

CHRISTOPHE CHARBONNEL

GUERRIERS ET CAVALIERS

Musée Despiau-Wlérick / 3 février – 20 mai 2018

Christophe Charbonnel, Groupe de guerriers plaque I, bronze (2010), coll. de l'artiste – cliché Galerie Bayart, Paris

en partenariat avec

Galerie BAYART
www.galeriebayart.fr

Musée Despiau-Wlérick

6 place Marguerite de Navarre / 05 58 75 00 45
montdemarsan.fr /   Musée Despiau-Wlérick

Les
Landes
en
capitale

PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

Artiste invité en 2016 de la 10e édition de la triennale Mont de Marsan Sculptures, Christophe Charbonnel avait impressionné le public autant par la monumentalité et l'expressivité de ses oeuvres que par sa disponibilité auprès du public.

Initié par le sculpteur Philippe Seené à l'école Duperré dans les années 1990, Christophe Charbonnel se place dans la tradition des sculpteurs figuratifs du 20e siècle. Puisant son inspiration tant dans les figures de l'Antiquité classique que dans la bande dessinée ou le 7e art, il développe une oeuvre forte. Modeleur comme l'étaient les sculpteurs montois Charles Despiau et Robert Wlérick, l'artiste puise dans ses souvenirs pour créer, sans modèle, ces grands personnages parmi lesquels guerriers et cavaliers constituent une thématique très présente.

Cette exposition, fruit d'une démarche commune de l'artiste et du musée Despiau-Wlérick, met en valeur dans un cadre intimiste le travail de l'artiste.

Elle dévoile une vingtaine d'oeuvres, parfois spectaculaires, mêlant figures humaines et figures animales, groupes et portraits. Autant de témoignages de la production de cet artiste autodidacte et passionné, témoin vivant de la vigueur et du renouvellement de la création dans le domaine de la figuration en sculpture

À destination du grand public, l'exposition présentée dans la galerie d'exposition temporaires du musée Despiau-Wlérick est portée par une scénographie regroupant les œuvres de l'artiste, des contenus textuels, des supports audiovisuels. L'exposition est réalisée en partenariat avec la Galerie Bayart.

LE MUSÉE DESPIAU-WLÉRIK

Le musée Despiau-Wlérick est installé depuis son ouverture en 1968 dans un ensemble de bâtiments médiévaux du 14e siècle situé dans le centre historique de Mont de Marsan. Dominé par la masse du "donjon" Lacataye, cet ensemble a été rénové pour accueillir la collection municipale de sculptures figuratives et les collections de l'ancien musée Dubalen. Organisé dès l'origine autour d'un jardin de sculptures (ou musée de plein-air), le musée Despiau-Wlérick dispose désormais de deux jardins accessibles au public et présentant des sculptures monumentales de la collection avec la création en 2007 du jardin Saint-Vincent. Témoignage patrimonial unique, les deux maisons romanes composant le "donjon" Lacataye, étaient intégrées dans la système de fortifications de la ville médiévale et poursuivaient le rôle défensif d'anciens remparts du 12e siècle et plus anciennement de l'époque néolithique découverts sur le site de l'actuel jardin Saint-Vincent. Une autre maison romane sert d'entrée.

Le musée Despiau-Wlérick regroupe une collection unique de sculptures figuratives françaises de la première moitié du 20e siècle, première en France dans ce domaine. L'entrée du fonds d'atelier du sculpteur Léopold Kretz permet d'ouvrir sur la production des sculpteurs figuratifs de la seconde moitié du 20e siècle. Conservant désormais un ensemble de 2400 sculptures de toutes tailles, le musée Despiau-Wlérick présente un panorama très complet de la production des sculpteurs de toute cette période. Plusieurs fonds d'ateliers sont venus accroître cet ensemble de façon significative ces dernières années permettant de sauver de l'oubli des oeuvres ignorées et méconnues, parfois même vouées à la destruction.

Le cabinet d'arts graphiques conserve un ensemble varié de plus de 11000 dessins de différents sculpteurs de cette période, renforcé par l'apport important des dessins provenant du fonds d'atelier du sculpteur Léopold Kretz.

Riche d'un important fonds archéologique, le musée conserve également toute une collection d'histoire naturelle rassemblée en grande partie par Pierre-Eudoxe Dubalen, fondateur du premier musée municipal de Mont de Marsan.

