

XAVIER de RICHEMONT
PEINTRE | VIDÉO

RECENT WORKS
(2007-2014)

XAVIER DE RICHEMONT
PEINTRE VIDÉO

45 AVENUE DE SUFFREN
75007 PARIS
TÉL. +33 (0)1 47 83 62 89

xavier@de-richemont.com
www.xavier-de-richemont.com
www.facebook.com/xavierderichemont

XAVIER *de* RICHEMONT

Xavier de Richemont est un peintre français né en 1959 en Algérie. Il vit et travaille à Paris (France).

Il a étudié la Peinture à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence (France). Il a travaillé étroitement pour le théâtre et l'opéra avec des artistes comme Robert Wilson, David Salle ou Andy de Groat.

Xavier de Richemont a conçu de multiples installations vidéo monumentales dans le monde entier. Il signe en 2012 l'ouverture du Grand Musée Maya de Merida (Mexique) avec une œuvre fondatrice sur le Monde Maya. Il participe à de nombreuses manifestations d'Art Vidéo Contemporain aux Etats Unis et au Canada et plus généralement sur le continent Américain, notamment au Mexique.

Ses œuvres au traits et mouvements lyriques, travaillant sur la lenteur et mêlant abstraction, narration et musique d'une manière très personnelle sont composées et projetées en vidéo. Sa recherche d'une écriture nouvelle par ce moyen contemporain, son expérience de la scène et son tempérament de Peintre en font un des artistes vidéo français les plus sollicités dans le Monde.

Xavier de Richemont is a French painter born in 1959 in Algeria. He lives and works in Paris (France). He studied Painting at the National Fine Arts School in Aix-en-Provence (South of France). He worked for Theatre and Opera with american artists like Robert Wilson, David Salle and Andy de Groat.

Xavier de Richemont designs monumental video installations all around the world. He created in 2012 a major permanent work about the Mayan Culture at the « Gran Museo del Mundo Maya de Merida » (Mexico). He is participating to many Contemporary Vidéo Art exhibitions in the United States, Mexico and Canada, and more generally on the European, African and American continents.

His lyrical graphics and shaking movements, using slow motion as a leitmotiv while mixing abstraction and narration with music in a very personal way are composed and projected with video. His researches for new manner of writing through this contemporary graphical mean, his knowledge of theatrical space and his experience as a painter make him one of the most in demand french video artist in the World.

Xavier de Richemont es un pintor francés nacido en 1959 en Argelia. Vive y trabaja en Paris (Francia). Estudió la Pintura en la Escuela Nacional de las Bellas Artes de Aix-en-Provence (Francia). Trabajó estrechamente para el teatro y la ópera con artistas como Robert Wilson, David Salle y Andy de Groat.

Xavier de Richemont diseña instalaciones monumentales de vídeo en todo el mundo. Él acaba de firmar en 2012 la apertura del Gran Museo Maya de Mérida (México), con un importante trabajo sobre el Mundo Maya. Él participa en muchas exposiciones de Arte Contemporáneo de vídeo en los Estados Unidos y Canadá, y más generalmente en el continente americano, especialmente en México.

Sus obras incluyen gráficos y movimientos líricos, utilizando la lentitud, la abstracción, la narración y la música de una manera muy personal, que se proyectan en vídeo. Sus investigaciones para la nueva forma de escribir a través de este medio contemporáneo, su conocimiento del espacio escénico y su experiencia de pintor le convierten en uno de los artistas franceses de vídeo de mayor demanda en el mundo.

RECENT *referential* INSTALLATIONS

XAVIER DE RICHEMONT
Peintre vidéo français

Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts d'Aix en Provence (France)
1977-1982

WWW.FACEBOOK.COM/XAVIERDERICHEMONT
WWW.XAVIER-DE-RICHEMONT.COM

2014

« SAN ANTONIO THE SAGA » | *Cathédrale San Fernando* |
San Antonio, Texas (USA)

2013

« ODE AUX MAGES » | *Basilique Notre Dame de la Victoire* |
Saint Raphaël (France)

« MEDELLIN AMOR » | *EPM Intelligent Building* | Medellín (Colombie)

« FUTURE PROJECTS - POP BOAT » | *Centre for the Living Arts* |
Mobile, Alabama (USA)

« MADAME DE MAINTENON OU L'OMBRE DU SOLEIL » | *Château de Maintenon* |
Maintenon (France)

2012

« HOKUSHIMA » | *Centre for the Living Arts* | Mobile, Alabama (USA)

« YUCAMAYAAB » | *Gran Museo del Mundo Maya de Merida* | Mérida (Mexique)

« DE PROFUNDIS » | *Musée Archéologique* | Saint Raphaël (France)

« MÉCANIQUE CANTIQUE » | *Basilique Notre Dame de la Victoire* |
Saint Raphaël (France)

2011

« BVAM REVISITÉ » | *Van Abbe Museum* |
Glow Festival | Eindhoven (Pays-Bas)

« LA GRANDE SERRE » | *Médiathèque* |
9ème Fête de la Lumière | Chartres (France)

« PIERRES QUI COULENT » | *Cathédrale Portail Nord* |
9ème Fête de la Lumière | Chartres (France)

« THE RED WALL REVISITED » | *Skyway Festival* | Torún (Pologne)

« DAR AL BAIDA » | Festival | Casablanca (Maroc)

« REINO DE LEÓN » | *Basilica San Isidoro* | León (Espagne)

« FEU LINDIEN » | *Clocher Saint Jacques* |
Quartier des spectacles | Montréal (Canada)

2010

« MERCATURM » | *Salvatorkirche* | Ruhrlights Twilight Zone
Ruhr 2010 | Duisburg (Allemagne)

« BANDERA » | Bicentenary of Independance |
State of Guanajuato | Expo Silao (Mexico)

« EL ALMACEN DE LA HISTORIA » | *Alhondiga de Granaditas* |
Bicentenary of Independance |
State of Guanajuato | Guanajuato (Mexico)

« LA TORRE GLORIOSA » | *Parroquia de San Miguel Arcangel* |
Bicentenary of Independance | State of
Guanajuato | San Miguel de Allende (Mexico)

« LA PARROQUIA DE TALAVERA » | *Parroquia de Nuestra Señora
de Los Dolores* | Bicentenary of Independance |
State of Guanajuato | Dolores Hidalgo (Mexico)

« AHUAHUETE O EL BOSQUE MAGICO » | *Monumento y Parroquia
Corralejo* | Bicentenary of Independance |
State of Guanajuato | Penjamo (Mexico)

« GOTAS DE SANGRE » | *Templo Expiatorio* |
Bicentenary of Independance |
State of Guanajuato | León (Mexico)

« MÁQUINA DEL TIEMPO » | *Palacio Municipal* |
Bicentenary of Independance |
State of Guanajuato | León (Mexico)

« L'ARBRE DE VIE » | *Cathédrale Portail Sud* |
8ème Fête de la Lumière | Chartres (France)

« VIVE LA PEINTURE MODERNE » | *Eglise Saint-Aignan* |
8ème Fête de la Lumière | Chartres (France)

« LAVANDIÈRES SUR LE MOTIF » | *Collégiale Saint-André* |
8ème Fête de la Lumière | Chartres (France)

« LES CRIS DE CHARTRES » | *Rue des Ecuyers* |
8ème Fête de la Lumière | Chartres (France)

2009

- 2009
- « LE JOUEUR DE SEL » | 2ème biennale d'art vidéo contemporain | **Bad Rothenfelde** (Allemagne)
- « LE MUR ROUGE » | Exposition *Musée Kunstverein* | **Braunschweig** (Allemagne)
- « PALACIO DE CRISTAL » | *Hotel Francia* | Chihuahua Saga II | Tricentenario | **Chihuahua** (Mexique)
- « TÉATRO DE LA LIBERTAD » | *7 Hermanos Building* | Chihuahua Saga II | Tricentenario | **Chihuahua** (Mexique)
- « LE JOUEUR DE SEL » | 2ème biennale d'art vidéo contemporain | **Bad Rothenfelde** (Allemagne)
- « LE CABINET EXTRAORDINAIRE » | *Chapelle Sainte Foy* | 7ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « MARUURU ! » | *Musée des Beaux - Arts, façade d'honneur* | 7ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « MUSÉUM EXPERTS » | *Musée des Beaux - Arts, façades jardin de l'Evêché* | 7ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « ARCHITECTURE STUDIO » | *Hôtel Montescot* | 7^{ème}Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « JUEGO DE PALACIOS » | *Palais du Gouverneur et Palais Fédéral* | Chihuahua Saga III | Tricentenario | **Chihuahua** (Mexique)

2008

- 2008
- « GOLDEN VEGETAL CATEDRAL » | Fiesta de Luz | **San Luis Potosi** (Mexique)
- « JARDIN EXTRAORDINAIRE » | *Jardin des Olfacties* | **Coex** (France)
- « ZEITURM » | *Rathaus Trum* | Ruhr Festival | **Mülheim** (Allemagne)
- « CATEDRAL » | Chihuahua Saga I | Tricentenario | **Chihuahua** (Mexique)
- « FUNDADORES » | *Plaza del Fundadores* | Fiesta de Luz | **San Luis Potosi** (Mexique)
- « CHROMATIQUES ÉCLAIRÉES » | *Cathédrale Saint Trophime* | Drôles de Noël | **Arles** (France)

2007

- 2007
- « CARMELIGHT » | *Templo del Carmen* | Fiesta de Luz | **San Luis Potosi** (Mexique)
- « FAÇADE ROYALE » | *Cathédrale Portail royal* | 5ème Fête de la lumière | **Chartres** (France)
- « CASA OPÉRA » | *Théâtre de Chartres* | 5ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « LE PALAIS IDÉAL » | *Médiathèque* | 5ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « EVORA CAFÉ » | Cité Judiciaire Marceau | 5ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « TALE OF TREE CITY (MUNGO DRIVE) » | *Cathédrale St Mungo* | Radiance Festival | **Glasgow** (Ecosse)
- « CHROMATIQUES ÉCLAIRÉES » | *Cathédrale Saint Trophime* | Drôles de Noël | **Arles** (France)
- « CHAPELLE POINTUE » | *Eglise* | **Saint-Avertin** (France)

2006

- 2006
- « IMMERSION » | *Old City Hall* | Festival Cavalcade of Lights | **Toronto** (Canada)
- « BURNING VAN ABBE MUSEUM » | *Van Abbe Museum* | 1er Festival Glow | **Eindhoven** (Pays Bas)
- « PONTS PALABRE » | *Ponts des bords de l'Eure* | 4ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « LAVOIRS DES BORDS DE L'EURE » | *Ponts des bords de l'Eure* | 4ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « CHARTRES EN LUMIÈRES » | **Chartres** (France)
- « LE GRAND GRIBOUILLAGE » | *Quartier Grand Théâtre* | 24ème Festival Juste Pour Rire | **Montréal** (Canada)
- « FEU DE FAURÉ » | *Cathédrale St Front* | Festival Mimos | **Périgueux** (France)
- « KREUZWEG » | *Erloserkirche* | Festival Licht Routen | **Lüdenscheid** (Allemagne)
- « LES NUITS DE RICHARD CŒUR DE LION » | Parcours nocture dans le Château | **Talmont - S' Hilaire** (France)
- « LE GRAND LOTUS BLEU » | *Lac d'Arendsee* | Festival EuroLandArt | **Arendsee** (Allemagne)
- « EQUILIBRE-DÉSÉQUILIBRE » | *Le Bioscope* | Parc Scientifique d'Alsace | **Ungersheim** (France)
- « LA BOÎTE À SUCRE BLEUE » | *Espace Gaston Chaissac* | **Sainte Florence** (France)
- « MAISON DE LA PINATELLE » | *Centre de découverte de la nature et des paysages* | **Chalincargues** (France)
- « LA LOIRE DES ÎLES » | *Pavillon du Milieu de Loire* | **Pouilly-sur-Loire** (France)

2005

- 2005
- « LA SAGA DES QUÉBÉCOIS » | 23ème Festival Juste Pour Rire | **Montréal** (Canada)
- « FAÇADE ROYALE » | *Cathédrale* | 3ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « COLLECTIONS EXTRA-MUROS » | *Musée des Beaux-Arts* | 3ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « JARDINS DE LUMIÈRE » | *Jardins de l'Evêché* | 3ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « LABYRINTHE LUMINEUX » | *Labyrinthe* | 3ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « A LA MANIÈRE DE ... » | *Collégiale Saint-André* | 3ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « LA CHASSE DE FULBERT » | *Eglise Saint-Pierre* | 3ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « LE CHEMIN DES ORDRES » | *Rue Saint-Pierre* | 3ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « LE MANÈGE DES CHEVAUX » | *Rue des Ecuyers* | 3ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « FEU CHÂTEAU DES COMTES » | *Place Billard* | 3ème Fête de la Lumière | **Chartres** (France)
- « LES NUITS DE RICHARD » | *Château* | **Talmont-St Hilaire** (France)
- « CARRÉS LUMIÈRE DANS LA PEUPLERAIE » | *Etang des Tirelles* | Festival EuroLandArt | **Cloyes-sur-le-Loir** (France)
- « VIADUC DE BARBIN » | **Mortagne sur Sèvre** (France)
- « JOURS DE LOIRE » | Festival des bords de Loire | *Bourg et Château de Chaumont-sur-Loire* (France)
- « BASILIQUE NOTRE DAME DE LA VICTOIRE » | Fête des Lumières | **St Raphaël** (France)

« SAN ANTONIO SAGA » (2014)

