

IN DOMPTABLE
DOMP DOMPTABLE
TABLE INDOMP

Alessandro |
MONTALBANO |

INDOMPTABLE

Alessandro MONTALBANO

Écuries de Saint-Hugues
27 juin - 2 septembre 2018
CLUNY

Comme chaque été, les Écuries de Saint-Hugues, bâtiment conventuel remarquable de la cité abbatiale, ouvrent grand leurs portes à l'art contemporain et à un artiste de renommée internationale.

Cette année, c'est à l'artiste sicilien Alessandro Montalbano, enfant adoptif du Sud Bourgogne que nous offrons cet écrin de choix pour présenter son œuvre. Ses sculptures monumentales et ses peintures chatoyantes sont l'expression vigoureuse et fougueuse des thèmes qui lui sont chers : ange et figure humaine, cheval et taureau.

Domptées pour vous dans ce catalogue d'exposition, elles sont aussi l'âme de l'artiste - indomptable - que vous emporterez avec vous. Merci à toutes et à tous pour votre visite.

Henri Boniau
Maire de Cluny

SOMMAIRE

BIOGRAPHIE	p. 6-7
LES ANGES	p. 8
LE CHEVAL	p. 15
LA SCULPTURE	p. 20
LE TAUREAU	p. 21
LA PEINTURE	p. 28
LA MATERNITÉ	p. 29
LA FIGURE HUMAINE	p. 33

Alessandro Montalbano est né en 1962 à Catania en Sicile. Il étudie aux Beaux-Arts de Florence où il acquiert une solide formation de peintre et sculpteur. À son arrivée à Paris à la fin des années 80, il commence sa véritable expérience de sculpteur après avoir revisité les techniques et matériaux utilisés aux Beaux-Arts comme la terre cuite, le plâtre ou le marbre. C'est avec des assemblages de plâtre, métal et bois qu'il obtient en 1994 le Prix Fondation Princesse Grace auquel il participe sur invitation de César qui appréciait beaucoup ce travail. Mais le travail du bronze soudé l'attire fortement et sa rencontre avec César sera décisive dans ce domaine. Il réalise en 1994 sa première sculpture en bronze soudé à la flamme, «Et le septième jour...», en s'attaquant directement à une monumentale. Cette sculpture sera ensuite acquise en 1995 par la Principauté de Monaco où elle se trouve actuellement, dans le musée à ciel ouvert de la ville.

Les sculptures d'Alessandro Montalbano sont présentées dans le cadre d'expositions et de

foires d'art contemporain internationales (Arco à Madrid, Art Frankfurt, Art Brussels, Art Paris, Linéart à Gand). Au cours de l'été 2002, il est choisi pour représenter l'Italie avec une de ses sculptures monumentales, «Le Voyageur de Sens», à l'occasion d'une exposition européenne «Europa in beeld» à La Haye en compagnie d'artistes majeurs tels Manolo Valdes, Barry Flanagan, Maillol... En septembre 2003, l'Espace Carpeaux de Courbevoie (Hauts-de-Seine) lui consacre l'exposition «Alessandro Montalbano 1983 - 2003 : 20 ans de création». Durant l'été 2004, il participe avec «Maternité» à la 3ème édition du Festival International de Sculpture de Monte-Carlo aux côtés d'artistes comme Arp, Gargallo, Haring, Lipchitz, de Saint Phalle... D'avril à fin août 2015, l'Hôtel Dieu/ Musée Greuze de Tournus présente «De Genèse à Naissances» où les oeuvres contemporaines de Montalbano dialoguent avec la beauté et l'histoire du lieu.

Plusieurs grandes expositions de son travail sont prévues pour 2018 ainsi qu'en 2019...

Alessandro Montalbano was born in 1962 in Catania – Sicily. He studied at Florence's Fine Art Academy, where he acquired a solid experience of painter and sculptor. At his arrival in Paris at the end of the 80's, he began his true experience as a sculptor, visiting again techniques and materials used in Fine-Arts such as baked clay, plaster or marble. In 1994, at the participation invitation of the French artist Cesar, who greatly appreciated his work, Alessandro received the Princess Grace Foundation Prize for his assemblages of plaster, metal and wood. But the technique of welded bronze quite interested him and his meeting with Cesar was decisive. In 1994, he achieved his first sculpture in welded bronze «Et le septième jour...» by directly tackling a monumental sculpture. This sculpture will be subsequently acquired by the Principauté of Monaco, where it currently resides at the open-air museum of the city.