CHRISTOPHE CHARBONNEL

Né en 1967, Christophe Charbonnel démarre sa carrière comme dessinateur puis modeler dans les studios Walt Disney. Elève du sculpteur Philippe Seené, il expose son travail depuis la fin des années 90. C'est non loin de Paris, dans son atelier des Yvelines, qu'il tourmente ses bronzes dans un néoclassicisme puissant et réinventé.

Christophe Charbonnel affectionne la figure hiératique, solennelle, qu'il développe dans ses personnages en pied. Ses visages et ses groupes monumentaux sont toujours pénétrés d'une tension dramatique qui leur confère une indéniable beauté. L'émotion s'avère être au cœur de son travail. L'artiste le dit lui-même : « S'il ne se passe rien, si je ne ressens rien, je préfère casser ma pièce et passer à autre chose. »

Si le domaine public s'intéresse à lui (commande d'une fontaine, d'un Christ), ce sont surtout les collectionneurs privés et les entreprises qu'il séduit (commande d'une série de pièces pour le groupe hôtelier Okko en 2014, d'une tête monumentale pour Moncler à New York en 2016 via le cabinet d'architectes Gilles & Boissier, du groupe L'Humanité pour l'hôtel du Hainaut, 5 * en cours de construction à Valenciennes ...).

Très investi dans la réalisation d'œuvres monumentales (le Veilleur, Thésée & l'Amazone, David et Goliath...), il travaille également sur le thème du groupe (Les Bâisseurs, Groupe de guerriers, La Révolte...).

Monographie de Christophe Charbonnel

*Editons Galerie Bayart - septembre 2016
Format 32 x 24 cm, 240 pages.*

GALERIE BAYART

17 rue des Beaux-Arts - 75006 PARIS

T +33 9 83 30 60 55

P +33 6 98 72 58 47

www.galeriebayart.frGalerie

PRESENTATION DE LA GALERIE

Installée au coeur de Saint-Germain-des-Prés, au 17 de la rue des Beaux-Arts, la galerie Bayart est spécialisée dans l'art moderne et contemporain.

Particulièrement tournés vers la sculpture, Caroline et Thomas Bayart manifestent un goût certain pour les artistes du 20e siècle et contemporains, notamment envers la sculpture figurative. Présentant des artistes majeurs comme François-Xavier Lalanne ou Igor Mitoraj, ils soutiennent avec passion et admiration le travail de Christophe Charbonnel et de Patrick Villas, sculpteurs présentés en exclusivité depuis près de 10 ans pour lesquels ils assurent la promotion et l'accompagnement vers la réalisation d'oeuvres monumentales ambitieuses.

Afin de développer la visibilité et la reconnaissance de ses artistes Christophe Charbonnel et Patrick Villas, la galerie développe des partenariats avec des architectes d'intérieur (Gilles & Boissier, Brigitte Saby, Gérard Faivre, François-Joseph Graf...), des antiquaires (Galerie Eric Coatalem (Paris, France), Herwig Simons Fine Art (Bruxelles, Belgique), Galerie Jean-François Heim (Bâle, Suisse), des galeries (Galerie Calderone (Dinard, France), Latem Gallery (Latem, Belgique)...) pour promouvoir leur travail.

