

LE CATALOGUE RAISONNÉ DE PHILIPPE HIQUILY

Réalisé pour offrir un regard complet sur son œuvre riche, complexe et novatrice, le Catalogue Raisonné de Philippe HIQUILY a été publié en 2012 en collaboration directe avec l'artiste. Il regroupe l'ensemble des œuvres de cet insatiable artiste français de la génération de César et Arman, « touche à tout » à la fois sculpteur, peintre, designer mais aussi joaillier de ses débuts aux Beaux-Arts en 1948 jusqu'en 2011.

Faisant toute la lumière sur le parcours unique de cet artiste au tempérament discret mais à la créativité exacerbée, il nous invite à apprécier et à comprendre le travail d'Hiquily dans son ensemble, depuis les dessins préparatoires jusqu'aux éditions d'œuvres et aux créations les plus récentes.

Ce catalogue exhaustif des œuvres de l'artiste se compose de deux volumes de 417 et 349 pages, regroupés en un boîtier cartonné. Le premier tome est composé d'une étude monographique constituée de textes dédiés à l'analyse de son œuvre ainsi que le catalogue de l'intégralité de son travail de sculpture. Le second tome est, quant à lui, consacré à la présentation de son travail sur le mobilier et les bijoux ainsi que de son œuvre picturale et inclut également une biographie détaillée de l'artiste signée par Lydia Harambourg.

Retraçant le parcours artistique et humain du sculpteur, cet ouvrage nous offre ainsi une opportunité unique de voyager au cœur de la vie et l'œuvre de Philippe Hiquily, d'en admirer l'évolution et d'en étudier les enjeux, grâce aux textes réalisés des auteurs référents en matière d'Histoire de l'Art et aux entretiens de sa famille, ses amis et ses contemporains.

PHILIPPE HIQUILY CATALOGUE RAISONNÉ 1948-2011

Éditions Loft, Paris, 2012

Sous la direction de Jean-François Roudillon et Tara Hiquily

Recherches et coordination : Malika Vinot

Édition Bilingue Français-Anglais de 767 pages

ÉDITION « CLASSIQUE »

Coffret cartonné regroupant
2 volumes dédiés à l'artiste.

Volume I de 417 pages

Textes Monographiques et Catalogue des « Sculptures »
de 1948 à 2011.

Volume II de 350 pages

Catalogue des « Mobilier, Bijoux, Dessins »
de 1948 à 2011.

Biographie complète - Entretiens - Liste d'expositions
Bibliographie et index.

Édition à 3000 exemplaires

Format du coffret : H. 30 x L. 29,5 x P. 5,5 cm

ÉDITION « PRESTIGE »

Coffret Deluxe en simili cuir.

Ouvrage de 767 pages reliés en un seul volume
et surmonté d'une plaque en laiton martelée et sculptée,
réalisée d'après l'œuvre *La Jarretière*.