Installation vidéo
Cathédrale San Fernando | San Antonio, Texas | USA

Séquence 1
Les couleurs du Texas

Séquence 2
La terre des Ancêtres

Séquence 3
Les Espagnols

Séquence 4
La Fondation de San Antonio

Séquence 5
Alamo

Séquence 6
La guerre civile

Séquence 7
Les colons

Séquence 8
La ville moderne

Séquence 9
La rivière

Xavier de Richemont

Sequence 1
Colors of Texas

Sequence 2
Land of Ancestors

Sequence 3
Spaniards

Sequence 4
Foundation of San Antonio

Sequence 5
Alamo

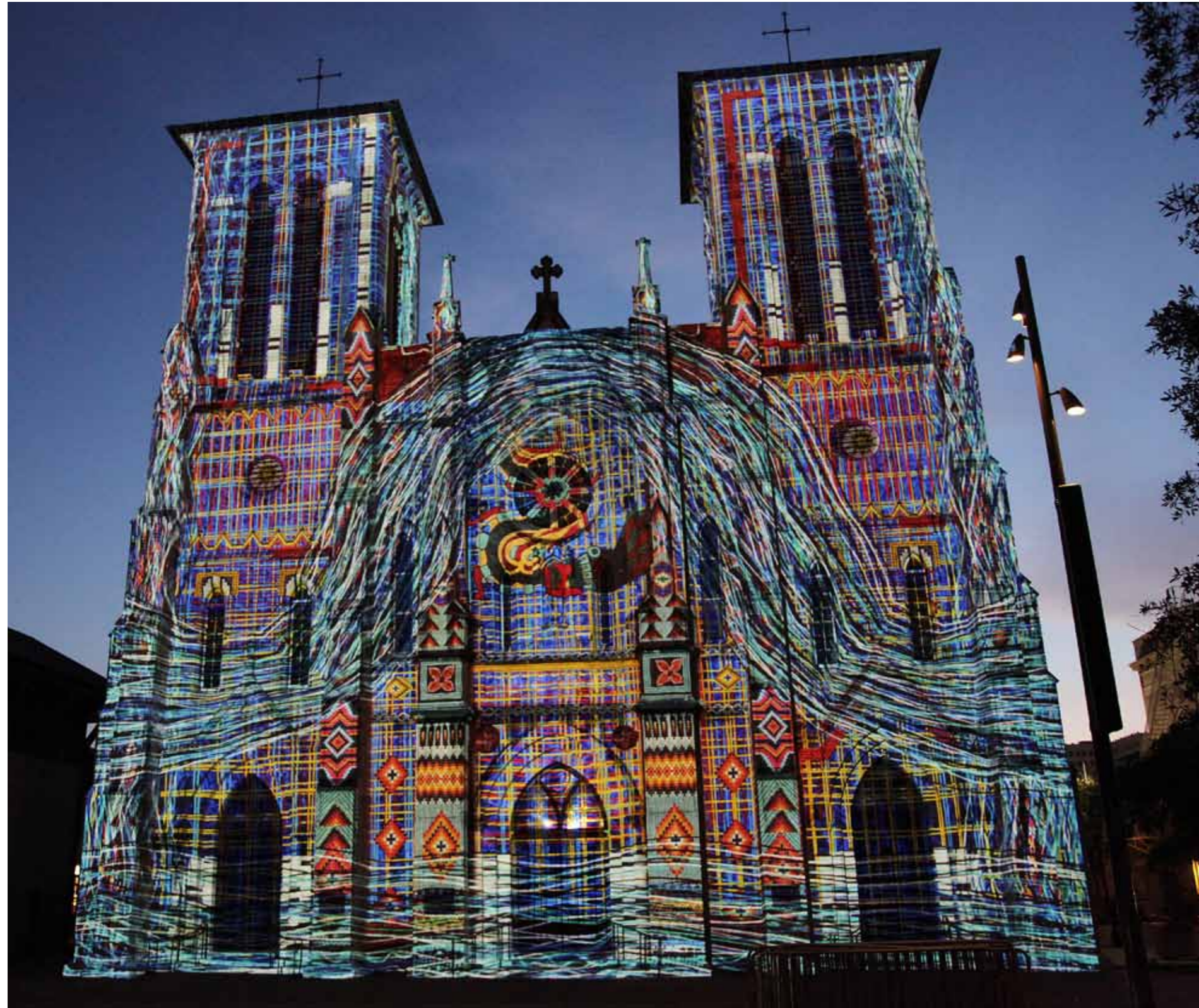
Sequence 6
Civil War

Sequence 7
Immigrants

Sequence 8
The Modern city

Sequence 9
The River

« ODE AUX MAGES » (2013)

Installation vidéo
Basilique Notre Dame de la Victoire | Saint Raphaël | FRANCE

Ode aux Mages

D'argent d'or et de sable flottent les trois couleurs
Pavoisant le convoi des puissances d'Orient
Les mages Chaldéens en marche depuis l'Euphrate
S'avancent en trio cheminant vers Damas
Marchent vers l'Occident comme jadis Abraham
Traversant les déserts de rochers et de sable
Pour fêter l'enfant Dieu naissant dans une étable

De Tarsus, de Saba et du golfe Persique
Des sabliers d'or d'Ur s'écoule la poussière
Modelant les statues des princes bienveillants
Leurs palais sont des tiaras à leurs fronts ignorants
Monarques ainsi coiffés de leurs hautes murailles
Ils marchent vers l'étoile qui brille au firmament

Sur le chemin d'Alep s'élève Babylone
Près des rives du Tigre pointent les murs d'Assour
Et les remparts puissants des tours de Jébus
Sont symboles de la gloire annoncée de Jésus
Loin de vaines conquêtes l'heure est à la Naissance
Offertoire d'or d'encens et de myrrhe
Signes de royauté de prières mortelles
Les rois font route ensemble en oubliant la guerre
Suivent l'astre divin en quête du Mystère

Par le vent du désert le sable se fait pierre
Et des eaux de la mer la pierre se fait sable
Réduisant tout atour procurant le pouvoir
En résidu d'acquis en poudre de savoir
Du sablier immense s'écoule la matière
Des roches effritées par le souffle du temps
Le Temple se dessine en grains de l'éphémère
Comme se meut le désert aux caprices des vents

Les roses du grand Erg sont pollens de sable
Facettes miroitantes surgissant de la dune
Le royal convoi s'achemine, sûr infatigable
Vers la grotte sacrée où trône l'Enfant Dieu
La Famille assemblée fête l'Emmanuel
Sous l'aile protectrice de l'Ange Raphaël

Xavier de Richemont

« MEDELLIN AMOR » (2013)

Installation vidéo
EPM Intelligent Building | Medellín | COLOMBIE

*M*edellin Amor

Le projet graphique s'articule autour de 9 thèmes liés à la Colombie au sens large puis à Antioche et Medellín dans une progression figurative vers un sens attaché à la ville de Medellín en situation de transformation. Ces 9 thèmes sont amorcés avec le mot AMOUR et sont synthétisés au final avec le mot PAIX, mettant l'Homme au centre du sujet par son implication à tenter de maîtriser les éléments et permettre la modification de la société pour le bien du plus grand nombre.

Ces thèmes se déclinent à partir d'éléments issus du milieu naturel, richesses tirées du sol de la Colombie et de son territoire champion de la bio diversité.

Prologue : AMOR

Base de toute relation durable entre les êtres humains

Les éléments

1 L'Eau ou l'origine, les mers, les rivières abondantes, les fleuves, la pluviométrie

2 Le Bois ou la forêt, la jungle, les végétaux luxuriants, , les indigènes

3 L'Or ou la civilisation, la culture, l'art, les traditions

4 La Pierre ou le mélange des cultures, l'architecture puissante, la colonisation

5 Le Coton ou le commerce, l'artisanat, l'échange, le pouvoir

6 La Terre ou l'argile, la brique, la construction, l'extension des quartiers

7 le Fer Ou la dureté de la vie, le tranchant de la lame, les tôles des favelas, la mort

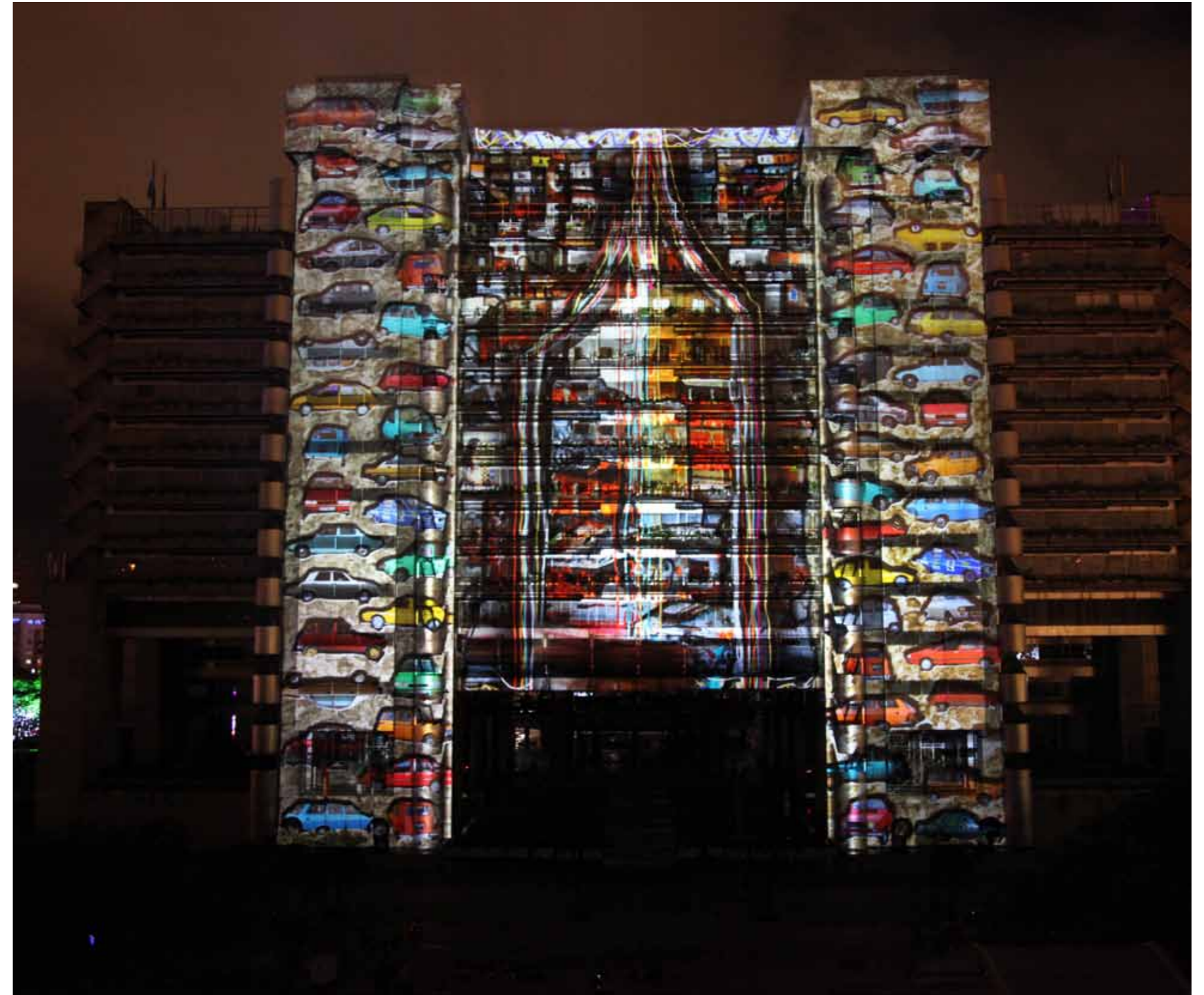
8 Le Pétrole ou le plastique, la société de consommation, l'uniformisation

9 Les Fleurs ou le retour à l'humain, la tentation du meilleur, la transformation de la ville

Final : PAZ Ou l'Homme ne peut s'accomplir que dans la paix, les visages des habitants d'Antioche

Xavier de Richemont

« FUTURE PROJECTS - POP BOAT » (2013)

Installation vidéo
Centre for the Living Arts | Mobile, AL | USA

*P*OP BOAT

Du fond des océans
Remontent vers les cieux
Les âmes des marins
Leurs linceuls d'écume
Projetent des étoiles
Aux branches aiguës
Du tranchant de la mort
Dans la nuée surgissent
Les visages heureux
Des chers disparus
Les couronnes mortuaires
Fleurissent leur mémoire
D'étamines de vie
De pétales de gloire
Corolles épanouies
Tapissant les coursives
Envahissent le pont
De navire de guerre
Le Bâtiment se fond
En bateau de lumière
En monument de paix

Xavier de Richemont

POP BOAT

From ocean bed
Up to heavens
Souls of marines
Arise from depths
Shrouded in scum
Projected stars
Harvest of blades
Sharpened to death
Through hazy clouds
Show smiling faces
Of beloved sons
Funeral wreathes
Flowered memory
Of lively stamens
Glorious petals
Corollas shape
Blossoming field
From deck to bow
Turn Battleship
All mighty light
To peaceful sight
Symbol of now

« MADAME DE MAINTENON ou L'OMBRE DU SOLEIL » (2013)

Installation vidéo
Chateau de Maintenon | Maintenon | FRANCE

*A*cte I
1635 – 1660
Le destin d'un bel esprit

- Sc. 1 : Le cachot
- Sc. 2 : La vie simple
- Sc. 3 : Les îles lointaines
- Sc. 4 : Le couvent des Ursulines, Niort
- Sc. 5 : Paris
- Sc. 6 : Les époux Scarron
- Sc. 7 : Vie mondaine
- Sc. 8 : La mort du poète