PARIS

17, rue des Beaux-Arts
75006 Paris

Mardi - Vendredi 14h-19h

Samedi 11h-19h

Toute l'année

COMPIÈGNE

17, cours Guynemer

60200 Compiègne

Sur rendez-vous

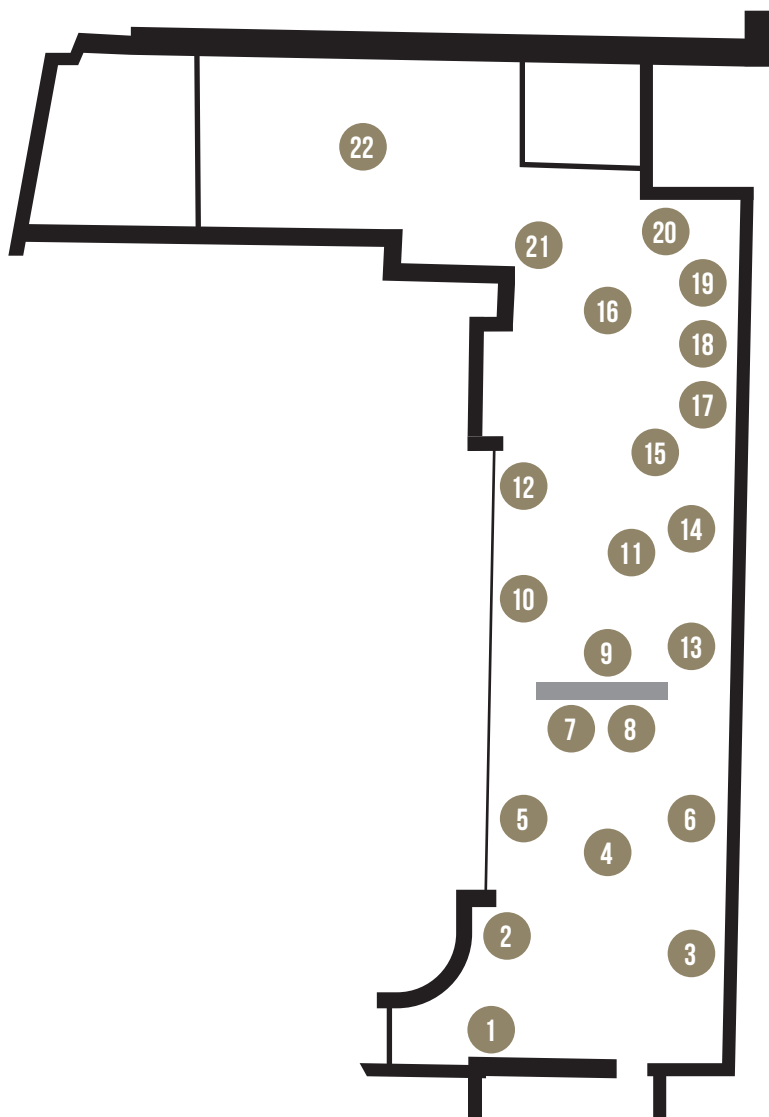
D'une surface de 160 m², la galerie de Compiègne, pensée comme une annexe de la galerie parisienne, permet de présenter un nombre plus important d'oeuvres ainsi que des pièces monumentales en extérieur.

LE PARCOURS DE L'EXPOSITION

Plus d'une vingtaine d'œuvres sont présentées dans les salles dédiées aux expositions temporaires du musée, sur 270 m².

L'exposition présente des sculptures de dimensions variées dans un parcours menant à une sculpture monumentale.

① Esclave , résine patinée	⑫ Tête de cheval II , bronze
② Guerrier vaincu , bronze	⑬ Cheval III , bronze
③ Bras monumental , bronze	⑭ Cheval I , bronze
④ La révolte , bronze	⑮ Guerrière II , bronze
⑤ Cavalier I , bronze	⑯ Persée-Guerrier monumental , résine
⑥ Cavalier IV , bronze	⑰ Dragon , bronze
⑦ Groupe de guerriers - plaque I , bronze	⑱ Condottière II , bronze
⑧ Groupe de guerriers - plaque II , bronze	⑲ Condottière I , bronze
⑨ Tête de cheval , fer	⑳ Stratège , composite de fer
⑩ Cheval III , bronze	㉑ Armure , bronze
⑪ Tête de cheval monumentale , plâtre	㉒ Veilleur II , bronze

LES ŒUVRES PRÉSENTÉES

- **Esclave I (2000)**

Résine patinée bronze
H. 194cm, L. 65cm, P. 89cm
Collection particulière

- **Tête de cheval (2017)**

Fer
H. 91cm, L. 29cm, P. 58cm
Collection particulière

- **Dragon (2014)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue 1/8
H. 62cm, L. 36cm, P. 47cm
Collection particulière

- **Guerrier vaincu (2006)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue 4/8
H. 99cm, L. 43cm, P. 28cm
Collection particulière

- **Cheval III (2013)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA IV / IV
H. 55cm, L. 36cm, P. 20cm
Collection particulière

- **Condottiere II (2009)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA IV / IV
H. 41cm, L. 21cm, P. 18cm
Collection particulière

- **Bras monumental (2015)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue 3/8
H. 197cm, L. 53cm, P. 52cm
Collection particulière

- **Tête de cheval monumentale (2017)**

Plâtre 1/1
H. 155cm, L. 50cm, P. 35cm
Collection particulière

- **Condottiere I (2009)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA IV / IV
H. 36cm, L. 22cm, P. 13cm
Collection particulière