Format du coffret : H. 38 x L. 39 x P. 7 cm

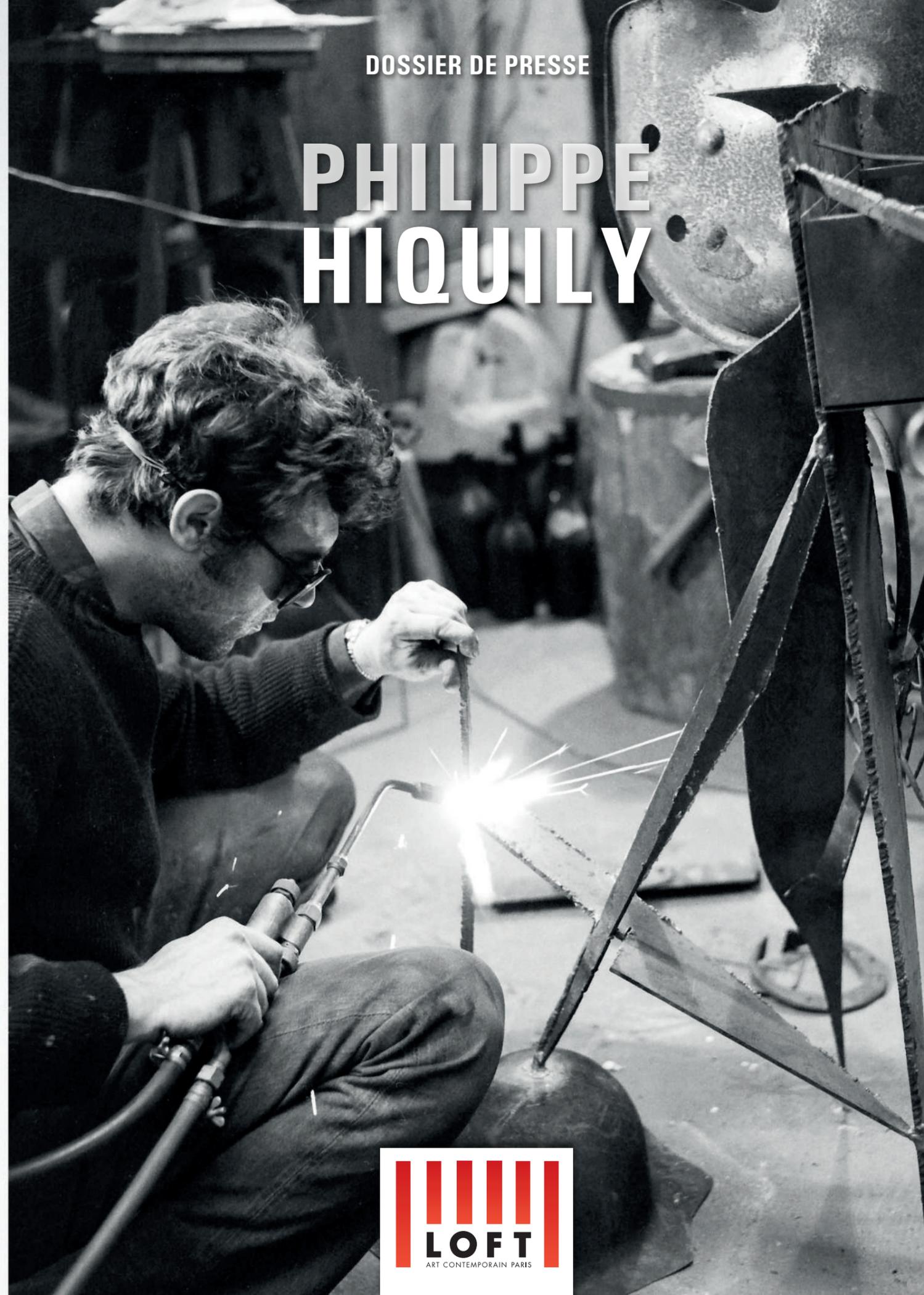
Édition limitée à 100 exemplaires

30 coffrets « Or » : Ouvrages signés de la main
de l'artiste et numérotés de 01 à 30/100
accompagnés d'un dessin original de Philippe Hiquily.
Surmontés d'une plaque en laiton plaqué or signée et numérotée.

70 coffrets « Laiton » : Ouvrages signés de la main
de l'artiste et numérotés de 31 à 100/100
accompagnés d'un dessin original de Philippe Hiquily.
Surmontés d'une plaque en laiton, signée et numérotée à 70 ex.

DOSSIER DE PRESSE

PHILIPPE HIQUILY

3 bis et 4, rue des Beaux-Arts - 75006 PARIS
Du Mardi au Samedi - 11h > 19h
Tél: +33 (0)1 46 33 18 90
info@galerieloft.com
www.galerieloft.com

PHILIPPE HIQUILY

LA TRANSFIGURATION DU MÉTAL

Exposition à la Galerie LOFT du 6 avril au 25 mai 2023

« Chez Hiquily, si tout semble très simple, rien n'est jamais laissé au hasard. Dans des œuvres comme les fontaines Water Games des années 1980 où l'eau jaillit et les éléments s'agitent, on se laisse d'abord amuser par le caractère ludique de l'œuvre.