Xavier de Richemont

*A*cte II
1660 – 1683
Randonnée Royale

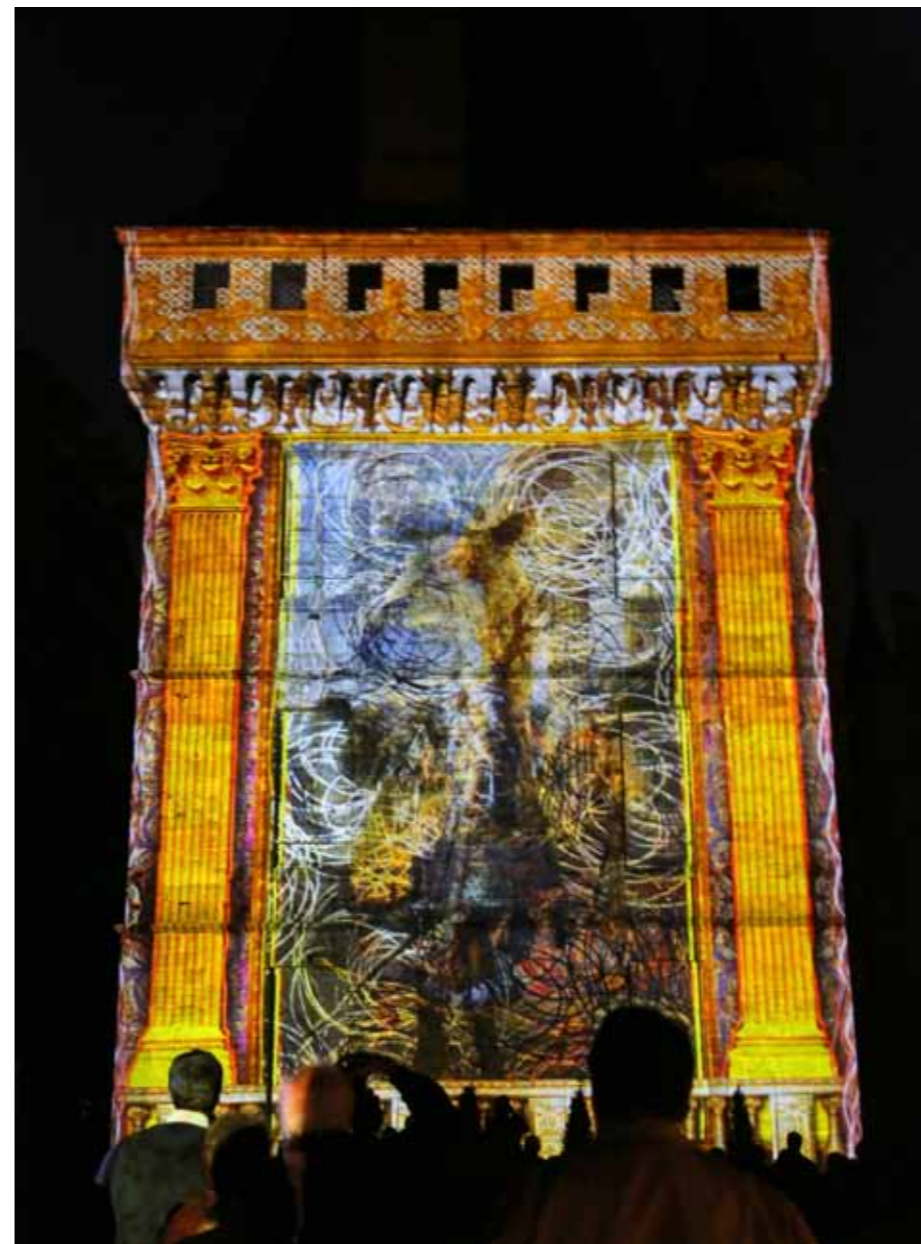
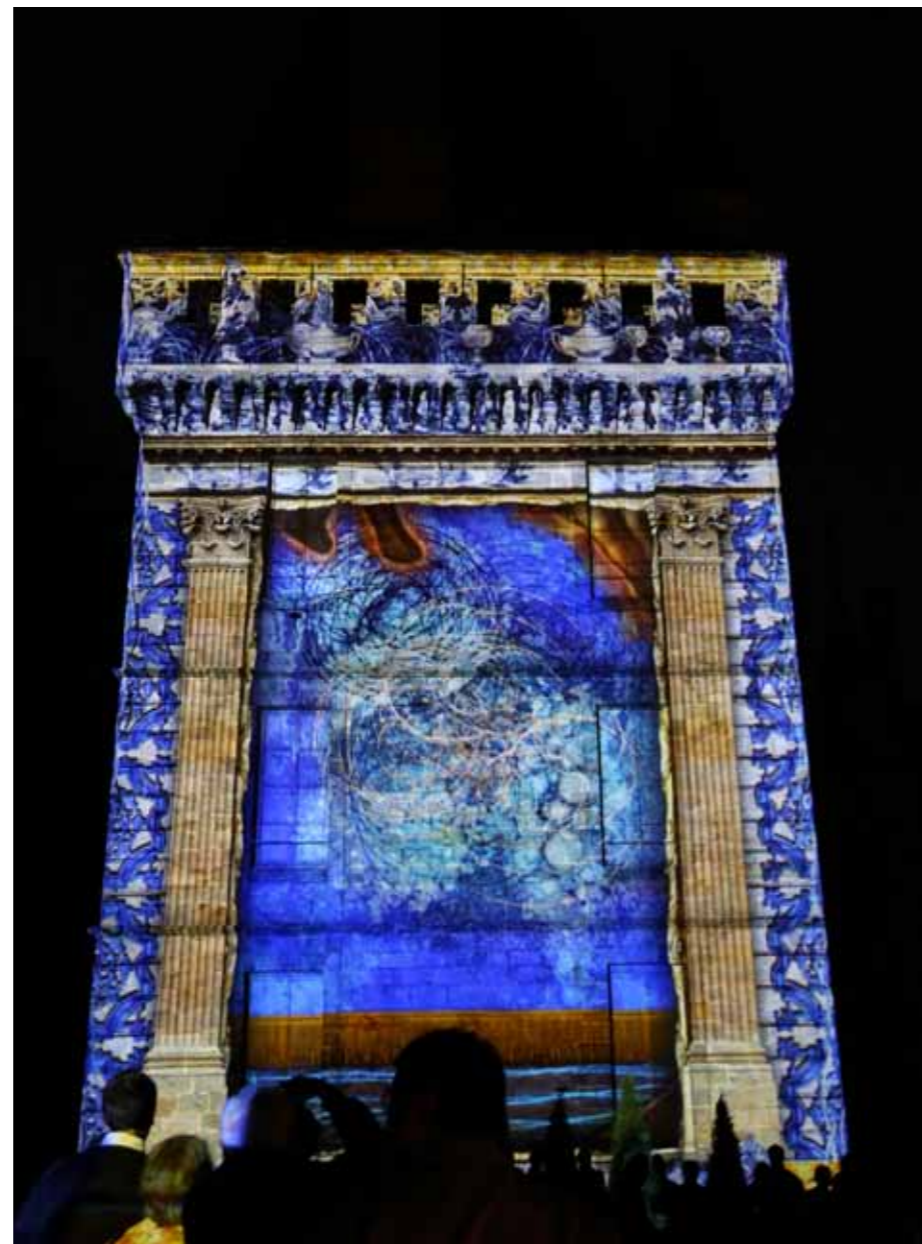
- Sc. 1 : Rivalité future
- Sc. 2 : Echappées amoureuses
- Sc. 3 : Respectabilité
- Sc. 4 : Gouvernante
- Sc. 5 : Ascension - Indécision
- Sc. 6 : Maintenon
- Sc. 7 : Bareiges
- Sc. 8 : En grâce
- Sc. 9 : En disgrâce
- Sc. 10 : Le Coeur du Roi
- Sc. 11 : La Reine est morte
- Sc. 12 : Le Mariage secret

*A*cte III
1683 – 1700
L'accomplissement

- Sc. 1 : Enchantement
- Sc. 2 : Désenchantement
- Sc. 3 : Saint Cyr
- Sc. 4 : Maintenon
- Sc. 5 : Retraite

« DE PROFUNDIS » (2012)

Installation vidéo
Musée Archéologique | Saint Raphaël | FRANCE

Scène 1

La nuit, le Musée dort sur ses amphores et ses vases sigillés.
La bâtisse ocrée révélée doucement par quelques traits ne laisse rien paraître.
Un volet bat, puis plusieurs, le vent se lève, des volutes d'écume investissent les murs.
Des fenêtres béantes s'échappent les eaux inondant la façade, une surface bleue et ondoyante animée de courants, c'est la mer qui monte...

Scène 2

En flux et en reflux, les rouleaux moutonnent au gré de la puissance des flots.

Scène 3

Apparaissent les grands navires, les pentécontores, les caravelles, les galions, les goélettes et les steam boats, les paquebots et les tankers, toute une armada se croise et se décroise assaillie par les vagues.

Scène 4

Une forte houle agite les eaux profondes, la mer s'emporte, les bateaux chahutés s'abîment au fond des eaux.
De leurs ventres brisés s'échappent mille objets engloutis par les flôts. Du colosse de Riace aux amphores de St Raphael, d'Aphrodite aux argenteries Royales, de Paul et Virginie à Eric Tabarly, des canons du Black Pearl aux pianos du Titanic, des cales du Torrè Canion de celles de l'Erika, de la Grande Bleue à la mer Rouge, de la Mer Noire à Baltique, de l'Atlantique au Pacifique...

Scène 5

Un amoncellement extraordinaire d'objets gisent au fond des mers. L'imaginaire populaire y a aussi installé les monstres marins... Entre Léviathan de Doré et illustrations de Hetzel, calamars géants du Nautilus et Hydres de mer surgissent des épaves entraînant le tableau dans une immense vibration enroulant le musée.

Par ce chaos concentrique, les objets rentrent dans les collections...

Le calme après la tempête.

Xavier de Richemont

« MÉCANIQUE CANTIQUÉ » (2012)

Installation vidéo
Basilique Notre Dame de la Victoire | Saint Raphaël | FRANCE

*D*e style néo roman et sur le modèle des ses grandes sœurs de La Garde, de Fourvière ou du Sacré Cœur, la Basilique Notre Dame de la Victoire construite par Pierre Aublé et achevée en 1888 est un pastiche d'architecture d'influence romano byzantine teintée au grès rose de l'Estérel...Constantinople, Istanbul, Eyup mises à la mode par Pierre Loti et l'idée du patrimoine du peu défendue par Prosper Mérimée faisant mouche, toutes les inventions sont les bienvenues.
Sans compter avec l'influence restauratrice d'Eugène Viollet le Duc, les emprunts bon train et l'architecture du néo envahit la France qui à cette époque représente toujours le Monde du dernier cri.

Sur cette idée d'éclectisme et de croisement des savoirs, l'apparence architecturale de la basilique devient prétexte à configurer à vue une imposante machine à construire, la courroie de transmission entre les époques figurée par les trois huit marquant la construction. Ainsi constituée, la basilique puise dans l'encyclopédie des formes bâties, levant à force de réas occupant les arcs de décharge et les voûtes en plein cintre les pièces sculptées extraites du bâtiment pour s'enrichir d'une multitude d'images.

La basilique apparaît progressivement comme une immense mécanique céleste colorée dont chaque élément entraîne dans sa rotation une iconographie choisie et extraite de l'Histoire et de l'Art située à St Raphaël, de l'Archange à St Exupéry, de Frédéric Mistral à Picasso, de Napoléon à Clémenceau, de Cocteau à Hergé....
Sur la Basilique s'accumulent les références, la machine se colore aux couleurs de la pierre, pour s'achever saturée comme l'immense ex-voto d'un sanctuaire dédié à la Victoire.

Plus que jamais Gounod est présent dans cet ode mécaniste à la modernité et à l'Art.

Xavier de Richemont

« YUCAMA'YA'AB » (2012)

Installation vidéo
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida | Mérida | MEXIQUE

ACT I: THE CREATION OF THE WORLD,
THE APPEARANCE OF THE EARTH AND THE SEA
Scene 1: the words of heart
Scene 2: the world above in the dark
Scene 3: the impact of Chixchulub
Scene 4: The Darkness and the Light
Scene 5: emergence of Yucatan land
Scene 6: The Earth splits under fire, birth of the underworld
Scene 7: the creation of Cenotes
Scene 7: the creation of Cenotes

ACT II: OF GODS AND MEN
Scene 1: The holy sacbé
Scene 2: Battle of Oxhalon and Bolon
Scene 3: The Great Calm before the formation of the Mayan World
Scene 4: The Sons of Itzamna and Ixchel
Scene 5: Colors of the World, trees and Yuyumss
Scene 6: The Ceiba
Scene 7: The Roots of Heaven
Scene 8: Forest of sacred animals
Scene 9: Animals are Gods

ACT III: THE ANCIENT MAYAS
Scene 1: the dream of Itzamna
Scene 2: The multiplication of the Stone Gods
Scene 3: the seeds of corn and the birth of Maya Man
Scene 4: men in the service of the gods
Scene 5: men build temples (three periods)
Scene 6 : highlights the temples of Mayan art
Scene 7: the spring equinox

ACT IV: THE CONQUEST, THE COLONY
Scene 1: Clouds over the sea
Scene 2: The first cities of New Spain
Scene 3: The cross of life and death
Scene 4: Nachi Cocome and submission
Scene 5: The burning of Mani
Scene 6: Survival and independence
Scene 7: The Haciendas
Scene 8: The heneken
Scene 9: The architecture

ACT V: THE MEMORY OF THE MAYA WORLD
Unique final scene: Stories of Yesterday and Today
The Xtabay (Mtra. Beatriz Rodriguez Guillermo)
The Aluxes (Mtra. Beatriz Rodriguez Guillermo)
The deer
My village, my people (Feliciano Sánchez)
Like coal (Briceida Cuevas)
You will go to school (Briceida Cuevas)
As a snail of clay (Briceida Cuevas)
The dwarf of Uxmal (Mtra. Beatriz Rodriguez Guillermo)