Alessandro Montalbano's sculptures are showed during exhibitions and International Contemporary Art Fairs (Arco in Madrid, Art Frankfurt, Art Brussels, Art Paris, Linéart in Gand). During the summer 2002, one of his monumental sculptures was chosen to represent Italy, «Le Voyageur de Sens», at the European exhibition «Europa in Beeld» in La Haye in the company of some major artists such as Manolo Valdes, Barry Flanagan, Maillol... In September 2003, l'Espace Carpeaux in Courbevoie (Hauts-de-Seine) dedicated to him the exhibition «Alessandro Montalbano 1983 - 2003: 20 ans de création». During the summer 2004, he participated with «Maternité» at the third edition of the international Sculptures Festival of Monte-Carlo besides artists such as Arp, Gargallo, Haring, Lipchitz, Nikki de Saint-Phalle... From April to the end of August 2015, L'Hôtel Dieu/Musée Greuze of Tournus is showcasing «De Genèse à Naissances», where Montalbano's contemporary masterpieces converse with the beauty and history of the place. Many important exhibitions are planned for 2018 and 2019.

7

Alessandro Montalbano superpose en une même métaphore l'image du cheval, de l'homme et de l'artiste. Indomptables, fougueux, cabrés, rebelles, ses chevaux expriment à travers la tension qui les anime une lutte acharnée pour la liberté et pour la vie. Cette même thématique traverse l'oeuvre de ce peintre et sculpteur prolifique qui nous livre la vision d'un monde où ses principaux protagonistes sont soumis aux forces en apparence contraires - mais finalement complémentaires - que sont la vie et la mort, le masculin et le féminin, le divin et l'humain.

Alessandro Montalbano superimpose, in the same metaphor, the picture of a horse, a man and the artist, untameable, spirited, prancing and rebellious. His horses show through their tension, the fierce struggle for liberty and life. This same theme colors this fruitful painter and sculptor work, offering us a world vision where the main protagonist are subject to forces seemingly opposing but ultimately complementary - that are life and death, male and female, divine and human.

LES ANGES

«L'ange représente la part spirituelle de ma création.
Il est, dans mon travail, le lien entre la Terre et le Ciel.
Il est aussi un espoir ainsi qu'une protection.
A travers le corps de mes anges j'essaie de transformer
la matière bronze, en la rendant vibrante et
légère mais aussi tendue et dynamique.
Et s'ils ont les ailes déchiquetées, en lambeaux, c'est
qu'ils ont touché les hommes au plus près, mais,
bien que ce contact les ait profondément meurtris et
humanisés, ils gardent l'espoir de leur mission.»

8

THE ANGELS

*«The angel represents the spiritual part of my creation.
It is the link between Earth and Heaven in my work. It is also hope
as well as protection. Through the bodies of my angels,
I try to transform the bronze by making it vibrant and light,
but also tense and dynamic.
And if they have lacerated wings, in tatters, it is for having touched
men very closely, but, although they may have been deeply hurt
and humanized by this contact, they kept hope in their mission.»*