Puis, petit à petit on commence à percevoir la complexité de l'ingénierie et on se surprend à découvrir l'extraordinaire précision des formes, des équilibres et des mouvements. Ce n'est pourtant qu'en prenant de la distance qu'on finit par en saisir l'essence : une incroyable poésie. De la beauté du métal et de ses patines à celle de la femme qu'il explore sous tous les angles voilà l'art de Philippe Hiquily, grand amoureux de la sculpture qui s'est évertué toute sa vie à créer des œuvres aussi captivantes qu'irréelles en nous immergeant dans son univers érotique, comique et sensuel. »

Jean-François Roudillon, avant-propos du Catalogue Raisonné de l'artiste

La Sauteuse, 2002-2007, Fer martelé et cheveux synthétiques, H. 54 x L. 27 x P. 30 cm, éd. à 8 ex. + 4 EA

Né à Montmartre en 1925, Philippe Hiquily est un artiste singulier, sculpteur, mais aussi créateur de mobilier, de bijoux, de gravures et d'œuvres expérimentales cinétiques et électroniques. Son travail est principalement axé sur des jeux de formes et d'équilibres et des « accouplements » de sculptures et d'objets. Qu'elles soient en fer, laiton ou acier, ses sculptures possèdent toutes ce même principe, l'art doit être drôle, ludique et esthétique. Mouvements, courbes et matières sont autant de manières de donner vie au métal métamorphosé en support d'érotisme.

De New York à Paris, des Musées d'Arts premiers aux Salon de la Noblesse, cet amoureux des femmes, protégé de Germaine Richier, ami d'Arman, César, Jodorowsky ou Alain Jouffroy, Officier de L'Ordre National des Arts et Lettres, bon vivant et grand amateur de cigares a su, tout au long de sa vie, totalement bouleverser notre regard sur la sculpture.

Marathonienne, 1981-2004, acier peinture Epoxy noire, H. 350 x L. 252 x P. 138 cm.

L'écuyer, 1955, Fer martelé forgé (mobile), H. 87 x L. 39 x P. 23,5 cm

Philippe Hiquily et Cheng San, 2006, Mobile en acier martelé, H.220 x L.76 x P.68 cm, éd. à 8 ex. + 4 EA

Daddy longlegs, 1957, Fer martelé forgé, H. 92,5 x L. 30 x P. 15 cm

L'Aurige, 1997, Laiton patiné et roues de charrue, H. 140 x L. 92 x P. 66 cm.