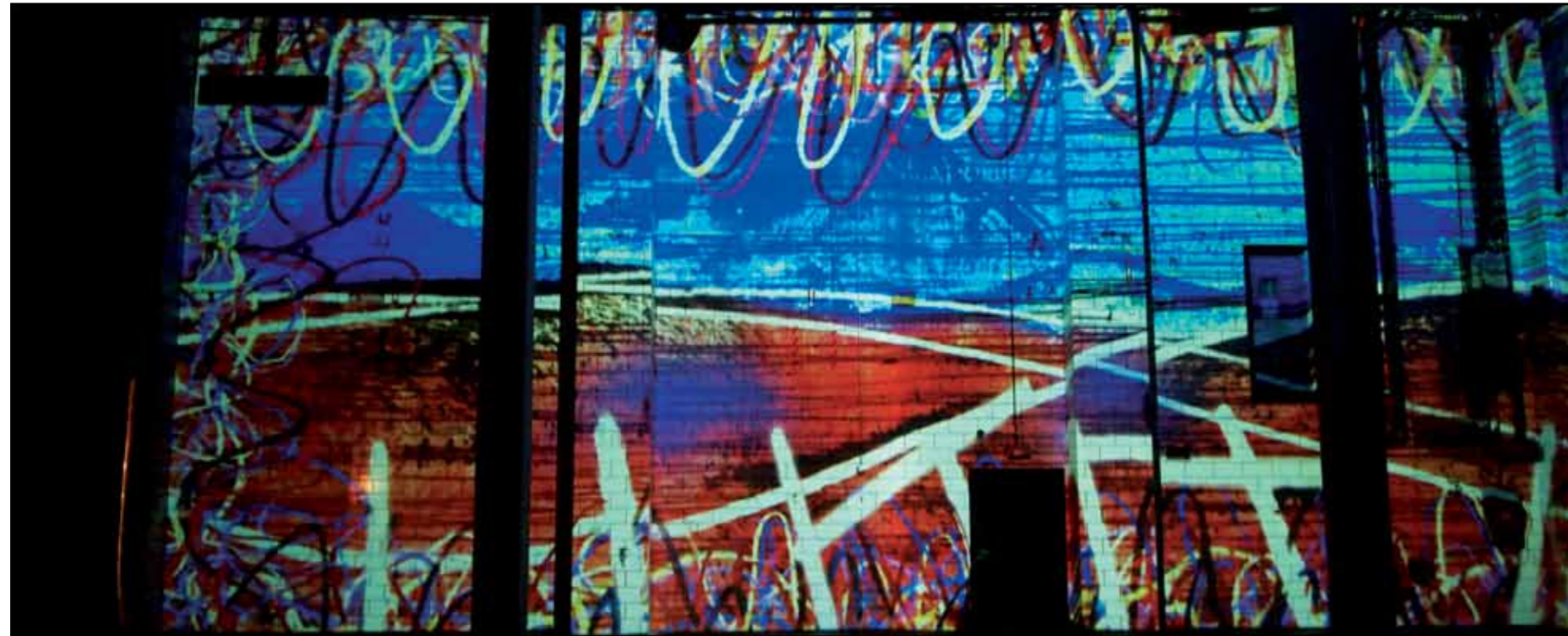
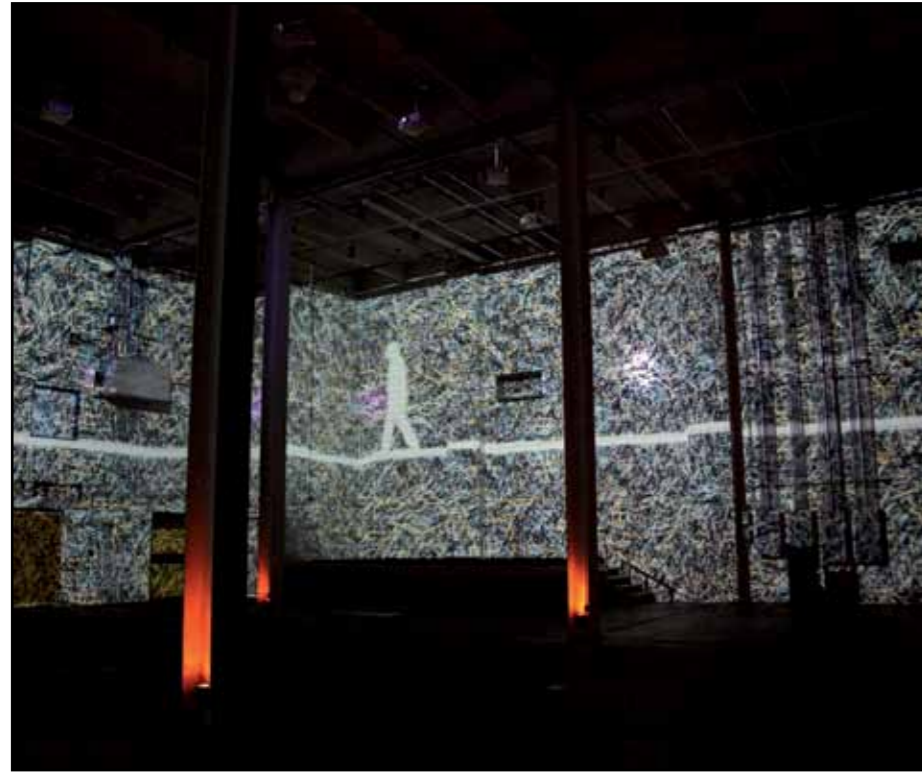
« HOKUSHIMA » (2012)

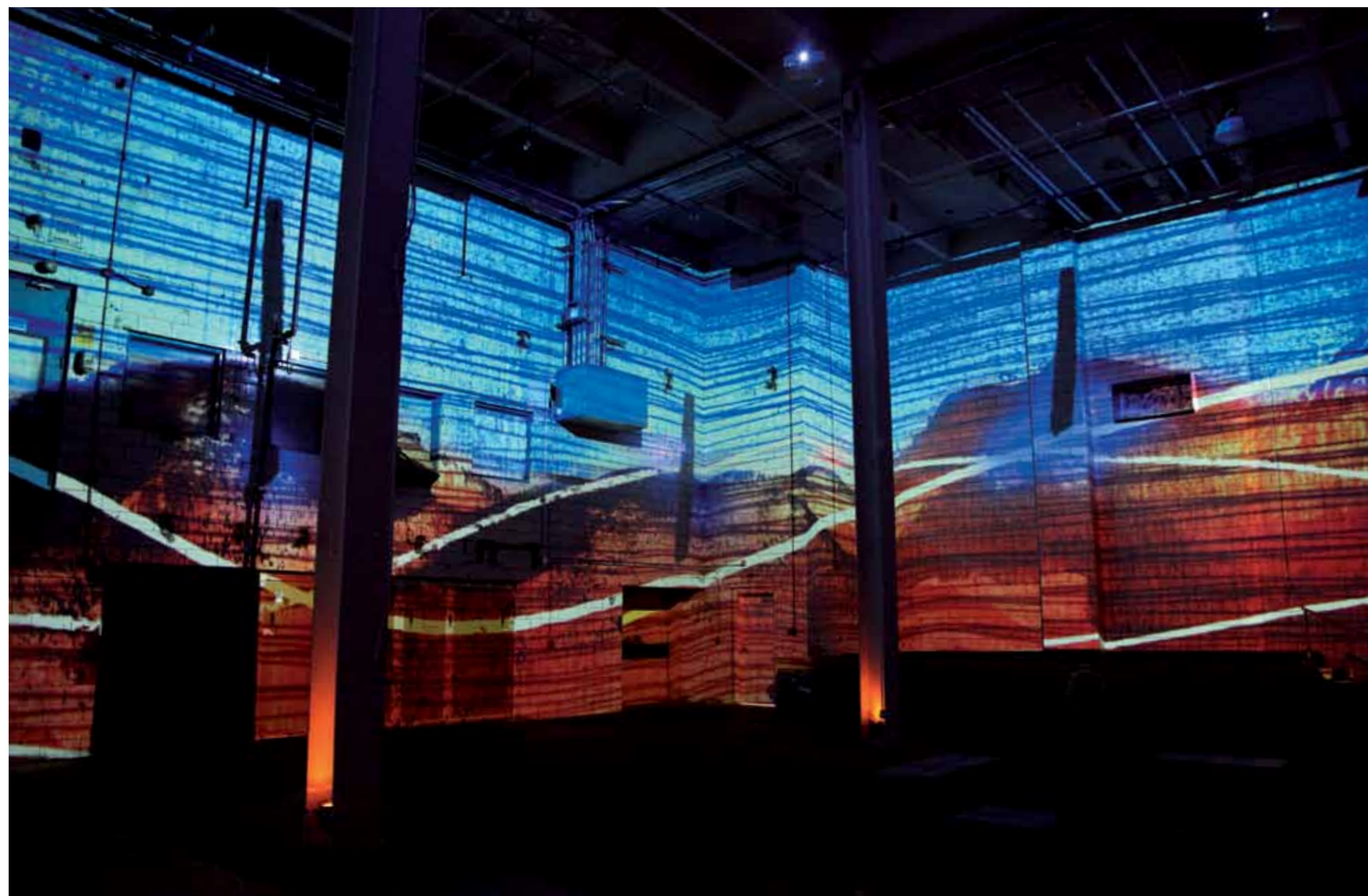
Installation vidéo
Centre for the Living Arts | Mobile, AL | USA

1. The Shadow walks towards its destiny, fragile equilibrist on a salted wire coming out of the entrails of Mother Earth. Its sepulchral paleness ignites bright white lightnings of splendid colors. The limits of the World hesitate between black and white.
The limits balance. Doubt.
2. From sharp contours of the Ptolemaic World ripple the soft shapes of imbalance. They frame the Earth, like frescos of Sancha with still beneficial movement. But anger threatens waves and agitates the oceans. The Holy Mountain where the Wise ones were buried starts to shiver. Stupor.
3. The Mountain bleeds and wind blows heavily on the tombs of the immolated Heroes.
From Heaven appear on top of the hills the blades of their swords. Afraid.
4. Le wind blows stronger and the swell grows, it invades the Earth carrying the fragile structures which sheltered Man. Fear.
5. Huge Waves carry all the Earth. Chaos.
6. Babel Towers tmortal chimneys try to resist appearing from the entrails of magma. The Beast tries to free itself. Pride.
7. The blades of the Samurais turn to killing lightnings. They wreck the carcasses of the smoke spreading towers.
The Beast escapes. Completion.
8. The foul foetuses are expelled from the storm with mortal fog. The Writings are achieved. The Beast contaminates. Punishment.
9. The putrid corpses are the meal of bestial Monsters. They invade the landscape. Horror.
10. The Painter seized the scene and represents Death. Exorcism.
11. Man remains prisoner. Sentence.
12. The Civilization is reduced to Nothing. Emptiness.
13. Man is released. Hope.
14. The routes cross.

« BURNING VAN ABBE MUSEUM » (2011)

Installation PANI et audio
Van Abbe Museum | Eindhoven | PAYS-BAS

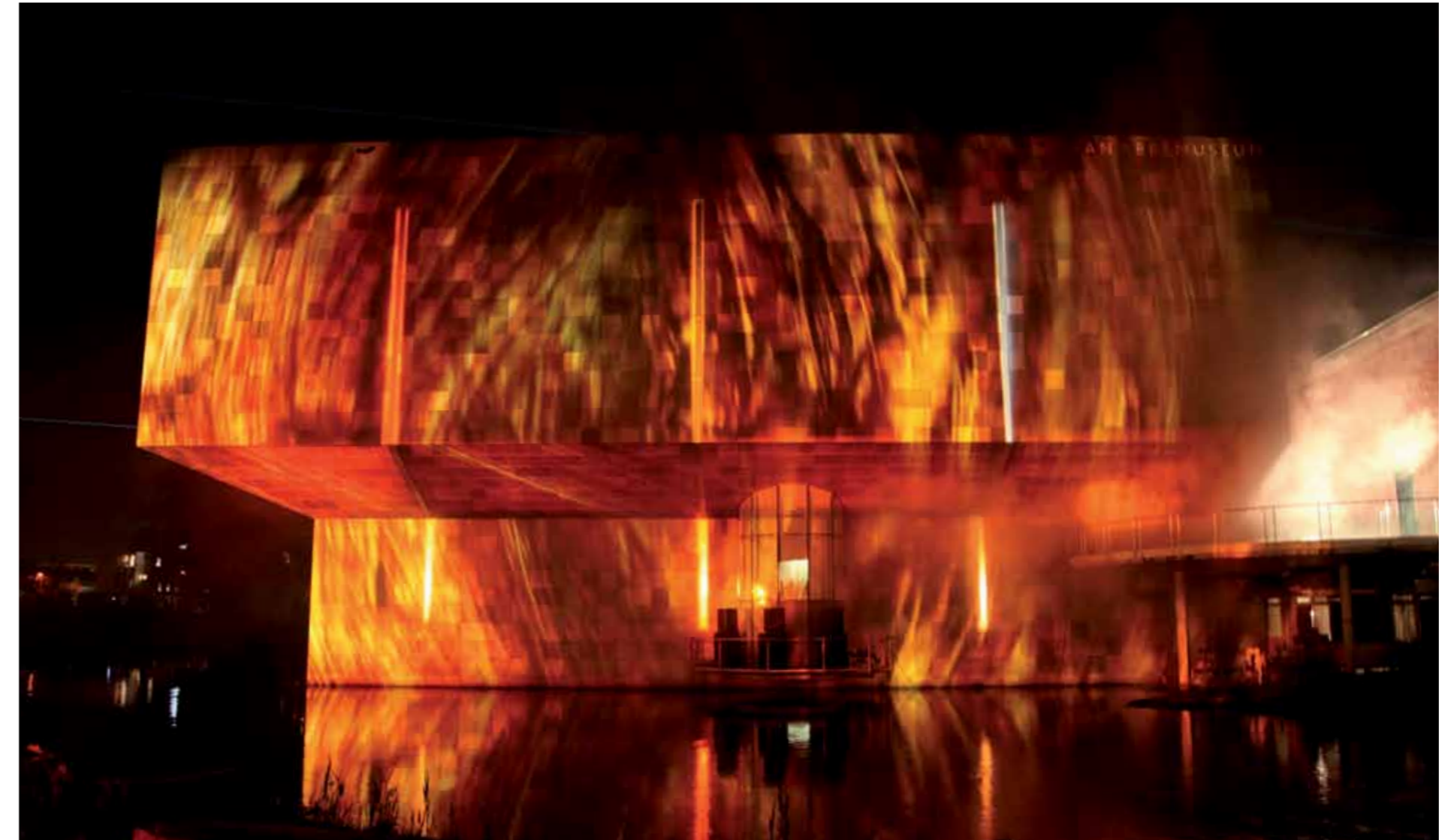

*P*ablo Picasso disait volontiers qu'il fallait brûler les musées, ceux-ci enfermant à jamais la créativité et l'œuvre à l'intérieur des murs.