- **La Révolte (2014)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA II / IV
H. 135cm, L. 107cm, P. 95cm
Collection particulière

- **Tête de cheval II (2010)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA IV / IV
H. 33cm, L. 25cm, P. 15cm
Collection particulière

- **Stratège (2014)**

Composite de fer
H. 85cm, L. 37cm, P. 46cm
Collection particulière

- **Cavalier I (1997)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA I / IV
H. 75cm, L. 55cm, P. 25cm
Collection particulière

- **Cheval II (2010)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA IV / IV
H. 70cm, L. 60cm, P. 20cm
Collection particulière

- **Armure (2014)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue 3/8
H. 75cm, L. 25cm, P. 20cm
Collection particulière

- **Cavalier IV (2010)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue 4/8
H. 77cm, L. 66cm, P. 22cm
Collection particulière

- **Cheval I (2010)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA IV / IV
H. 70cm, L. 55cm, P. 20cm
Collection particulière

- **Veilleur II (2013)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA I / IV
H. 96cm, L. 126cm, P. 107cm
Collection particulière

- **Groupe de guerriers, plaque I (2008)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue 4/4
H. 99cm, L. 75cm, P. 69cm
Collection particulière

- **Guerrière II (2009)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue EA III / IV
H. 69cm, L. 49cm, P. 26cm
Collection particulière

- **David**

Estampe 20/40
H. 60cm, L. 40cm
Collection particulière

- **Groupe de guerriers, plaque II (2010)**

Bronze
Fonte Art Casting à la cire perdue ¼
H. 89cm, L. 70cm, P. 67cm
Collection particulière

- **Persée – guerrier monumental (2010)**

Résine patinée bronze
H. 116cm, L. 90cm, P. 58cm
Collection particulière

- **Goliath**

Estampe 18/20
H. 100cm, L. 70cm
Collection particulière

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Dans une approche figurative et classique de la sculpture, Christophe Charbonnel explore le corps, qu'il soit humain ou animal. Il affectionne la figure hiératique, solennelle, détachée du monde, qu'il développe dans ses personnages en pied, ses visages, ses groupes. Toutes ses œuvres présentent une tension dramatique, une ligne épurée : les visages sont pensifs, les corps fins et anguleux, le modelé précis et nerveux. S'il aime parfois introduire le mouvement, c'est alors une mise en danger de ses compositions qui confinent à l'équilibre instable, tout en en révélant chaque fois la noblesse et la grâce.

Christophe Charbonnel travaille sans modèle, préfère se référer aux traités d'anatomie pour artistes du 19e siècle pour lesquels il a une grande passion. Il monte ses œuvres par ajout de matière, scientifiquement, par couches successives, il révèle le modelé plus qu'il ne le sculpte. Issu de l'école Duperré et brillant élève du sculpteur Philippe Seené, il pratique le modelage depuis une vingtaine d'années.

Ne pas avoir de modèle lui permet de s'affranchir des contraintes du réel, de se laisser guider par ses mains, d'être son propre spectateur. C'est un sculpteur qui travaille à l'instinct, au ressenti, à la vibration qui se dégage d'un modelé en devenir. Il est dans la recherche perpétuelle du vivant, dans l'apprentissage de ses propres désirs, de ses doutes et de ses repentirs, n'hésitant pas à détruire un travail qui ne le pénètre pas. Charbonnel, c'est la rencontre à bras-le-corps avec le vivant. C'est l'expérience.

Dans la lignée des Rodin, Carpeaux, Dalou, héritier du courant réaliste de la fin du 19e siècle, il inscrit son travail dans notre temps, dans une démarche postmoderniste. Il aime le hiératisme sévère et cérémoniel de l'Antiquité, allant parfois jusqu'à flirter avec le chiasme polyclétéen des grands anciens, et le traitement de la figure humaine des renaissants italiens. Il embrasse l'ensemble de l'histoire de l'art dans son œuvre qu'il réinvente et recompose.

La figure humaine occupe la première place dans son univers. Il met en scène des guerriers, des esclaves, des individus en lutte permanente contre les éléments extérieurs et contre eux-mêmes. Son admiration pour l'antique se perçoit dans ses œuvres les plus récentes, avec ses cavaliers, ses chevaux dont les jambes ou les flancs disparaissent. Ses pièces se fragmentent, il écorche ses modèles, il conditionne ainsi le regard du spectateur, il le bouleverse, il l'hypnotise. S'inspirant du panthéon de la statuaire antique, il ne craint pas de renouveler la figure sacrée du kouros ni de donner ainsi à la sculpture figurative contemporaine une nouvelle perception de la gravité.