Biographie

- 1925 • Nait à Paris (France) d'une mère peintre et d'un père décorateur.
- 1931-36 • La famille vit à Mont-de-Marsan où Philippe rencontre le sculpteur Despiau.
- 1944-45 • S'inscrit aux Beaux-Arts d'Orléans puis rejoint son père dans la Résistance puis s'engage dans l'armée et part en Indochine avec la Division Leclerc.
- 1948 • S'inscrit aux Beaux-Arts de Paris où il rencontre Féraud, César et Guino.
- 1953 • Obtient le Prix de la Sculpture des Beaux-Arts pour *Le Neptune*, installe son 1er atelier rue Raymond Losserand (Paris 14e) et développe sa technique de Métal Direct, inspirée de Julio González.
- 1954 • Fréquente les ateliers de Germaine Richier et de Paolo Vallorz où il rencontre Kijno, Müller, Tajiri et Tinguely.
- 1955 • Première exposition à la Galerie Palmes, Paris-Le Musée d'Art Moderne de Paris achète la sculpture *L'homme à la Bicyclette*.
- 1956 • Réalise des sellettes pour Germaine Richier qui le fait rentrer au Salon de la Jeune Sculpture et au Salon de Mai en 1956 où il rencontre Alain Jouffroy.
- 1958 • Exposition à la Galerie du Dragon, Paris. Projet d'adaptation de *La Colonie pénitentiaire de Kafka* avec Albert Camus et Alejandro Jodorowsky.
- 1959 • Reçoit le Prix des Critiques pour sa sculpture *Jérémie* à la 1ère Biennale de Paris. Première exposition à la Galerie The Contemporaries, New York (États-Unis). Le Guggenheim Museum lui achète une sculpture. Rencontre les jeunes artistes pop, les écrivains de la Beat Generation de Kérouac, et Leo Castelli.
- 1960 • Participe à « *L'Anti-procès* », spectacle-performance de Alain Jouffroy et Jean-Jacques Lebel où il expérimente sa Machine à Peindre (1960) inventée à New York.
- 1961 • Seconde exposition à la Galerie The Contemporaries (NY). Rencontre Marcel Duchamp.
- 1963 • Exposition au centre ICA, Londres (GB). Réalisation de *Girouettes monumentales*, H. 12m à Marbella (Espagne).
- 1964 • Exposition à la Galerie Claude Bernard, Paris.
- 1965 • Vedette du court-Métrage *Paris vu par Jean-Luc Godard* filmé dans son atelier de Montparnasse à Paris 14e.
- 1966-73 • *Sculptures monumentales* installées dans le cadre du 1% artistique (Mont-de Marsan, Saliès en Béarn, Brest, Bordeaux et Sucy-en-Brie).
- 1967 • Invité Salon de Mayo organisé par Wifredo Lam à Cuba en 1967 avec Recalcati, Arroyo, Adami, Télémaque et Arman.
- 1969 • Première pièce de mobilier commandée par la Vicomtesse de Noailles. Travaille avec le décorateur Henry Samuel pour Les Rothschild, les Van Zuylen, la princesse de Broglie, Jacqueline Delubac, Robert de Haas, Louise de Vilmorin et André Malraux...
- 1973 • Exposition *Accouplements*, Galerie Odermatt, Paris.
- 1976 • *Rétrospective* à la Maison de la Culture d'Amiens.
- 1980 • Exposition *Énergie et Mouvement*, Maison de la Culture de Reims : sculptures intégrant des moteurs électriques.
- 1981 • Installation de la sculpture Monumentale *Marathonienne*, H. 6m, à Vitry-sur-Seine .
- 1985 • Décoré Chevalier des Arts et des Lettres (élevé Officier en 2011).
- 1987 • Réalise ses *premiers Bronzes* (Fonte Bocquel) avec la Galerie Trigano.
- 1988 • Première exposition personnelle à la Galerie LOFT.
- 1991 • *Monographie* publiée aux éditions Cercle D'art (François Jonquet).
- 1995 • *Rétrospective* au Couvent des Cordeliers, Châteauroux.
- 1999 • Décoration d'un salon et d'un « *Étage Hiquily* » pour Hôtel Lutetia, Paris.
- 2000 • Exposition *Fers pièces uniques* à la Galerie LOFT, Paris.
- 2004 • Édition de l'œuvre *Marathonienne* avec la Galerie LOFT qui deviendra une pièce iconique de l'artiste.
- 2007-08 • Biennales de sculpture, Yerres (Propriété Caillebotte).
- 2010 • *Girouettes Monumentales*, H. 12m, installées au Parc Jing'An de Shanghai (Chine) à l'occasion de l'*Exposition Universelle*.
- 2011 • Inauguration de la *Suite Hiquily* à l'hôtel Lutetia, Paris. Exposition à la Galerie Modern Art, à Taïwan.
- 2012 • Publication de son *Catalogue Raisonné* par la galerie LOFT. *Rétrospective* à la Mairie du 6e et installation de *Sculptures monumentales de H. 5m* place Saint-Germain-des-Près, Paris.
- 2013 • Décède à Villejuif (Val de Marne).
- 2014 • Inauguration des *Girouettes* H. 3,50m, Parc de Sculptures du Golf de Al Maaden (Maroc).
- 2016 • Exposition à la Galerie Laurent Strouk, Paris. 1ère diffusion de la série *Billions* où une sculpture *Marathonienne* d'une hauteur de 3 mètres décore un luxueux appartement de Manhattan (NY).
- 2019 • *Rétrospective* au Musée de la Vallée de la Creuse, Éguzon (France).