Fort de cette déclaration et jouant des mots dans la lecture du "flambant neuf" Musée Van Abbe (traduction littérale en anglais "burning new"...), j'ai créé cette installation pour le premier Festival Glow d'Eindhoven.

A la suite de mon travail sur le feu conçu dans la relation entre la disparition et la renaissance mis en place dans des lieux tels que châteaux, chapelles ou cathédrales, il me manquait ces lieux de sacralisation de l'Art que sont les musées. Ou quand la Peinture terrasse l'Institution.

J'ai choisi d'accompagner la pièce visuelle d'un mix sonore issu d'un assemblage autour de "nous n'irons plus au bois parce qu'il fait un temps insupportable..." de Claude Debussy.

« DAR AL BAIDA » (2011)

Installation vidéo
Palais de Justice | Casablanca | MAROC

*L*e projet crée sur la place du Roi libérateur est une fresque vidéo monumentale emblématique conçue sur et pour le Palais de Justice de Casablanca et fondé sur l'Histoire séculaire du Maroc. L'oeuvre porte sur ce monument remarquable à partir de son identité conceptuelle, son sens politique et l'intérêt historique de son Architecture.
L'antique Anfa est devenue le centre névralgique, le poumon économique et intellectuel du Royaume du Maroc. La petite cité de pirates est devenue mégapole industrielle. La ville aux destructions successives, guerrières et naturelles, a su rester florissante et s'impose comme modèle aux autres métropoles : cultivée, libre, active, riche, expressive, visionnaire, euphorique.... Elle est vivante et moderne.
Une oeuvre visuelle qui se lit dans la nuit en s'accrochant aux façades, cimaises animées, miroirs des vibrations citadines. Une oeuvre urbaine graphique, libre et contemporaine, articulée par les symboles empruntés aux plus riches heures de son Histoire associées à l'Histoire du Monde, l'ancien et le nouveau.

Trame poétique

Le Levant, c'est l'Origine, la Fondation.
Le Ponant, c'est la Conquête, l'Aventure.
« L'Austrion », c'est la Culture, la Tradition
Le Septentrion, c'est l'Echange, le Renouveau.

Des mots clefs ouvrant les portes de l'Histoire et de sa représentation, ouvrant les coffres de la réussite d'une Culture et d'un peuple et représentant une multitude de références imagées ouvrant la palette du peintre à l'écriture poétique d'une succession de tableaux oniriques.

L'Origine, c'est l'Atlas, c'est le commerce de Phénicie et les guerres Puniqes, les légions de Scipion, les tombeaux des anciens, les Zénètes berbères venus des déserts de Palestine, les dynasties conquérantes depuis les Idrisides et jusqu'aux Alaouites, c'est le vent d'Est qui porte par les sables les paroles du Prophète.

C'est la cité conquérante traversant tous les âges.

L'Origine c'est depuis et vers l'Orient, quand l'Est se met en quête d'Ouest.

C'est l'Est.

La Conquête, c'est le vent du Large, la Méditerranée et l'Océan, les navires pirates qui mouillent à Amogdul, les Almoravides et les Almohades à la conquête de l'empire, l'écriture d'un territoire occupant l'Occident, Cordoue, Grenade, Tolède, le pouvoir absolu.

La Conquête c'est quand le soleil se couche sur un pays conquis, quand l'Orient entre en Occident.

La Conquête c'est regarder devant sans regarder derrière...

C'est l'Ouest.

La Culture, c'est le regard porté vers le zénith, celui de toutes les civilisations, la connaissance planétaire et céleste associant Altaïr à Aldébaran, la magie lumineuse des oasis du Désert, le soutien nourricier du Grand Fleuve du Sud, la pourpre du Murex de l'Océan et les cotons multicolores des tribus du grand Erg, les Algorithmes savants et les équations remarquables.

C'est Al Mansour « le Doré » et la brillance de la cour. La Culture c'est le lien entre l'Orient et l'Occident, entre le Nord et le Sud, c'est l'Universalité et c'est l'Individuallité. La Culture c'est la Tradition sans cesse revisitée. La Culture c'est regarder le Soleil sans se brûler les yeux...

C'est le Sud.

L'Échange, c'est la compréhension d'autrui comme condition de réussite, c'est l'apport de l'extérieur quand le sable du Désert se mélange à celui de la Mer, c'est l'eau irriguant de savoir associant la chaux au sable pour bâtir la maison, c'est la relation entre les peuples, dominants et conquis, apprenant l'un par l'autre ; Mohamed II et le commerce avec l'Europe, les prises d'intérêt ouvrant au Protectorat, Prost et l'Art Nouveau, la culture et l'expérience pour un Rayonnement partagé, Casablanca ville du Renouveau. L'Echange c'est l'Ouverture sur l'International et le choc des Cultures.

L'Echange, c'est voir loin en regardant de tous les côtés...

C'est le Nord.

« REINO DE LEON » (2011)

Installation vidéo
Basilica San Isidoro | León | ESPAGNE

« Reino de Leon » est une fresque de Lumière monumentale créée pour la Fondation Royale de Leon en Mai 2011. C'est une vision personnelle de l'Artiste français Xavier de Richemont. L'oeuvre se divise en plusieurs tableaux qui racontent l'histoire du pays de Leon.

L'ouverture montre une vaste lande bleutée occupée par les signes et symboles de la civilisation Astur.

Des formes tournoyantes envahissent la façade et peignent un paysage idyllique où l'Or est la richesse du pays.

Les légions de Rome occupent l'Asturie pour l'Empereur Auguste et battent la monnaie, les cubos de la Legion VII protègent les soldats romains. La Ville Romaine se construit à l'intérieur de l'enceinte fortifiée avec l'or de la Medula. La mosaïque figure les premiers romains convertis aux 4e et 5e siècles.

Les Rois Wisigoths dont Téogivild édifient les premiers monuments chrétiens des Asturies. Les ornements d'or et de pierreries remplissent la façade, certains proviennent du trésor de San Isidoro. La musique est Byzantine.

Les Omeiyades venant d'Orient envahissent l'Espagne et traversent les Asturies jusqu'en Gaule.

Un palais mozarabe remplace pour une courte durée les églises des premiers chrétiens asturiens. La flûte doudouk et le bokouk couvrent la mélodie venue des chrétiens de Constantinople. Pelayo les repousse vers le Sud. La rois de Leon sous le règne de Ordono II imposent leur pouvoir au Xe siècle, en 910 le Lion s'impose et règne. Les émaux de Limoges magnifient l'an 1000 et la gloire de Dieu. On peut toujours les voir avec le Trésor de la Basilique.

La première église romane est construite à l'emplacement du camp romain, au XIe siècle.

Fernando 1er et Sancha poursuivent la construction de la Basilique et créent le Panthéon des Rois de León.

Les moines enlumineurs écrivent et dessinent la grande Bible de Leon autour des reliques de San Isidore de Séville pendant que les fresques ornent le Panthéon Royal.

Le Roi Alphonse IX rédige les 3 axes de la loi : fuero, decreto, fasnaga. Le texte est écrit en latin, en hébreu et en grec.

Et c'est l'heure de gloire et de richesse du Royaume de Leon symbolisée par une Basilique revêtue d'or.

C'est aussi la puissance de l'Espagne baroque et les campagnes de conquête de l'Amérique, l'architecture est churrigeresque.

L'Empire français ruine l'Europe et Napoléon attaque l'Espagne, il vandalise et détruit les tombeaux des Rois de Leon.

L'époque moderne apporte l'architecture de fer et une nouvelle façon de vivre, la musique est vive et enjouée.

La ville de Leon se modernise et prends les couleurs de la Modernité par son architecture novatrice, c'est l'époque contemporaine.

« FEU, L'INDIEN » (2011)

Installation vidéo

Clocher S' Jacques | Montréal | Quartier des Spectacles | CANADA

Quand la tempête blanche sévit au clair de nuit
La montagne pleure un glacié de froidure
De paillettes durcies et d'abris rétrécis
De retraites coupées par la bise sifflante
Aiguillant les couteaux noirs des vents saignant la glèbe
Au fond sous le cristal se découpe l'allure
Figée d'Indien fringant ébauchant la posture
La chasse est engagée
Tour à tour la lance et le poignard saillant
Annoncent la curée, préparent les retrouvailles
De rites ancestraux
Le sang vertical coule rubis au firmament

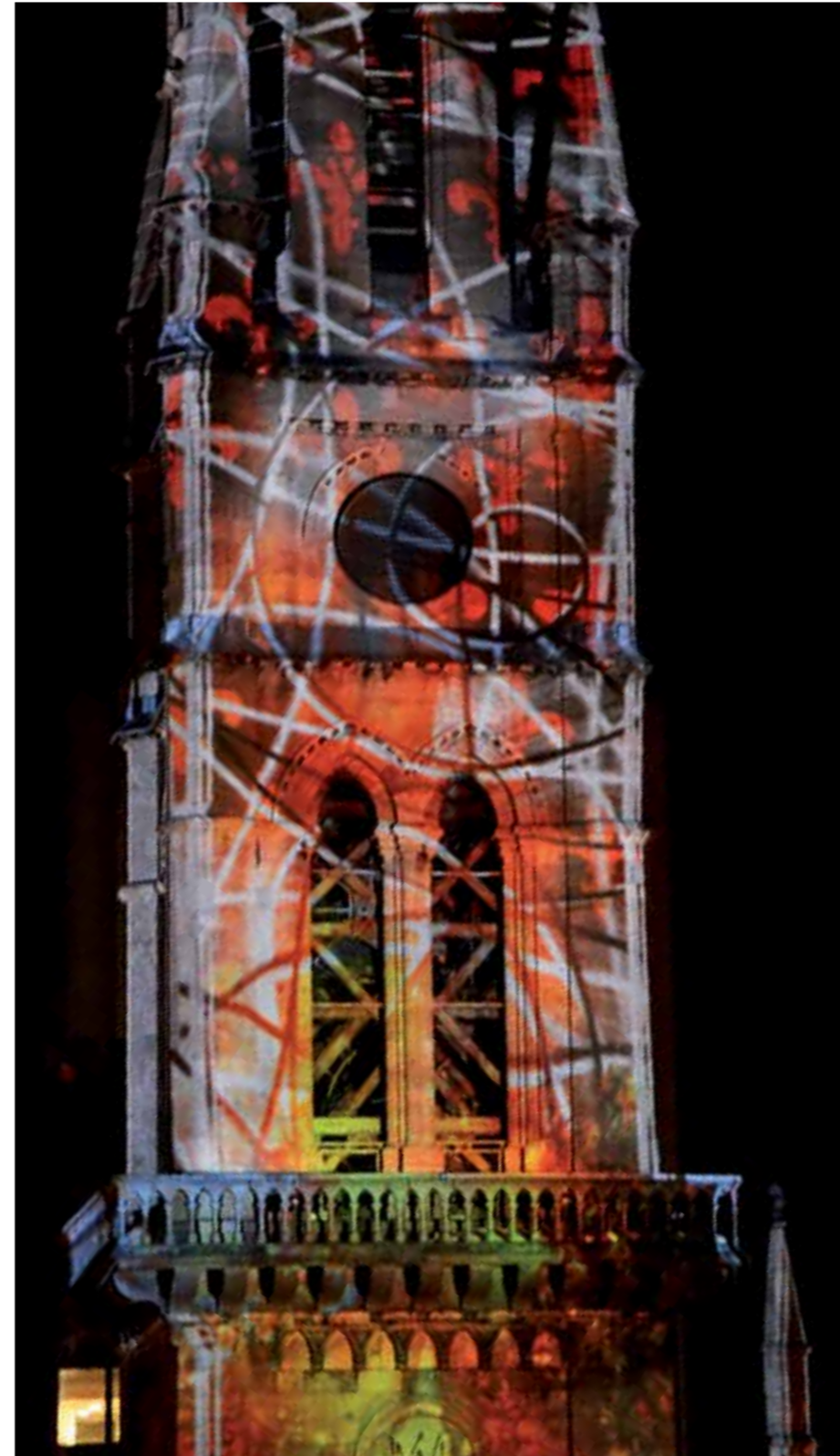
Quand pointe le fusil les coups se font entendre
Et de chasseur l'Indien devient gibier chassé
Ses chairs transpercées teintent au rouge la glace
La traque est engagée,
Le masque couvre la face au dessus des entrailles
Et l'esprit des ancêtres apparaît sur le Mont
Superbe allégorie desquamant des racines
De totem il est croix, d'abri il est maison
Neuve et royale Il est le Mont Réal

Quand le bois se fait planche et investit la ville
La forêt se fait plaine et l'Indien y rend l'âme
Sur le Mont se dresse un temple de sagesse
Les arbres épargnés plus nombreux que jamais
Reforment le bosquet
Qui tantôt plante à lys tantôt plante à genêt

Et quand survient le feu, bois de toutes natures
Se consomment en cendres
Le Mont se renouvelle
Il bâtit ses églises, temples et cathédrales
De planche il devient pierre et de pierre se fait Or
Et d'or tamisé il devient candélabre
Brûlant du feu sacré
Pour la grandeur de Dieu, Roi des conquistadors
La puissance se mesure à la pointe des flèches
Querelle vaniteuse de chapelles envieuses
Que le feu à nouveau réduit comme poudreuse
A de pauvres gravats entassés ici-bas

Mais quand les pierres qui roulent
Se parent de mille briques
Dans le Quartier Latin
Aux accents Rock' n Roll
La frontière ici n'est plus qu'un artifice
Car la terre est Amour pour le pays natif
Francs et Britons s'agitent
Pour sortir en goguette
Franchir la limite
Et zipper leurs braguettes

« LE JOUEUR DE SEL - SALTZSPIELER » (2009)

Installation vidéo
Bad Rothenfelde | 2ème biennale d'Art Vidéo Contemporain | ALLEMAGNE

Le sel de la terre est jeté, par trois fois, par poignées, par le personnage, magicien et joueur légendaire retiré dans la forêt, temple de toutes les peurs et des terreurs nocturnes, des contes et des légendes. Le Joueur de Sel, c'est l'incarnation d'un imaginaire poétique allemand qui se cristallise sur la grande paroi saïée lumineuse du mur de bois monumental.