ANGE XXIX
Bronze - Pièce unique
75 x 91 x 41 cm
2013

ANGE XXIX
Bronze - Pièce unique (détails)
75 x 91 x 41 cm
2013

LE MESSENGER IV
Acrylique sur papier
102 x 66 cm
1997

12

ANGE XXVII

Bronze - Pièce unique
30 x 41 x 14 cm
2008

ANNONCIATION

Bronze - Pièce unique
57,5 x 52 x 26,5 cm
2012

CHEVAL CABRÉ

Bronze 5/8
39 x 27,5 x 18 cm
1990

L'INDOMPTABLE DE CLUNY

Acier soudé - Pièce unique
198 x 123 x 52 cm
2018

LE CHEVAL

“Le corps de mes chevaux est marqué par une très grande tension, mais aussi torsion, c’est un corps énergétique qui n’est pas simplement posé sur ses quatre jambes, mais dans des positions parfois complètement impossibles pour l’animal. L’image du cheval, le puissant symbole que celui-ci évoque à notre esprit est d’autant plus renforcé que j’essaie de le doter d’une très grande dynamique visuelle. La tension matérialisée dans le corps du cheval, dans l’évocation de la lutte contre la mort, c’est l’incroyable force et la capacité que possède en fait l’homme à se remettre des épreuves et des souffrances qui lui sont infligées.”

15

THE HORSE

«The body of my horses is marked by a very high tension, as well as a twist. It is an energetic body which is not simply laid down on its four legs, but at times in perfectly impossible positions for the animal. The horse image, evoking a symbol of power in our minds, is especially strengthened, as I try to give it a very strong visual dynamic. The tension materialized into the horse body, as a reminder of the fight against death, represents the incredible force and ability that men have to recover from hardships and sufferings, inflicted on them.»

JE SUIS CHEZ MOI - Acrylique et collage sur toile - 81 x 100 cm - 2006

17

EXTASE - Bronze 2/8 - 21 x 28 x 16 cm - 1990

LA CAVALIÈRE

Acrylique, crayon et collage sur papier
100 x 70 cm
1991

FEMME ET CHEVAL II

Acrylique sur papier
70 x 50 cm
1998

19

CHEVAL BLEU - Laiton soudé, peint - Pièce unique - 28 x 41 x 14 cm - 1994-2010

• LA SCULPTURE

«Après avoir utilisé la terre, le marbre et la pierre, la technique du bronze soudé (à laquelle j'ai ajouté récemment celle de l'acier soudé) est celle qui me caractérise le plus mais je pratique également une sorte de «va et vient» entre les techniques et matériaux que j'ai utilisés par le passé. Si à partir des années 90 mon travail s'oriente de plus en plus vers une volonté de créer la forme et le rythme à travers les «vides» et les «pleins» (comme dans les assemblages de plâtre, métal et bois, les sculptures en cire directe et surtout les bronzes soudés), je n'hésite plus à instaurer un dialogue de synthèse entre ces différentes phases et périodes comme en témoigne la série de sculptures réalisées en plâtre direct à partir de 2011 «Vers le soleil», «Demoiselle» etc, où je renoue avec la forme pleine de mes débuts, nourri de mes expériences passées et toujours en concentrant mon attention sur les vibrations de la matière, son rythme, sa force. A partir de cette période et afin de ne pas restreindre mon horizon, je m'autorise une grande liberté de création tant par le choix des matériaux que par celui de la technique.»

IN RELATION TO SCULPTURES

«After using terracota, marble and stone, the welded bronze technique (combined recently with welded steel) is the one which characterize me the most, but I also practice some "back and forth" between techniques and materials used in the past. If from the 90's, my style head increasingly towards the spirit of creating form and rhythm through empty and full spaces (blends of plaster, metal and wood, direct wax sculptures and especially welded bronzes), I didn't hesitate to initiate a dialogue between these different stages and periods as is demonstrated as of 2011 in the group of plaster sculptures "Vers le soleil", "Demoiselle", etc., where I reconnected with the full forms of my beginnings, fueled by my past experiences and still focusing on material vibrations, its rhythm and power. From this time, and in order not to limit my horizons, I allow myself a wide creative freedom both by the choice of materials and by the choice of techniques.»

**GRAND TAUREAU
CHAROLAIS**

Bronze 1/8
19 x 35 x 13,3 cm
2016

LE TAUREAU

“Le thème du taureau, apparu depuis peu dans mon travail suite à mon installation dans la campagne charolaise, est dans la même lignée que celui du cheval. La plastique exceptionnelle de ce nouveau “voisin” avec qui j’ai instauré le dialogue, me subjugue et m’impressionne tant par sa puissance que par son harmonie. L’évocation symbolique de ces créatures que sont le taureau et le cheval, fascine depuis la nuit des temps et c’est pour moi la métaphore de l’homme, sa force et sa capacité à affronter les épreuves de l’existence.”