Charbonnel est un artiste classique contemporain. Il a fait sienne la citation de Rodin : "Je marche dans l'antiquité la plus reculée. Je veux relier le passé au présent, reprendre le souvenir, juger et arriver à compléter."

(source : texte d'Aurélien Gnat)

MONT DE MARSAN, LA VILLE DE LA SCULPTURE FIGURATIVE

Depuis plus de trente ans, Mont de Marsan s'inscrit comme un des hauts lieux de la sculpture figurative du début du 20e siècle. La Ville opte pour une politique dynamique d'acquisitions pour le Musée Despiau-Wlérick et développe des actions pour l'accès par tous à ces oeuvres. À Mont de Marsan les sculptures font partie du paysage urbain : elles ponctuent les rues, les entrées de ville et les parcs. Devenues familières aux Montois, elles ne manquent jamais de surprendre le visiteur. En 1988, avec le Musée dans la Rue (première manifestation Mont de Marsan sculptures), la ville a exposé hors les murs quelques-unes des pièces les plus intéressantes du musée. L'opération a été un succès. Les sculptures sont restées...

Les oeuvres sélectionnées par le musée mettent en valeur les différentes thématiques de cette politique d'acquisition menée autour de la sculpture figurative de la première moitié du 20e siècle. Le musée a réalisé plusieurs acquisitions marquantes pour cette période avec des artistes rares comme Alfred-Jean Halou, Jane Poupelet ou encore Auguste de Niederhäusern-Rodo, membres emblématiques de la "Bande à Schnegg". Ces artistes permettent de mieux comprendre les influences dont ont bénéficié les sculpteurs montois Charles Despiau et Robert Wlérick dans leurs années de formation. L'arrivée du legs Kretz au musée Despiau-Wlérick a permis d'orienter la collection vers la sculpture figurative de la deuxième moitié du 20e siècle avec des artistes formés durant la période de l'entre-deux-guerres. En effet, au-delà de cet ensemble majeur, on pourra apporter un éclairage nouveau sur cette sculpture figurative de l'après-guerre avec notamment le "Groupe des neuf", groupe au sein duquel évolue Marcel Damboise, artiste pour lequel le musée Despiau-Wlérick vient de bénéficier d'un don récent.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

• Conférence

samedi 19 mai, 15h
Christophe Charbonnel
par aurélien gnat, historien de l'art

• Nuit des musées

samedi 19 mai, 19h-23h
programmation spéciale en présence de christophe charbonnel

• Au musée en famille

mercredi 14 février / 4-6 ans
jeudi 15 février / 7-11 ans
mercredi 11 avril / 4-6 ans
jeudi 12 avril / 7-11 ans
visites et ateliers, 14h30-16h
places limitées, sur réservation

• Découvrir l'exposition

visites guidées pour les groupes et les établissements scolaires
sur réservation – service des publics - 05 49 78 72 00

CONDITIONS D'ACCÈS

• Horaires d'ouverture

du mercredi au dimanche de 10h-12h et 14h-18h
fermé les lundis, mardis et jours fériés.

• Tarifs

expositions temporaires
tarif : 2 € / tarif réduit : 1 €

• Gratuités

- 1er dimanche de chaque mois
- - de 25 ans
- conférences
- animations musée en famille
- évènements (nuit européenne des musées, salon de peinture et de sculpture, rallye des olympes, journées nationales de l'archéologie).
- établissements scolaires

détail des tarifs et des conditions de gratuité sur place

• Partenaires

Galerie Bayart
Société des amis du musée Despiau-Wlérick
Villa Mirasol

• Remerciements

Le services des parcs techniques mutualisés de la Ville de Mont de Marsan et Mont de Marsan Agglo
Le service communication mutualisé de la Ville de Mont de Marsan et Mont de Marsan Agglo

LORS DE LA DERNIÈRE ÉDITION DE « MONT-DE-MARSAN SCULPTURES » EN 2016, CHRISTOPHE CHARBONNEL AVAIT IMPRESSIONNÉ LES VISITEURS PAR LA MONUMENTALITÉ ET L'EXPRESSIVITÉ DE SES ŒUVRES. CET HIVER, LE MUSÉE DESPIAU-WLÉRIK LUI CONSACRE UNE EXPOSITION MONOGRAPHIQUE.