Le personnage tranquille contemple l'œuvre au noir, usant du jet de sel telle une poudre magique, créant formes et matières, semant au gré du vent.

Des profondeurs terrestres apparaissent tour à tour les arbres linéaires, des frondaisons arquées se meuvent en voussures, montrant au paysage cette incursion romaine, lorsque l'architecture prend le pas sur la sylve, aqueduc salin, porteur du jeu du sort.

Il lance sur la sente ses doubles débonnaires, traversant nonchalant par trois fois cette histoire, curieux spectres en errance au beau milieu des bois, arpétant le sentier chromatique jonché d'apparitions, habité de musique, de sonorités graves et d'échos cristallins aux couleurs messianiques.

Et Arminius joue Jason conquérant la Toison, éreintant en forêt les légions du Latium, et ce bel appareil de Rome chez les Chérusques de se faire à nouveau envahir par l'ordre végétal, remisant à jamais les rêves hégémoniques du fameux Général.

L'arbre reprend ses droits, de ses frondaisons noires s'inspire la Peinture, irrigués par l'eau vive aux vertus curatives, les pinceaux lumineux redessinent l'ogive.

Sur le mur en beauté les nymphéas se dressent, leurs formes évasées s'emplissent du carnage, exposant les entrailles sur les fagois noircis, ils se fondent en segments et coulent en frontière.

Et le Joueur de Sel de regagner sa Terre.

« LE MUR ROUGE - DER ROTE WAND » (2009)

Braunschweig | Lichtparcours 2010 | Exposition Kunstverein «Salves Hospes» | ALLEMAGNE
Installation vidéo

*T*his piece is about the land of Braunschweig.

I have made it for the Salves Hospes exhibition as I did not want to show a model of what it would be, not being a designer or an architect, but being a painter this work stands as an original esquisse of what I might draw on the wall itself.

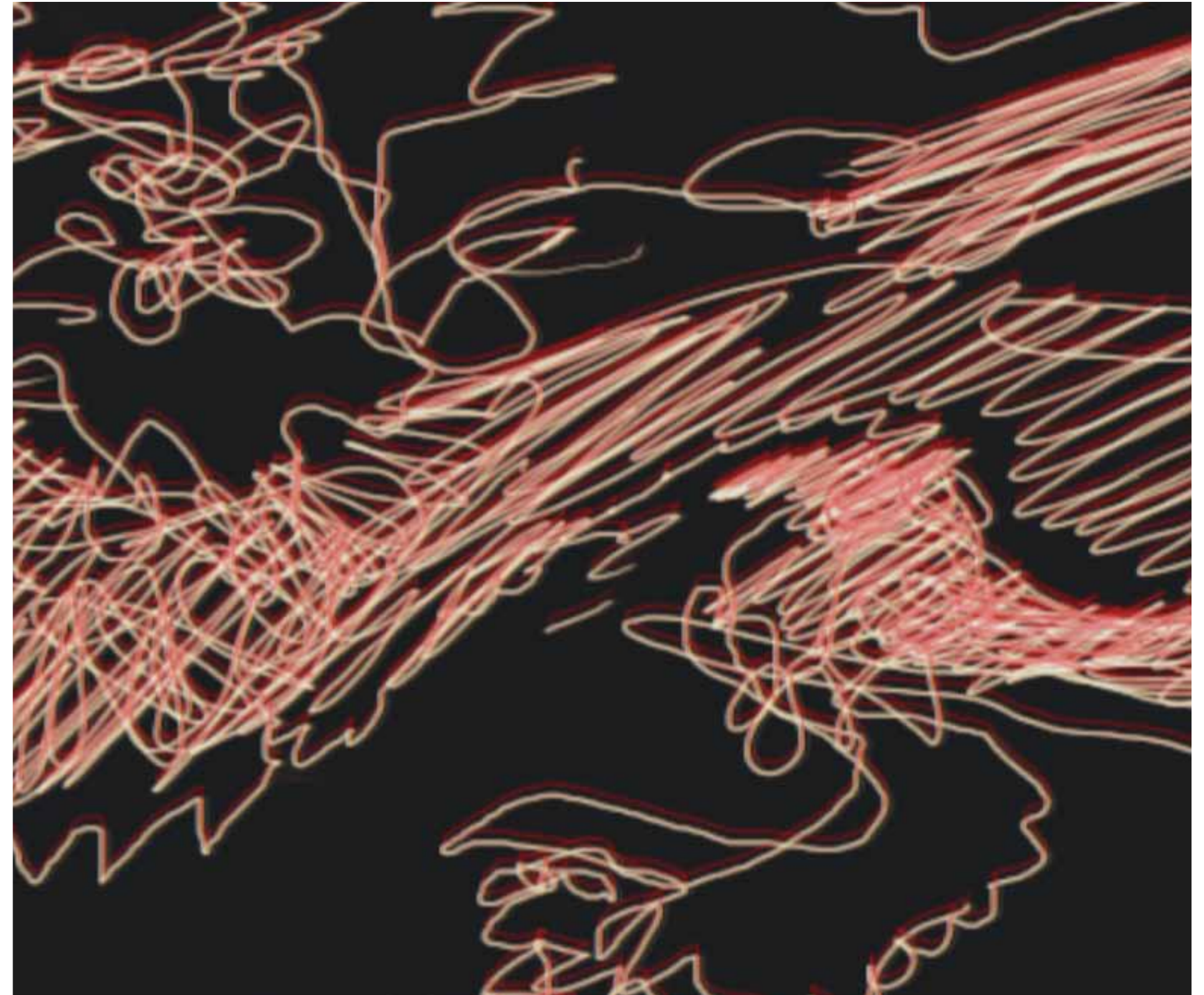
I picked up as a canvas one of the most meaningful relic of architecture of what has been a truly powerful city in the past...

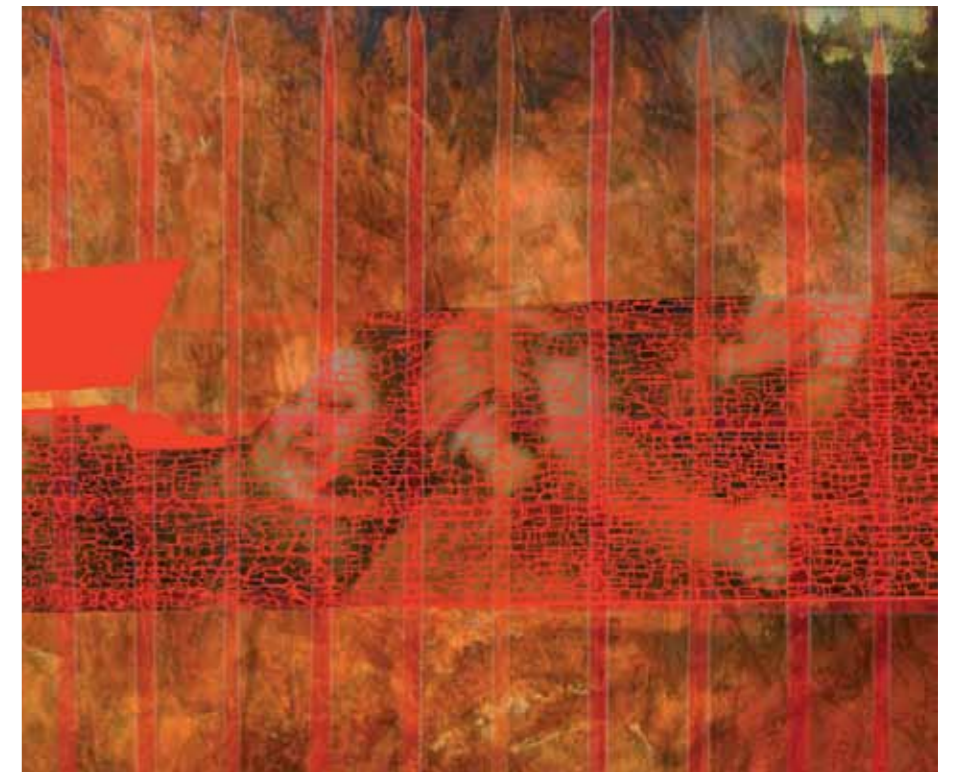
And certainly this 22,11 meters long piece of abandoned re assembled stones do not show up to curious people visiting the area, somehow that lost piece of medieval strategy resisted to Time as it was not needed to rebuilt the ruins of WW2... When I first came to Braunschweig, this little wall imposed itself as the most symbolic place I could work on in the idea of having this trace of Middle Age alive again.

Working with history, I was interested into the idea of bringing a part of it on that wall. When the breathing lion explodes and melt with the eagle, when the symbols of power get together and pattern the cape of The Emperor, when the red color invades the picture and leaks into the landscape of conquest, from dalmatica to robes, from Othon to Rembrandt, through the fine and clever blue eyes of the collectionneur duke. The music stands as a collage of multiple wind and string instruments, from roman horns to BWV cellos. They all mix as painting melts to create a musical time line.

And as a collection of signs, I use the Red as divine, the hair of lion to materialize the shadow of the wall, the stones of the wall to figure the varnished treasure of the Duke, the fence as a killing weapon protecting the city, the items of power as pictural elements pouring one into each other from antiquity to modern era. These free parts of heritage that feed our imagination and link the past to present.

Just like if Vermeer would meet with Kandinsky

« MERCATUM » (2010)

Installation vidéo

Salvatorkirche | Duisburg | Ruhrlights Festival | ALLEMAGNE

Une conjonction céleste issue de la fusion des mappemondes génère une tour du savoir née de l'assemblage des rouages des écluses du fleuve disparu et des engrenages articulés de l'industrie Rheinane, mettant en mouvement sur un principe Tinguélien les parcelles d'histoire éprises de liberté qui forment et déforme au gré des rotations les grands moments de l'histoire de Salvatorkirche et de la ville de Duisburg en s'élevant vers le ciel.

Le groupe des 35 sages en 1610.

Fin XVIe, extraction des ornements catholiques dont la statue du Christ et celles de ses saints.

Découverte céleste et cartographie de Mercator, plan de Corputius.

Squelette en 1990 autour de l'église, slogan du jubilé et pissenlits

1938, incendie des synagogues (et de vitraux).

Elévation pyramidale à l'instar de la configuration politique très autonome mise en place dès le début du XVIIe siècle par les réformateurs de Duisburg.

Une installation mécaniquement très structurée.

