue transparente ornée d'images d'oiseaux, de perles blanches et de pièces d'or. De nombreux vases en or, ornés de sculptures d'oiseaux, de perles blanches et de pièces d'or, sont disposés sur les côtés. La végétation tropicale et les plantes claires ajoutent à l'atmosphère inquiétante, avec des fougères, de la mousse et des lianes au premier plan. La scène est rehaussée par des couleurs douces, qui mettent en valeur la végétation tropicale et les détails des trônes et des draperies. La perspective est lointaine, ce qui permet de capturer l'ensemble du paysage en format portrait.

THÉOGONIE

du 22 mai au 4 juillet 2024

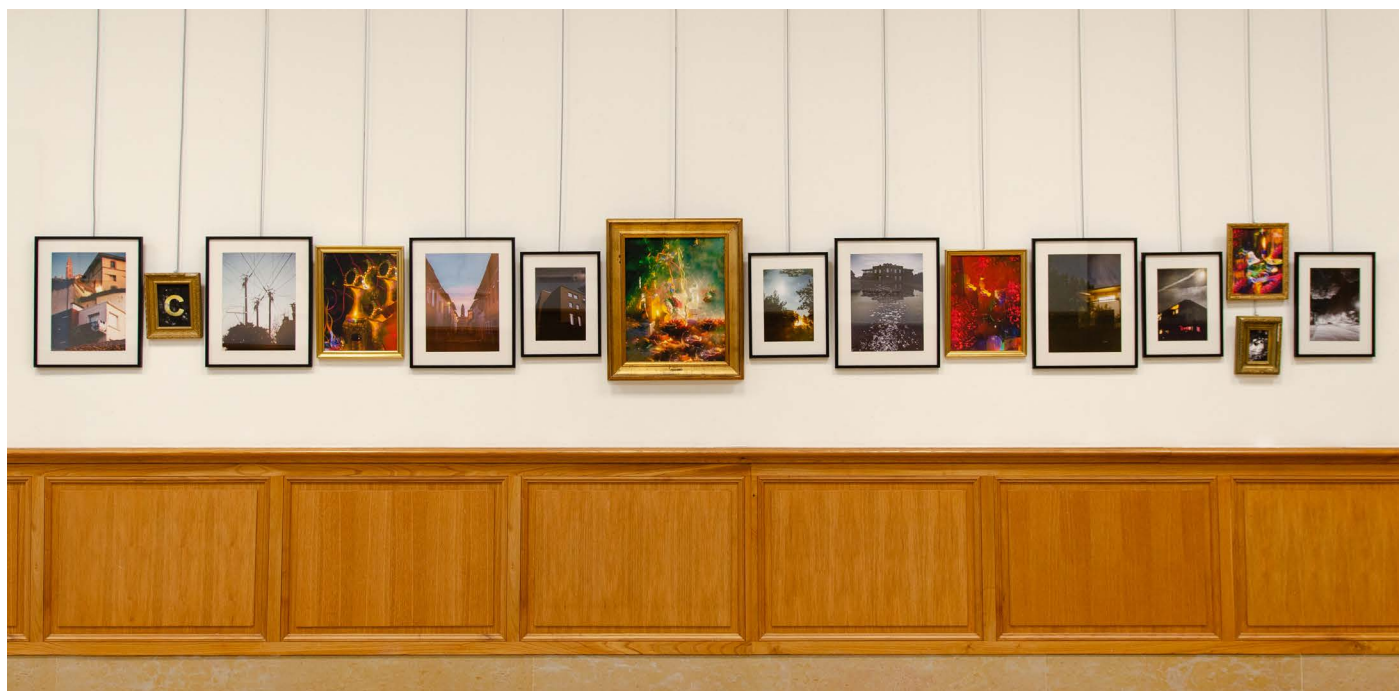
Le Billy Brandy, bar à cocktails à Toulouse