MONT-DE-MARSAN, MUSÉE DESPIAU-WLÉRIK

GUERRIERS ET CAVALIERS, DU MYTHE À LA RÉALITÉ

Formé à l'École supérieure des arts appliqués Duperré et brillant élève du sculpteur Philippe Seené, Christophe Charbonnel produit une œuvre empruntée à la statuaire antique, façonnée dans un mouvement de figuration néoclassique prônant un retour à l'idéal de beauté antique, mais aussi caractérisée par un traitement moderne des corps, inspiré par la bande dessinée et le septième art. L'historien de l'art Aurélien Gnat dit de ses figures qu'elles sont « tout à la fois d'une majesté hiératique, solennelles et d'une altérité sauvage ».

Le sculpteur travaille sans modèle, montant ses œuvres à l'instinct, par ajouts de matière, pour révéler le modelé et rencontrer le vivant. Depuis une dizaine d'années, la figure humaine occupe une place prépondérante dans son travail avec la mise en scène d'individus en lutte permanente contre les éléments et contre eux-mêmes.

DES COLOSSES AUX PIEDS D'ARGILE

Ses cavaliers et ses chevaux, réinterprétations majestueuses des statues équestres de l'Empire romain, sont parfois fragmentés, écorchés, affichant des déchirures sur la tête et le torse comme autant de blessures béantes témoignant de la fragilité de l'être humain. En voyant ces scènes de guerre et de lutte à travers la vingtaine d'œuvres présentées, on ne peut s'empêcher de penser aux mythes anciens, mais aussi aux romans d'anticipation dans lesquels on trouve toujours des héros ordinaires lancés dans de périlleuses quêtes.

De Thésée à Persée en passant par l'Amazone, Christophe Charbonnel explore sans fin tous les visages de l'Histoire et de la mythologie, et parcourt l'ensemble de l'histoire de l'art. ■

Anaïs Arnal

Christophe Charbonnel, Guerriers et cavaliers

3 février – 28 mai

Musée Despiau-Wlérick, 6, place Marguerite-de-Navarre, 40000 Mont-de-Marsan. 05 58 75 00 45.

Mercredi au dimanche (sauf jours fériés), 10 h – 12 h et 14 h – 18 h. Entrée libre.

△ Christophe Charbonnel, Tête de Persée monumentale. 2012.

Résine et poudre de fer, 230 x 130 x 90 cm. Galerie Bayart, Paris.

pas. Si l'œuvre de Christophe Charbonnel est avant tout une rencontre à bras-le-corps avec le vivant, il en expérimente sans cesse l'humanité. Pour lui, l'homme est la mesure de toutes choses. Il est au centre de tout. Il « essentialise » tout.

Depuis une dizaine d'années, la figure humaine occupe en effet la première place dans son univers. Il met en scène des guerriers, des esclaves, des individus en lutte permanente contre les éléments extérieurs et contre eux-mêmes. Son admiration pour l'antique se perçoit dans ses œuvres les plus récentes, avec ses cavaliers, ses chevaux, réinterprétation majestueuse des statues équestres de l'Empire romain. Dans la série des Cavaliers, tel un Marc Aurèle décharné, les jambes ou les flancs disparaissent afin d'en sublimer l'intention plus que le propos. Dorénavant, ses pièces se fragmentent, il écorche ses modèles. Il conditionne ainsi le regard du spectateur, l'hypnotise et le bouleverse. S'inspirant inlassablement du panthéon de la statue antique, il ne craint pas de renouveler la figure sacrée du kouros ni de donner ainsi à la sculpture figurative contemporaine une nouvelle perception de la gravité.