THE BULL

“The bull’s theme, only recently emerged in my work after moving in the Charollaise countryside, is in the same vein as the horse’s theme. The exceptional plastic of this new “neighbour” with whom I established a dialogue, captivate and impress me both by its power and by its harmony. The symbolic evocation of these creatures that are bull and horse fascinate since the beginning of time, and are for me the metaphor of men, his power and capacity to face life’s hardships.”

MON VOISIN LE CHAROLAIS

(Détail) Bronze soudé - Pièce unique
15,8 x 31 x 15 cm - 2017

MON VOISIN VA DE L'AVANT

Encre de Chine et collage sur papier
24 x 30 cm
2017

MON VOISIN À DE LA PERSONNALITÉ

Encre de Chine sur papier
23,7 x 34 cm
2017

TORO ANTICO

Acier soudé - Pièce unique
23,5 x 37 x 12,5 cm
2017

TAUREAU D'ARGENT

Bronze soudé argenté - Pièce unique
17,5 x 34 x 16 cm
2017

MON VOISIN EST FANTASISTE

Encre de Chine et collage sur papier (détails)

24 x 30 cm

2017

MON VOISIN DE PROFIL

Encre de Chine sur papier (détails)

24 x 34 cm

2017

MON VOISIN

Acrylique sur toile
100 x 100 cm
2016

MONSIEUR LE CHAROLAIS

Bronze 1/8
12 x 22,5 x 8 cm
2017

• LA PEINTURE

Alessandro Montalbano entretient l'exigence d'une création forte et très personnelle. Ce qui est important, c'est la manière dont l'artiste instaure un langage qui lui est propre, un langage expressif où priment sensation et instinct. Il choisit, par exemple, d'affronter le thème prétendu "classique" de la femme et en fait un terrain d'expérimentation où le corps devient l'espace à recréer, réinventer et faire vibrer. Ce graphisme vigoureux, cette audacieuse confrontation des couleurs, ces traits impulsifs et paradoxalement très maîtrisés, le rythme qui s'en dégage, autant d'éléments stylistiques qui caractérisent son écriture, sa force d'expression. La couleur n'atteint sa pleine expression que lorsqu'elle est organisée, lorsqu'elle correspond à l'intensité de l'émotion de l'artiste.

"La peinture et la sculpture sont comme mes deux jambes : j'ai besoin de chacune d'elles pour avancer. Les deux disciplines s'enrichissent et se complètent mutuellement, se nourrissent l'une de l'autre. Les mêmes thèmes y sont développés comme une infinie variation...

Je travaille à l'huile ou à l'acrylique, sur toile mais aussi beaucoup sur papier. J'utilise également des techniques mixtes incluant collages, pastel gras, encre de Chine qui apportent vibration et matière à la peinture."

IN RELATION TO PAINTINGS

Alessandro Montalbano nurtures the expectation of a strong and very personal creation. The most important is the way the artist establishes his very own language, an expressive language where sensation and instinct dominate. For example, he chooses to confront the pretended "Classic" theme of the woman, which is in reality an exploratory space where the body becomes the space to be recreated, reinvented and made to vibrate. This energetic style, this bold confrontation of colors, those paradoxically controlled and impetuous lines, the rhythm which emerges, are as many stylistic elements which characterize his style, his power of expression. The color is at its fullest only when it is organized, when it corresponds to the intensity of the emotion of the artist. "The painting and the sculptor are like my legs: I need every one of them to move forward. Both subjects become rich and complement each other. The same themes are developed as an infinite variation... I paint with oil or acrylic on canvas but also a lot on paper. I also employ mixed techniques including collages, oil pastel, Chinese ink, which bring vibration and substance in the painting.»