LE CATALOGUE RAISONNÉ DE FRANCESCO MARINO DI TEANA

Le **Catalogue Raisonné de Francesco MARINO DI TEANA** (1920-2012), publié en décembre 2018 a été réalisé après que Jean-François Roudillon, directeur de la Galerie LOFT, ait appris le décès de l'artiste qu'il connaissait depuis son enfance et avec lequel il avait travaillé dans les années 1990.

Ce Catalogue Raisonné dédié à l'artiste italo-argentin présente sur plus de 550 pages l'ensemble des œuvres sculptées réalisées par l'artiste entre 1948 et 2012. Plus de 1500 fiches illustrées en couleur et Noir et Blanc, incluant ses maquettes d'études, sculptures, reliefs, maquettes et projet architecturaux, pièces de mobiliers et bijoux sont organisées autour de 8 grands volets thématico-chronologiques, eux-mêmes divisés en 51 chapitres, afin de permettre une meilleure lecture et compréhension du travail de l'artiste et de suivre son évolution dans le temps.

Présenté dans un coffret, il est accompagné d'une Monographie de 256 pages consacrée à l'artiste, son parcours et son œuvre qui regroupe de nombreuses illustrations et plans en couleur et des textes d'auteurs (dont une préface de Jean-Michel Wilmotte), et ponctué de paroles de l'artiste, de photographies de son atelier, de citations de grandes figures du monde de l'art l'ayant côtoyé (Denise René, Alberto Giacometti, Michel Seuphor...), de plans et cartes de ses nombreuses sculptures monumentales réparties en France et dans le monde, ainsi que d'éléments biographiques.

Ces deux volumes, fruits d'un minutieux travail réalisé en étroite collaboration entre Jean-François Roudillon, Malika Vinot et Nicolas Marino di Teana fils et ayant droit de l'artiste, offrent aujourd'hui un regard renouvelé et complet sur l'œuvre de ce grand sculpteur ayant marqué la seconde moitié du XXe siècle de ses théories sur la « *Logique Tri-unitaire* » et « *L'Espace Vif* ».

FRANCESCO MARINO DI TEANA, 1920-2012, CATALOGUE RAISONNÉ DE L'ŒUVRE SCULPTÉ

Éditions Loft, Paris, décembre 2018

Sous la direction de Jean-François Roudillon et Nicolas Marino

Recherches et coordination : Malika Vinot et Nicolas Marino

Édition Bilingue Français-Anglais de 808 pages

ÉDITION « CLASSIQUE »

Coffret cartonné regroupant 2 volumes dédiés à l'artiste.

1 monographie de 256 pages

Préface de Jean-Michel Wilmotte, interviews avec l'artiste, citations et textes d'auteurs, biographie et carte de l'emplacement de ses sculptures monumentales.

1 catalogue raisonné de 552 pages

Catalogue regroupant l'ensemble des œuvres sculptées réalisées par l'artiste entre 1945 et 2012 (maquettes, sculptures, maquettes d'architecture, mobilier et bijoux).

Édition à 2000 exemplaires

Format du coffret : H. 30 x L. 26 x P. 7 cm

ÉDITION « PRESTIGE »

Coffret Deluxe en simili cuir.