La notion de mythe est indissociable de la guerre, de la lutte, du combat. Tous les grands mythes qui accompagnent l'humanité depuis l'antiquité répondent à l'immuable schéma d'un héros ordinaire lancé dans une fabuleuse et périlleuse quête initiatrice. Christophe Charbonnel s'attache à en décrire des instants, des instantanés construits comme des citations d'espace-temps fantasmés. Pour l'ensemble *Thésée et l'Amazone*,

véritable couple monumental uniquement traité en buste, toute la dramaturgie se concentre autour du geste délicat de la main gauche de l'Amazone posée sur l'épaule de Thésée : la puissance du guerrier est maintenue au repos par le mouvement délicat de cette main bienveillante, dont la douceur et l'élégance ont été parfaitement rendues par le sculpteur. Notamment par un jeu de contraste avec le bras droit strictement tendu vers l'objectif de la bataille à venir, suspendu dans les airs comme par enchantement. A l'instar de Rodin, il retient de la statuaire antique la leçon du fragment, aussi fort

et complet que la figure entière. Son travail sur la représentation de Persée, commencé il y a plusieurs années, trouve une sorte d'aboutissement ici : ils sont beaux, ils s'aiment, et ils vont partir ensemble à la guerre ; comment ne pas identifier dans ce geste d'une délicatesse absolue celui de l'amazone Antiope, épouse de Thésée ? Christophe Charbonnel est un de ces artistes de génie capable de modeler un état de grâce, un moment de puissance contenue avec une rare élégance, d'évoquer l'immensité tragique d'un mythe uniquement par le fragile et tendre mouvement d'une main. Antiope mourra lors d'un assaut de la bataille d'Attique. On retrouve le pendant plastique et thématique de cet ensemble dans une autre œuvre monumentale de commande, celle du *Veilleur*. On perçoit encore une fois un travail sur la musculature et le regard également très impressionnant : la figure de cet hoplite au repos rappelle le *Torse au Belvédère* que Christophe Charbonnel convoque dans son panthéon personnel déjà prodigieux. Il complète ici en quelque sorte le torse fragmentaire pour en

« L'art antique signifie bonheur de vivre, quiétude, équilibre, raison. « La mythologie [...] n'existe qu'en tant que gardienne des souffrances éternelles, des joies éternelles qui doivent être recréées à chaque fois par l'artiste... »

..... (Auguste Rodin)

Tête de Persée monumentale
Thésée et l'Amazone, du Torse au Belvédère, Bonnelles

1

1

Le Veilleur Monumental
Thésée et l'Amazone, du Torse au Belvédère, Bonnelles

faire un guerrier accroupi dans une attitude mêlant la vigilance au défi, dans une attente sereine, magnifique et grave, sorte de double négatif d'une Aphrodite au bain. Haute de près de 2 mètres, cette masse de chair à la fois imposante et puissante exprime le calme inébranlable du héros, figure incontournable encore une fois du mythe, mais d'un mythe inexorablement contemporain par le traitement du regard. Un regard tout à la fois empreint d'une solide détermination, d'une maîtrise de soi absolue et d'une beauté inspirée des héros de science-fiction forgés par les romans d'anticipation et les revues d'illustrations du XXe siècle. Cette description vaut également pour la *Tête de Persée monumentale* où le sculpteur réussit à transfigurer, par la puissance plastique de son geste, la sérénité vaine du héros. Fragment imaginaire d'une statue colossale, réduit à un visage monumental impressionnant, le héros Persée, figure majeure dans l'œuvre de Christophe Charbonnel, interroge et intimide, frappe par sa détermination et sa beauté venue d'un temps

glorieux et oublié, à l'image du célèbre « colosse de Constantin » exposé dans la cour du palais des Conservateurs à Rome.

Dans la lignée des Rodin, Carpeaux, Dalou, héritier de génie du courant réaliste de la fin du XIXe siècle, il inscrit son travail dans notre temps, dans une démarche postmoderniste. Il aime le hiératisme sévère et cérémoniel de l'antiquité, allant parfois jusqu'à flirter avec le chiasme polyclééen des grands anciens, et le traitement de la figure humaine des renaissances italiens. Explorant sans fin tous les visages du mythe, il embrasse l'ensemble de l'histoire de l'art dans son œuvre qu'il réinvente et recompose.

L'œuvre de Christophe Charbonnel est profonde et sensible, elle se construit de notre imaginaire collectif, elle fait acte de civilisation, elle comble le vide de nos mythologies.

Aurélien Gnat
Historien de l'art

Thésée et l'Amazone
Thésée et l'Amazone, du Torse au Belvédère, Bonnelles

11

11

*Christophe Charbonnel
Groupe de guerriers plaque II, bronze (2010)
Collection de l'artiste
© Michelle Constantini*

*Christophe Charbonnel
© Michel Di Maggio*