VIVENDA

du 27 novembre au 08 décembre 2023

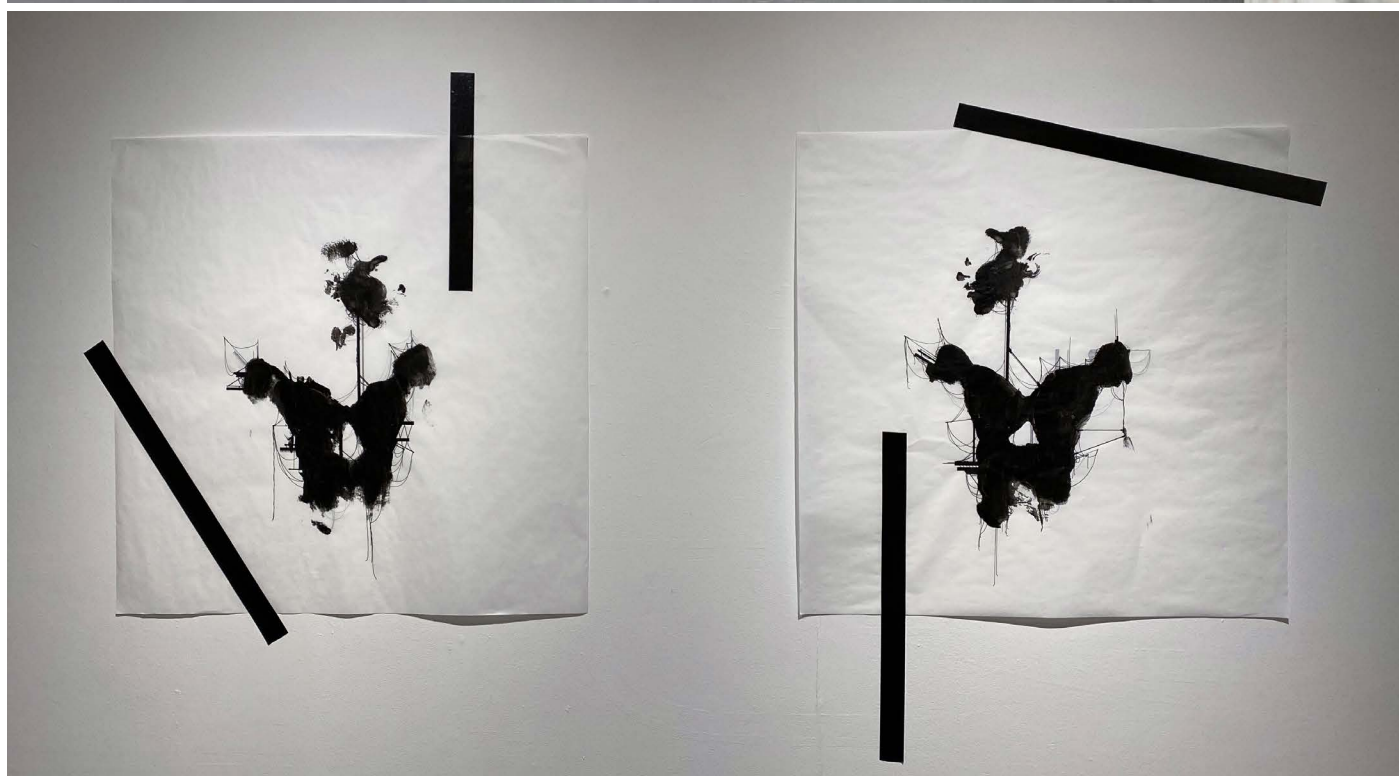
MJC de Castanet-Tolosan

NOUVEAUX ARTISTES

du 06 au 30 novembre 2023

Hôtel de ville de Castanet-Tolosan

POTLUCK

du 20 au 29 octobre 2022

La Galerie du Crous de Paris

Biographie & CV

Né le 16 février 1993 à Mazamet, Guillaume Cousin vit et travaille à Toulouse. Diplômé de deux Master en Création Numérique et Création Artistique, Guillaume Cousin a exposé à la Galerie du Crous de Paris, au Centre Photographique Documentaire, ImageSingulières, à Sète et également à la MJC de Castanet-Tolosan.

EXPOSITION PERSONNELLE

2024
THÉOGONIE, Billy Brandy, Toulouse

2023
VIVENDA, MJC, Castanet-Tolosan

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2023
Nouveaux Artistes, Hôtel de ville, Castanet-Tolosan

2022
Potluck, La Galerie du Crous, Paris
Jeune Photographie - Occitanie, soirée de projections
au Centre Photographique Documentaire -
ImageSingulières, Sète

2019
L'après ?, Espace Résistance, Collège Jean Moulin,
Toulouse
INTERMONDE(S) fiction / chantier / utopie, avec
l'artiste Alain BUBLEX, CIAM la Fabrique, Toulouse

2016
Rencontre !, Université Jean Jaurès, Toulouse

PRIX

2023
Prix du jury, *Nouveaux Artistes*, Hôtel de ville,
Castanet-Tolosan

ACQUISITION

2023
Dans le reflet de Rabaudy, photographie, 70x100cm,
Hôtel de ville, Castanet-Tolosan

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2018 - 2024
Photographe professionnel indépendant, Toulouse

2018 - 2022
Assistant scénographe et concepteur graphique de
Mathilde Bardel, Atelier Tilde et Atelier CUP, Paris

2017 - 2020
Montage d'exposition « Curieuses collections », Musée
Archéologique de l'Oise, Vendeuil-Caply / « FUTUR
ANTÉRIEUR », Maison de l'archéologie de Dainville,
Pas-de-Calais / « Mode Pourpre », Museal, Alba-la-
Romaine

FORMATIONS

2023
Le Moulage par Marie Sirgue, artiste, Lieu Commun,
Toulouse

2022
La Sérigraphie par Marine Semeria, artiste, Lieu
Commun, Toulouse

2020
Master Création Artistique CARMA, Université Jean
Jaurès, Toulouse

2018
Master Création Numérique, Université Jean Jaurès,
Toulouse

2016
Licence Arts Plastiques, Université Jean Jaurès,
Toulouse

2013
Prépa Beaux-Arts, Villa Briguiboul, Castres