Musique Allemande du XIXe siècle

« ZEITURM » (2008)

Installation vidéo
Rathaus Turm | Mulheim | Ruhrlights Festival | ALLEMAGNE

La Tour grise s'allume aux couleurs de Broich
Elle domine le Fleuve, calme en contrebas
Sur sa pierre anoblée elle porte des couleurs
Celle des étendards des temps de la conquête

Ecartelant les armes des anciens combattus
Elle marque d'une croix noire les douleurs inquiètes
Sur ses faces azurées s'apaument les visages
Des hommes de toujours aux riches heures de gloire

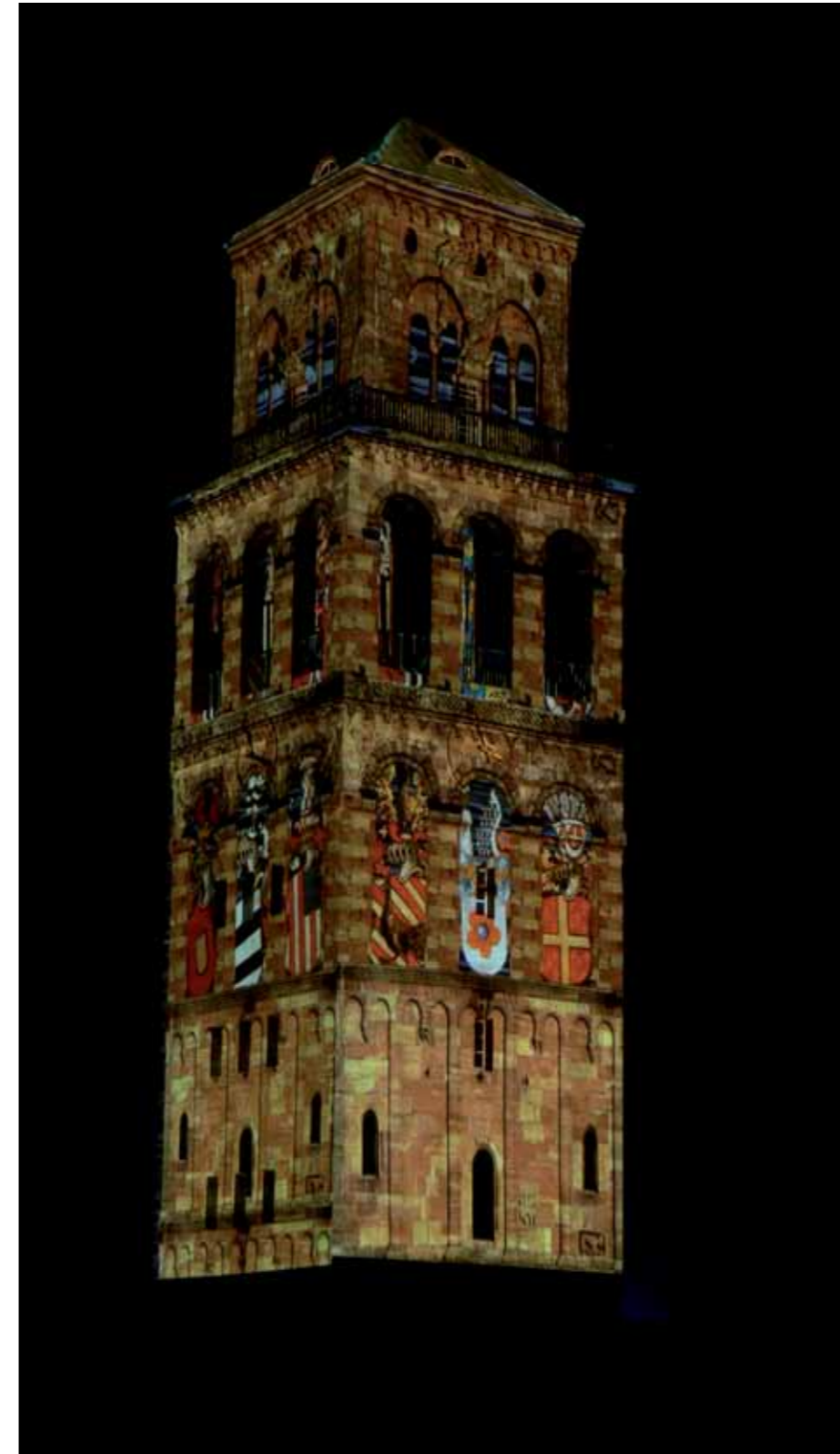
De siècles de labeur en heures de labours
Elle puise au plus profond de la terre noircie
Arrachant le diamant encore en formation
Aux entrailles nourries des feux de la Patrie

Une ferveur intense construit cet apanage
Fait de chair et de temps du roulement de l'orage
Du sang de la mémoire, des larmes de l'amour
Cet indiscible endroit que l'on appelle Ruhr

Installation vidéo originale par Xavier de Richemont sur la tour de l'Hotel de Ville de Mülheim am den Ruhr pour le 1er Festival RuhrLichts 2008. Une succession d'images créées à partir de dessins originaux, de photos prises par l'artiste et de recherches iconographiques et photographiques réalisées notamment aux Archives de la Ville composent une fresque monumentale dans un mouvement pictural et musical inspiré de l'histoire de la Ville depuis l'an 1000.

Collage de tableaux allemands d'après Hans Holbein, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Caspar Friedrich et Albrecht Altdörfer, Musique recomposée par l'artiste à partir d'œuvres de musique allemande des XVIIe au XXe siècles d'après Richard Wagner, Carl Orff, Jean Sebastian Bach et Richard Strauss.

« TALE OF TREE CITY - Mungo Drive » (2007)

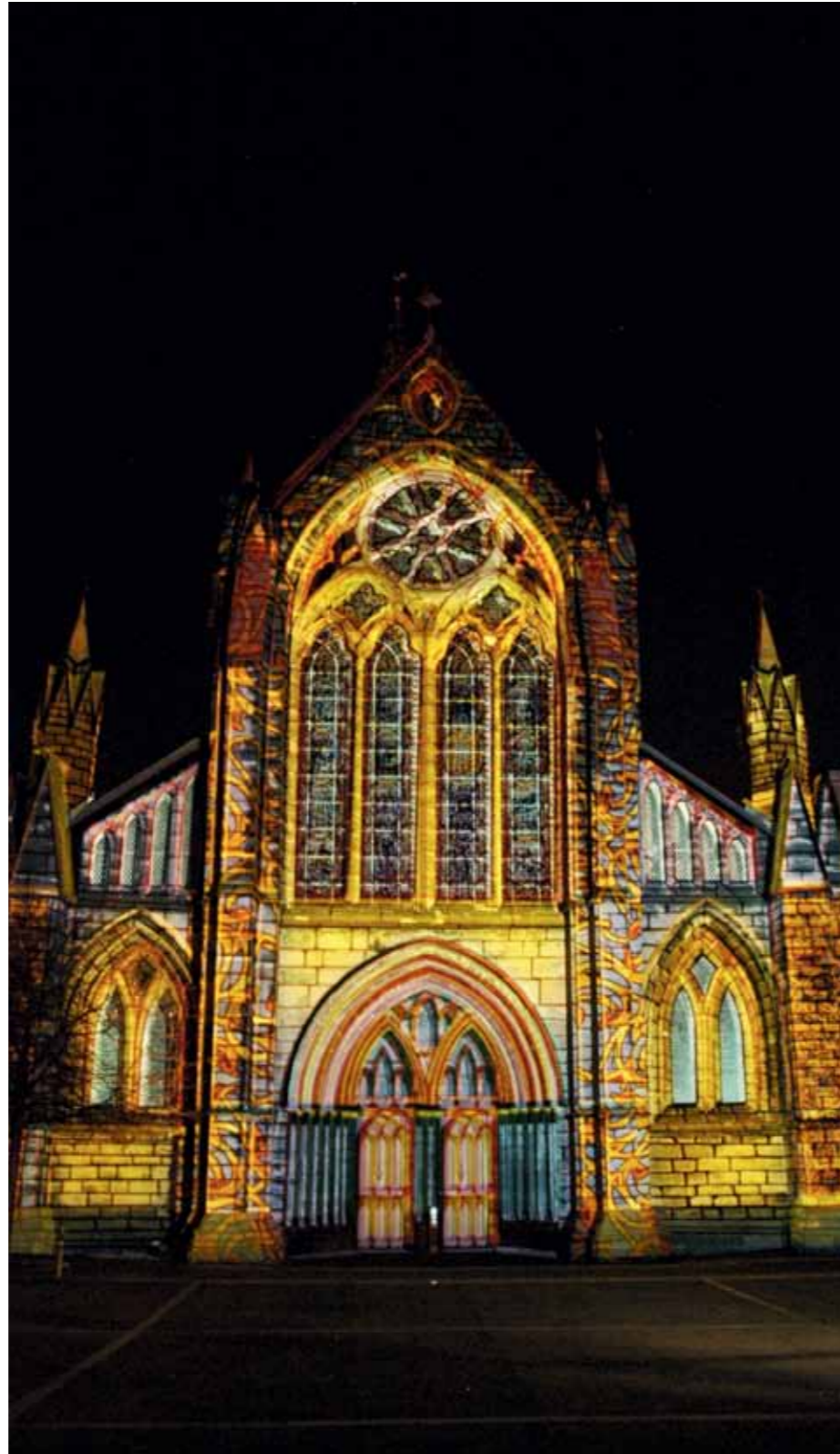
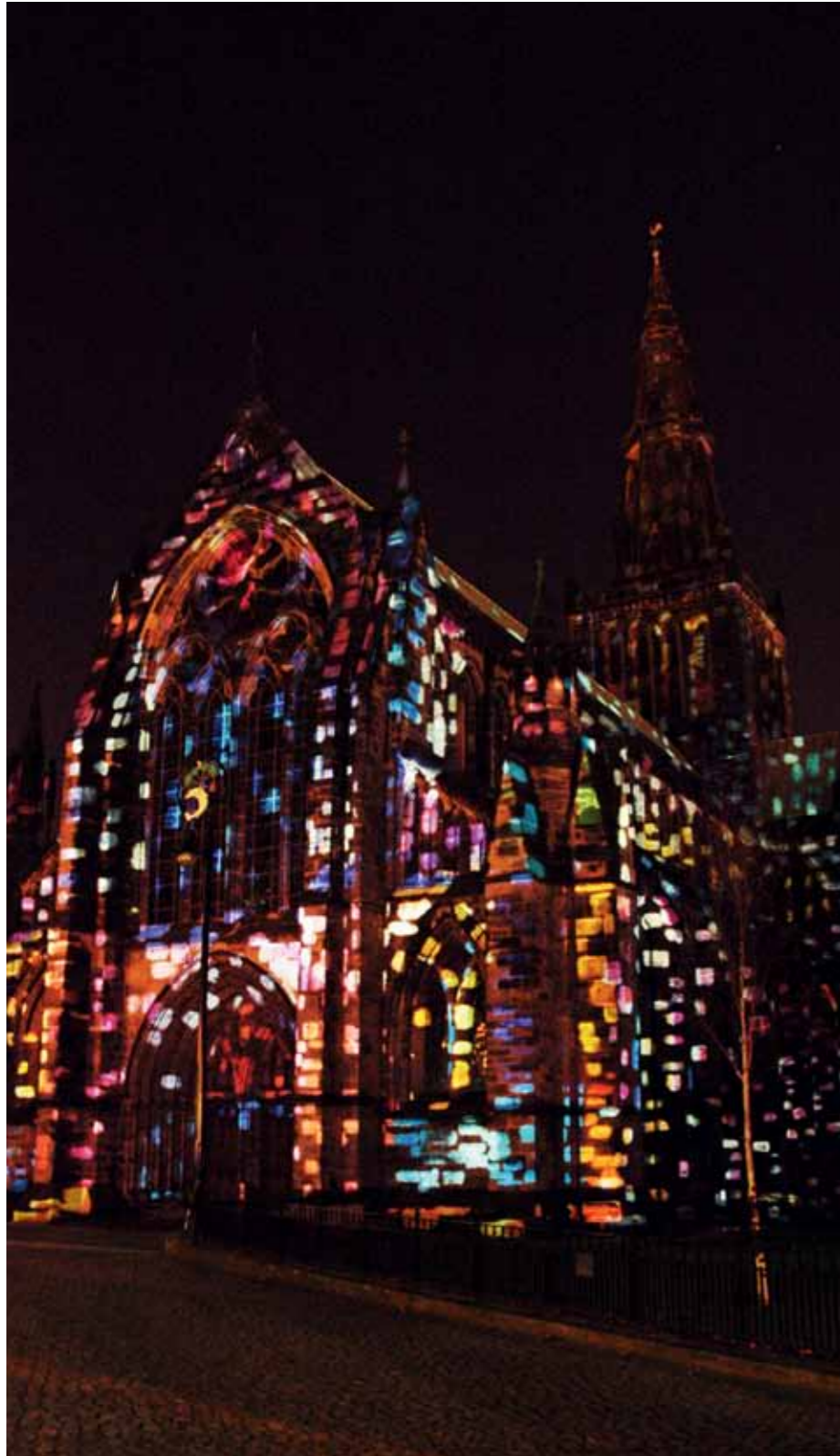
Installation PIGI
Cathédrale St Mungo | Glasgow | Radiance Festival | ÉCOSSE

C'est une pièce impressionniste, faite de contrastes sensibles, un regard sur l'histoire au trait par le dessin, de l'arbre, de la feuille, de l'oiseau, le bestiaire emblématique, les racines de la ville racontées en Peinture, par la mise en lumière de figures symboliques marquant le paysage des icônes connues, par la voie d'ornements gracieux et composant, une allégorie peinte dessus la pierre noire, une impression fragile de l'idée d'héritage, des vestiges du passé, de tout cet entourage... Ici le médiéval est émergeant de terre, recouvert en son temps des marques somptueuses d'un passé plus récent, d'un passé richement décoré pour longtemps, des ors de l'Industrie... Seul, le Monument campe de toute sa hauteur, architecture sévère, ascète torturé par le temps, par les hommes, Demeure combien divine assiégée de faux marbres, de bronzes dédorés, de combats victoriens, de psaumes sortilèges, de victoires fratricides, de têtes découpées, de tombes décorées, de catafalques gris aux drapés pétrifiés, de chapelles au diamant, taille de pierres noires émoussées par le sang, blondes décolorées dans leur sable noirci, temple du Dieu chrétien devant sa Nécropole, St Mungo se dresse sous le ciel de Glasgow, Basilique Royale à la face des vents, réponse épiscopale depuis les nuits du Temps. Depuis les profondeurs surgit - solarisé de la terre ancestrale ou s'assemblent, allongées, ces milliers d'épithames, engravant le gazon de leitrines celtiques, éparses labyrinthe peuplé d'âmes enfouies - l'arbre fondateur. Ses racines noueuses serpentent aux fissures de la pierre éclatée, par le temps, la froidure, percent la fine couche de vie aux verdure ombragées, Il pose en vainqueur sur la face noircie de l'Autel enchâssé sur son tapis de plomb. Quand le ciel se retire les frondaisons se parent de riches couleurs douces, de bruns jaunes orangés, de pourpres citronnées, de roses saumonés, palette rougissante fuyant le vert d'été, quand dans l'or du feuillage paraît l'oiseau légende, témoin enluminé de la vie restaurée, les plus beaux ornements parent la cathédrale, hommage aux riches heures de Mungo le Saint Sage."