LA MATERNITÉ

L'image qui survient traditionnellement à notre esprit à l'évocation du thème de la maternité est une image de tendresse et de douceur. La sculpture d'Alessandro Montalbano résiste à ces sentiments et privilégie une idée plus universelle. Il s'agit ici de la maternité au sens de la Terre Mère fertile, aux formes généreuses, donnant naissance à son enfant et par là même à la condition humaine. Un Mère soucieuse de l'avenir de son fils et à la fois inquiète du devenir de l'homme. Cette tension est rendue visible à travers le traitement particulièrement expressif de la matière, le bronze soudé, ainsi que par la torsion du corps de la Mère tenant son enfant d'un seul bras et la tête levée au ciel invoquant un secours divin.

MOTHERHOOD

The image coming traditionally in our minds at the evocation of the motherhood is an image of tenderness and gentleness. Alessandro Montalbano's sculpture withstands those feelings and favors a more universal idea. This is motherhood as fertile mother Earth, with generous curves, giving birth to her child as well as human condition. An anxious Mother for the future of her son and of the Human condition.

This tension is perceptible through the particularly expressive treatment of the material, the welded bronze, along with the twisted Mother's body holding her child with one arm and her head raised to the heavens invoking a divine help.

MATERNITÉ

Bronze soudé
Pièce unique
240 x 70 x 88 cm
1996

MATERNITÉ
Bronze soudé
Pièce unique
240 x 70 x 88 cm
1996

MATERNITÉ I

Acrylique sur papier
57 x 37 cm
1995

MATERNITÉ II

Acrylique sur papier
57 x 37 cm
1995

HUMAN FACE

The human face is my best exploratory space. The evocation of the Greco-Roman Statues and their myths recurrently materialize in my sculptor's work. These universal references embody the weight of my reflections and emotions. I find in these myths the evocation of power, the physical and earth force. Born closed to the Etna in Sicily, the Earth-mother's expression of vital force imprints my work: make an incision in the material, create patterns, cracks, roughness, abrupt cuts...

FEMME ALLONGÉE

Bronze 1/8
46 x 116 x 46,5 cm
2012

LA FIGURE HUMAINE

«La figure humaine est mon meilleur terrain d'exploration. L'évocation de la statuaire gréco-romaine, et de ses mythes se matérialise de manière récurrente dans mon travail de sculpteur. A travers ces références quasi universelles s'incarne le poids de mes réflexions et de mes émotions. Je retrouve dans ces figures mythiques l'évocation même de la puissance, de la force physique et terrestre. Né au pied de l'Etna en Sicile, l'expression de la force vitale la Terre-Mère imprime mon travail : inciser la matière, créer des reliefs, des crevasses, des rugosités, des entailles abruptes... »

**MADemoiselle
MURPHY**

Huile sur toile
97 x 130 cm
2005

LES TROIS GRÂCES

Huile sur toile
195 x 120 cm
2005

LA DISCRÈTE

Bronze

Pièce unique

61,5 x 14,5 x 17,5 cm

2006

VERS LE SOLEIL
Bronze 1/8
133 x 39 x 32 cm
2012

DEMOISELLE
Bronze 1/8
87 x 30 x 24 cm
2011

Remerciements :

Ce catalogue a été réalisé par la Ville de Cluny dans le cadre de l'exposition **Indomptable** de l'artiste Alessandro Montalbano / Écuries de Saint-Hugues / 27 juin - 2 septembre 2018.

Monsieur Henri Boniau, Maire de Cluny, remercie l'ensemble des financeurs et des partenaires officiels de l'événement : le Conseil Départemental de Saône et Loire et la Ville de Cluny.

Monsieur Alessandro Montalbano tient à remercier également Monsieur Henri Boniau, Maire de Cluny, Mme Myriam Lavigne, Directrice Générale des Services, les services municipaux culturels, communication et le Centre Technique Municipal ainsi que toutes les personnes visibles et invisibles qui soutiennent son travail de création et l'accompagnent au quotidien.

Commissariat / Scénographie : Alessandro et Emmanuelle Montalbano

Photographies / Textes : Alessandro Montalbano

Organisation : service culturel Ville de Cluny

Technique : service culturel et Centre Technique Municipal – Ville de Cluny

Programmation / apport cinématographique : service culturel Ville de Cluny – Virginie Briday

Conception graphique : service communication Ville de Cluny – Emmanuelle Daudin

Impression : S2E – Marsannay la Cote

Parution : juin 2018