Ouvrage de 808 pages reliées en un seul volume et accompagné d'une édition de la sculpture Aube (H. 10 cm)

Format du coffret : H. 34 x L. 30,5 x P. 10,5 cm

Format de l'ouvrage : H. 30 x L. 25,5 x P. 5,5 cm

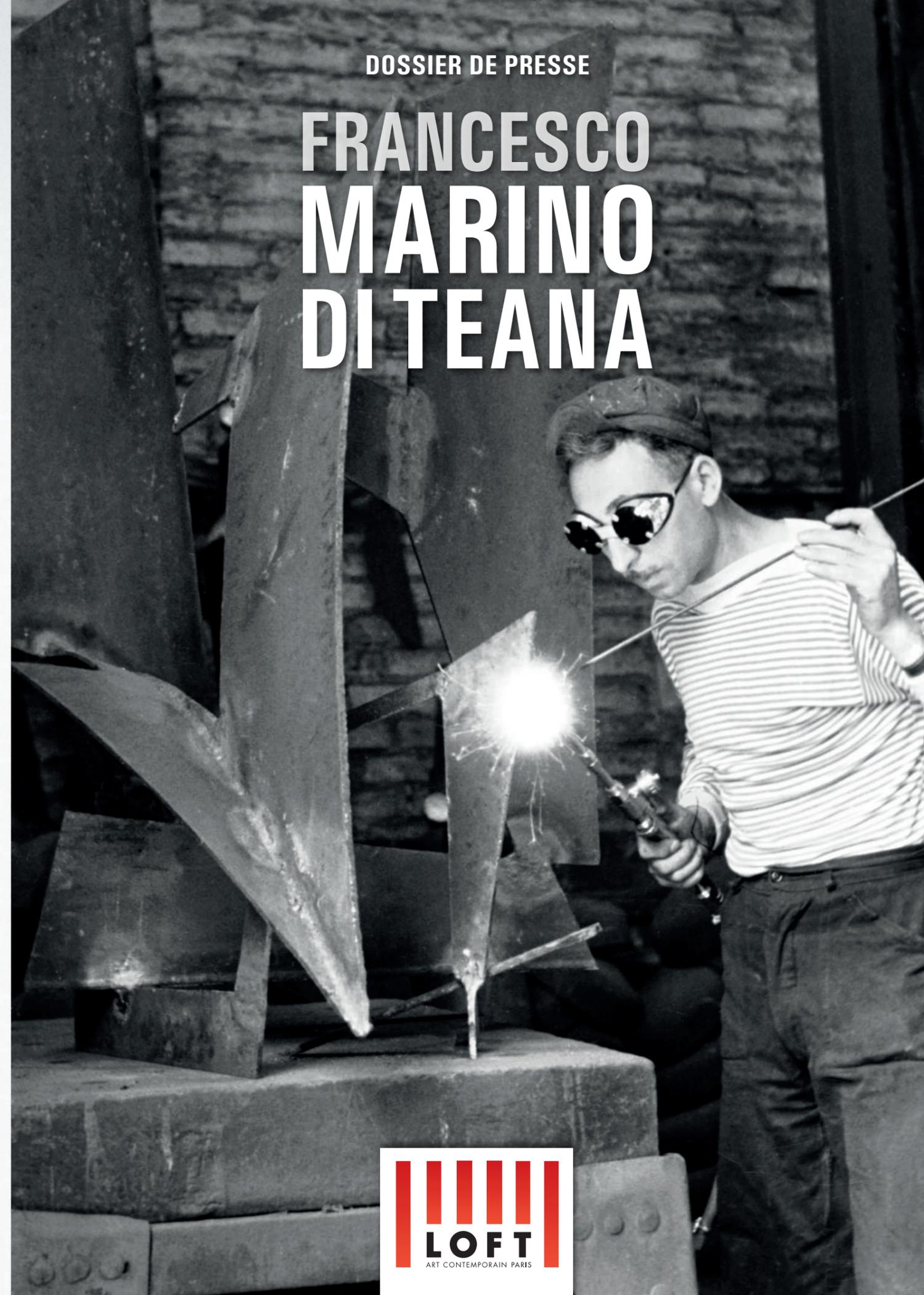
Édition limitée à 100 exemplaires

30 coffrets « Argent » : Ouvrages signés par Nicolas Marino et numérotés de 01 à 30/30 accompagnés d'une sculpture en argent massif, signée et numérotée à 30 ex.

70 coffrets « Acier » : Ouvrages signés par Nicolas Marino et numérotés de 01 à 70/70 accompagnés d'une sculpture en acier patiné, signée et numérotée à 70 ex.

DOSSIER DE PRESSE

FRANCESCO MARINO DI TEANA

3 bis et 4, rue des Beaux-Arts - 75006 PARIS
Du Mardi au Samedi - 11h > 19h
Tél: +33 (0)1 46 33 18 90
info@galerieloft.com
www.galerieloft.com

FRANCESCO MARINO DI TEANA

LA TRANSFIGURATION DU MÉTAL

Exposition à la Galerie LOFT du 6 avril au 25 mai 2023

« Homme avide de connaissances et de partage [Marino di Teana] avait une véritable aura de professeur dans ce qu'il racontait, et de maître dans ce qu'il réalisait. Son accent et sa triple culture lui offraient la possibilité de posséder un langage et un mode de pensée uniques, mais sa véritable écriture, sa signature, n'avait pas besoin de mots. Elle s'exprimait mieux que jamais dans sa sculpture.

Marino di Teana est un artiste rare. Il savait donner envie, tant par sa personne que par son travail, de défendre l'œuvre puissante et poétique qu'il nous a léguée et qui fait de lui l'un des sculpteurs majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Il n'est donc pas étonnant que les plus grandes personnalités du monde de l'art de son époque tels que Alberto Giacometti, Michel Seuphor, Zadkine, Michel Ragon, Denise René ou Vasarely aient encensé son travail. Rien de surprenant non plus à ce que de grandes entreprises telles que Alstom (1959), L'Oréal (dans les années 1980) ou Saint-Gobain (dès 1962) en aient fait un des fers de lance de la réalisation d'œuvres monumentales privées à travers d'importants projets de mécénat d'entreprise. Adoré des architectes français les plus réputés de leur époque, nous ne serons pas non plus surpris de découvrir qu'il est un des artistes ayant réalisé le plus de commandes publiques en France et en Europe, notamment dans le cadre du 1% grâce à sa passion pour le monumental. Sa vie et son parcours furent uniques. Son œuvre fait rêver. »

Jean-François Roudillon, Marino di Teana : un artiste monumental ; introduction au Catalogue Raisonné de l'artiste.

Tour à tour berger et apprenti maçon en Italie (Teana), chef de chantier, architecte et professeur aux Beaux-Arts de Buenos Aires (Argentine), Francesco Marino Di Teana s'installe à Paris en 1953. À la fois peintre, sculpteur, architecte, poète et philosophe, il construit son œuvre sur les thèmes de la logique tri-unitaire et la sculpture architecturale. Représenté par la mythique galerie Denise René et lauréat de prestigieux prix artistiques, il est reconnu par les plus grands créateurs et critiques d'art de son temps. Précurseur des Monumenta du Grand Palais (Fontaines Monumentales H. 9m x L. 16m en collaboration avec Saint-Gobain), il réalisera plus de 40 sculptures monumentales réparties en France, (Liberté H. 20m, Fontenay-sous-Bois). Il représenta également l'Argentine à la Biennale de Venise de 1982 et fit l'objet d'une grande rétrospective au Musée d'Art Moderne de Paris en 1975. En 2009 il reçoit également le prix de l'Académie des Beaux-Arts pour l'ensemble de son œuvre.

Dynamiques N°3, 1956, acier soudé patiné, H. 72 x L. 33 x P. 33 cm.

Aube, 1977, acier Corten, H. 150 x L. 132 x P. 35 cm.

Liberté, 1990-92, Sculpture monumentale H. 21 m, acier Corten, Fontenay-sous-bois (Val de Marne, France).

Hommage à Johannes Kepler, 2006, acrylique sur bois, H. 121 x L. 76 cm.

Parcours Sans Fin (Dijon), 1975, acier patiné, H. 35 x L. 53,5 x P. 25,4 cm, éd. à 8 ex. + 4 E.A.

Biographie

- 1920 • Nait à Teana (Italie) dans une famille de paysans.
- 1936 • La guerre éclate en Italie, il part pour Buenos-Aires rejoindre son père.
- 1942 • Reçu à École Supérieure des Beaux Arts Ernesto de la Cárcova de Buenos Aires. Son père ne supportant pas l'idée qu'il va devoir arrêter de se travailler le met à la porte.
- 1949 • Sort de l'École diplômé du « Premio Mitre », équivalent au Prix de Rome. Reçoit le titre de Professeur Supérieur et une chaire à l'université.
- 1952 • Départ pour l'Espagne. Vit sa « première illumination » devant la Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle.
- 1953 • S'installe à Paris sans un sou et vit alors de « petits boulots » (peinture, décoration...) souvent mal payés. Installe son premier atelier rue de Passy grâce au décorateur, Georges Guillot. « Deuxième illumination » au Trocadéro devant la statue du Cheval de Foch. Naissance de sa théorie Tri-unitaire. Rencontre sa future épouse, Huguette Séjourner, jeune peintre et décoratrice, petite fille de Paul Hérault.
- 1954 • Se rend à la prestigieuse Galerie de Denise René muni de petites maquettes regroupées dans une boîte à chaussure qui attirent instantanément l'oeil de la mythique galeriste. Elle l'expose aux côtés de prestigieux artistes tels que Vasarely, Soto, Sonia Delaunay et Richard Mortensen et lui organise plusieurs expositions personnelles.
- 1962 • Rempporte le premier prix du concours « Sculpture pour une usine » de l'entreprise Saint Gobain décerné par un jury composé entre autres de Alberto Giacometti, Zadkine, Poliakoff et Michel Seuphor.
- 1963 • Foire de Paris au Grand Palais : il réalise 8 fontaines monumentales en verre Clarit Saint Gobain de 7m de haut et plus de 16 m de long pour l'exposition « Art Contemporain ». Installe un grand atelier à Périgny-sur-Yerres (Val de Marne).
- 1967 • Publication de l'ouvrage « Marino di Teana » par Jean Clay aux éditions du Griffon.
- 1974 • Installation du Navire Spatial de 6 m de haut pour la Garde Républicaine de Paris. Première grande exposition à la Commanderie de Braux Sainte-Cohière.
- 1975-76 • Exposition itinérante à Saint Etienne, Reims (1975) Montbéliard et grande rétrospective au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (fév. 1976).
- 1978 • Publie ses théories sur la Logique Tri-unitaire dans un manuel intitulé « L'Homme et l'Univers Mobiles ».
- 1982 • Représente l'Argentine à la 40e biennale de Venise.
- 1987 • Monographie publiée en français et en espagnol par Tomás Alva Negri. Nouvelle rétrospective dans le Musée de la Sarre à Sarrebruck en Allemagne.
- 1991 • Installation de la « Liberté » à Fontenay-sous-bois, sculpture monumentale de 21m de haut qui devient la plus haute sculpture en métal d'Europe.
- 1997 • Représente la France au Symposium International des Arts et des Sciences de Séoul (Corée).
- 2008 • Installation et inauguration de 5 sculptures monumentales dans son village natal de Teana.
- 2009 • Invité d'honneur de la Triennale Internationale de Sculptures de Poznan (Pologne). Reçoit le Prix de sculpture « Commandant Paul-Louis Weiller », décerné à l'unanimité par les membres de l'Académie des Beaux-Arts de Paris.
- 2012 • Décède à Brunoy (Essonne).
- 2015 • Rétrospective à la Galerie LOFT.
- 2017 • Exposition « Marino di Teana, forgeron de l'espace », citadelle de Sisteron (Alpes de Haute-Provence).
- 2018 • Publication du Catalogue Raisonné de l'artiste aux Éditions LOFT.
- 2019 • Art Paris 2019 - One Man show avec la galerie LOFT.