Le titre de l'œuvre est partiellement emprunté à Charles Dickens pour le rapport entre nos deux villes au travers de leur histoire médiévale, les pièces musicales qui entourent l'installation sont extraites des Matines de Saint Bernard pour le chant Cistercien (XIIe siècle), d'une mélodie du répertoire des Trouvères, poètes et chanteurs du nord de la France, d'extraits de chants Hispano-Mauresques en hommage à Jeanne la Folle, d'extraits des "Odes pour la Reine Mary" de Henry Purcell, notamment "Now does the glorious day appear" enfin d'un clin d'œil au rock des années 70 avec un remix de Mungo Jerry qui accompagne la rébellion des "Glasgow Boys" dans leur combat contre la peinture académique.

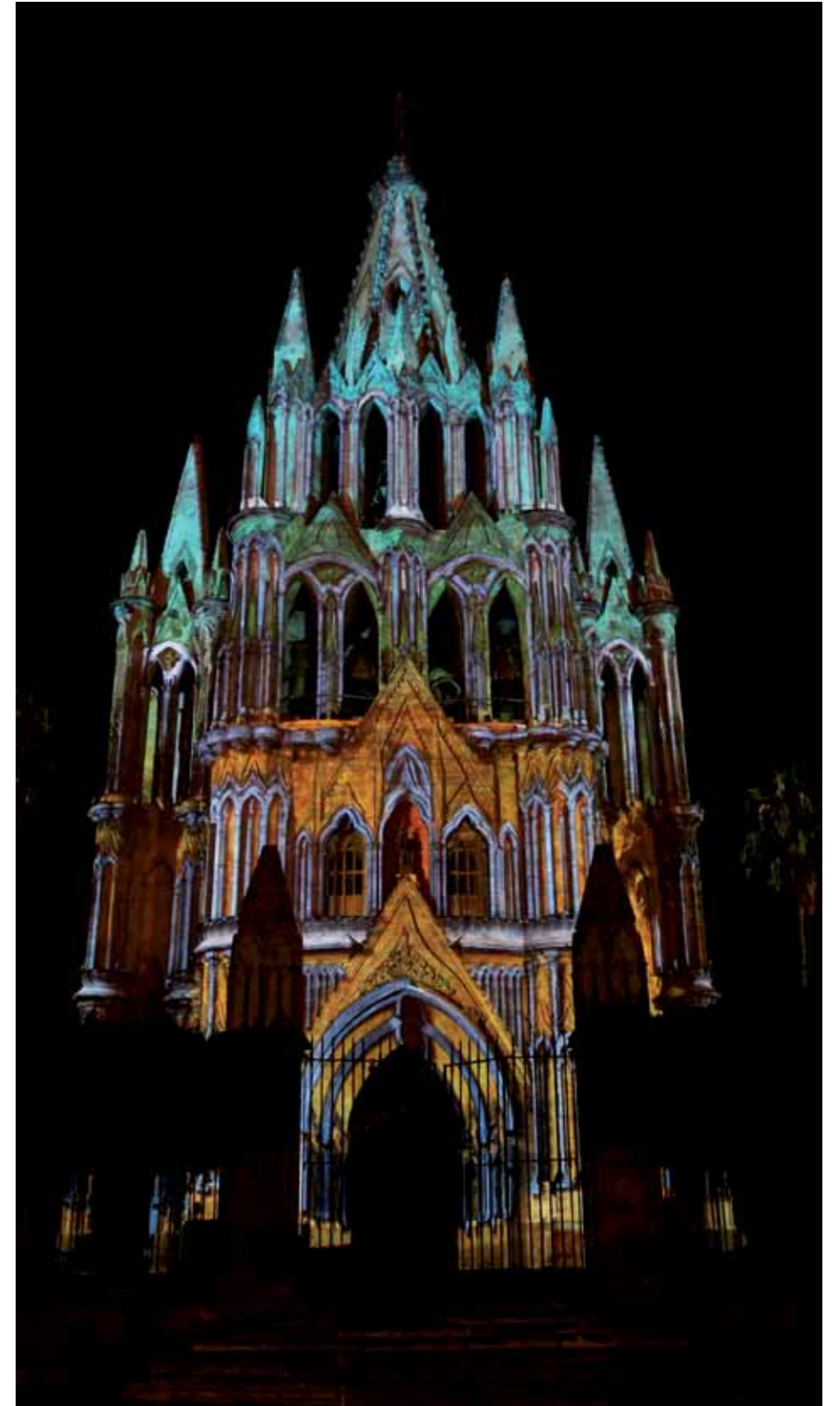
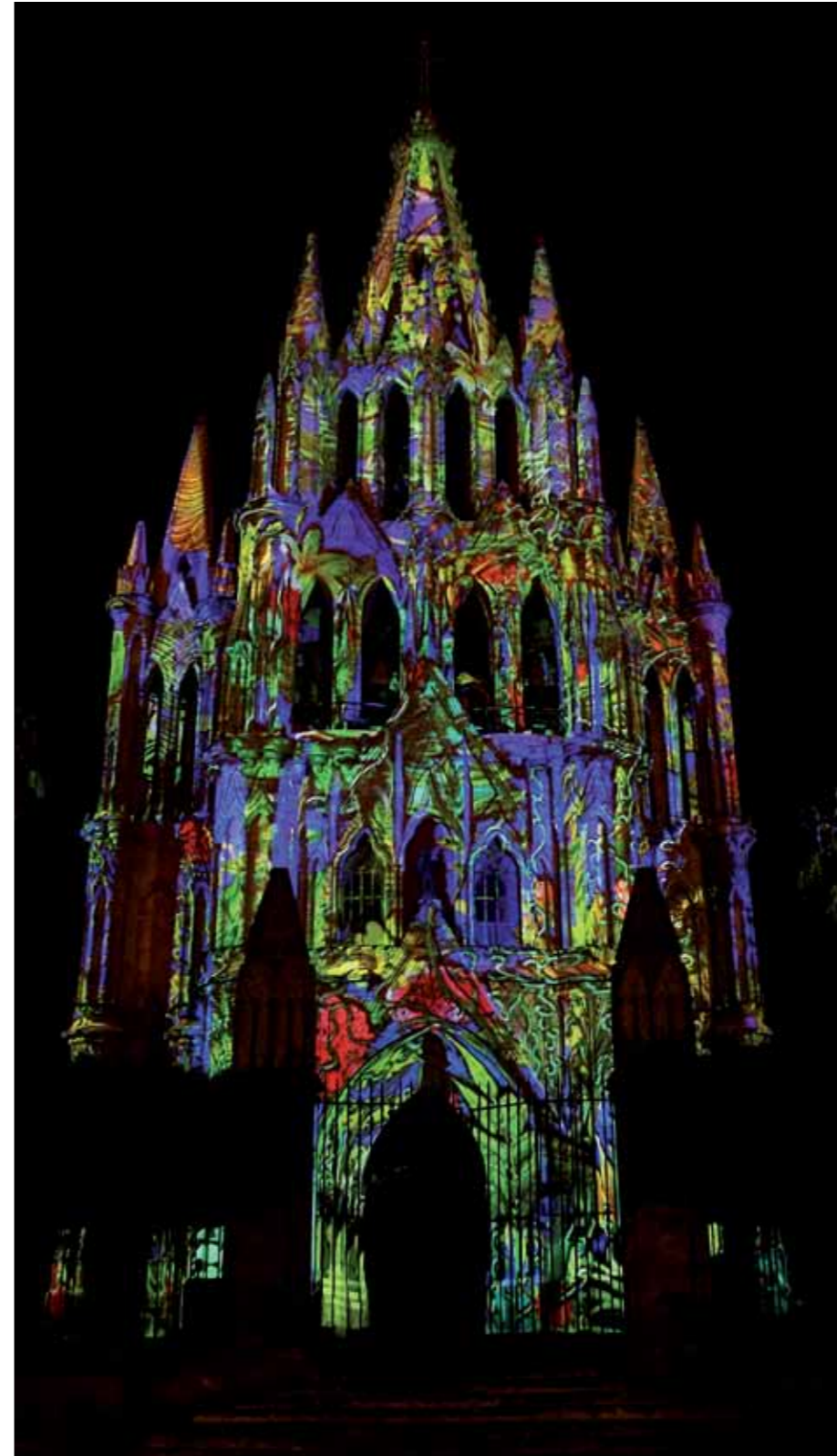
« LA TORRE GLORIOSA » (2010)

Installation vidéo
Parroquia de San Miguel Arcangel | San Miguel de Allende | GUANAJUATO

Sur le thème de la colonisation tranquille par les frères Franciscains, ici pas de mines mais des indiens Chichimecas belliqueux, ils tuent deux frères franciscains qui transportaient un Christ de Cana, fait de sucre de canne et peint qui conduisent la ville à s'implanter sur la colline actuelle, le Chorro ou Izquiniapan, arboré et riant, protégé par sa hauteur et irrigué de sources aujourd'hui tarries car la colline a été bâtie et le terrain bétonné... Depuis la colline on peut apercevoir le couvent de Atotonilco ou les insurgés Hidalgo Allende Aldama et Jimenez prennent la Bannière de la Vierge comme étendard de leur révolte.. Atotonilco est liée à Jerusalem et Bethléem, c'est un lieu allégorique, les peintures du couvent et la bannière de la Vierge lient les deux sites. Les industries artisanales du textile et du fer forgé sont les trames de la tour de gloire. San Miguel moderne sortira de la cage de fer qui a emprisonné son héros Ignacio. Deux cent bougies célébreront alors le 200e anniversaire de son combat.

« GOTAS DE SANGRE » (2010)

Installation vidéo
Templo Expiatorio | León | GUANAJUATO | MEXIQUE

La ville de León est la plus grande ville de l'Etat du Guanajuato. Les choix de sites se sont portés sur le Templo Expiatorio et sur le Palais Municipal. Le Templo Expiatorio est un monument étonnant et atypique, église de style gothique flamboyant érigée au début du XXe siècle et non encore achevée.

León est sur la route de l'Indépendance, Miguel Hidalgo (né sur le territoire du Diocèse de León, très grande juridiction qui allait au XVIIIe siècle jusqu'à Penjamo) y entre le 4 octobre 1810 muni de la bannière d'Atotonilco, il passera devant le terrain qui accueillera plus tard le Templo Expiatorio. Il libère les prisonniers de León comme il l'a fait à Dolorès. Francisco Vila en fera la capitale de l'Etat de Guanajuato en 1915, pendant la guerre de Révolution.

León est une ville très religieuse, le Templo Expiatorio en est l'un des symboles, dédié au Cœur Sacré de Jésus. Le Temple est élevé à partir de 1920, après les inondations de 1888, 1911 puis de 1926 et les dures épidémies de typhus des années 1914 à 1916. Ces malheurs firent fuir de la ville les populations aisées, laissant à León une importante population d'ouvriers travaillant pour l'industrie textile.

Dans les années 20 (entre 1926 et 1929) León est le théâtre des guerres des « Cristeros », soldats de Dieu armés contre la répression du Président Plutarco Elias Calles puis Alvaro Obregon qui veulent sensiblement réduire le pouvoir du Clergé Catholique dans la lignée des lois de la Constitution de 1917 ouvertement dirigée contre les usages et possessions des prêtres. Une véritable armée de crée en 1926 après l'assassinat du leader Cristeros, le Père Luis Batiz Sainz. Une guérilla s'organise à Penjamo sous le commandement de Luis Navarro Origel. La rébellion gagne tous les états coloniaux. Le Vatican (Pie XII) tente de régler le conflit sans succès (Jean Paul II canonisera une vingtaine de martyrs en 2000, dont le Père jésuite Miguel Augustin Pro et le jeune José Luis del Rio. Les Cristeros mouraient en criant « Vive le Christ Roi » ou « Vive le Pape » ou encore « Vive la Vierge de la Guadalupe ». Les séquelles humaines de cette guerre de religion seront longues cicatrises, la guerre ayant fait plus de 90 000 morts... La patronne de León est « la Madre Santissima de la Luz ». Un pèlerinage du Sacré Cœur a lieu tous les ans en Juin. León est aujourd'hui une grande ville industrielle.

Installation vidéo
León Expiatorio
León | Guanajuato | MEXIQUE

Acte 1

Une structure d'architecture gothique ancienne (voir cathédrale de Leon Espagne), en pierre de couleur sombre se met en place pierre par pierre, arche par arche, comme une carcasse d'ogives et d'arcs boutants, montrant le principe constructif... La pierre se change en argent, richesse des mines de Guanajuato. Progressivement on passe à une église entièrement composée d'argent. C'est la grande époque du XVIIe brillant. Le cœur Sacré de Jésus prend place sur la rose, il brûle, ses flammes transforment l'argent en or. Le Christ prend la forme du Christ géant de Silao. La représentation est diaphane. *Le Messie de Haendel. Gabriel Fauré.*

Acte 2

Sur la façade le Christ est remplacé par St Sebastien, patron de la Ville. Les angelots roses s'installent sur la façade. Sebastien est percé de flèches et la foule des angelots est rejointe par celles des 7 Archanges (musée d'art sacré). *Debussy, le Martyre, des lys blancs* envahissent l'église (la cour des lys). St Sebastien prend les traits de Hidalgo. Une volée de roses rouges tapisse la base de l'église. Les pétales rouges et blancs volent comme des confetis. L'église toujours dorée rougit du martyre, l'or se colore de rouge, de blanc, de vert (les 3 ors) pour évoquer au final les couleurs nationales, air d'hymne national et grande musique.

Villa succède à Hidalgo, l'église devient rouge du sang de la Révolution, présage du sang des Cristeros quelques années plus tard. Le Temple se révèle alors en sa structure métallique héritée de Eiffel, on est en 1920, date du début de la construction. Les inondations restent présentes dans les pensées, elles flottent comme ondes de mémoire. Le temple prend des airs Art Déco, de gare parisienne, de Grand Palais, Paris et son architecture est à l'honneur.

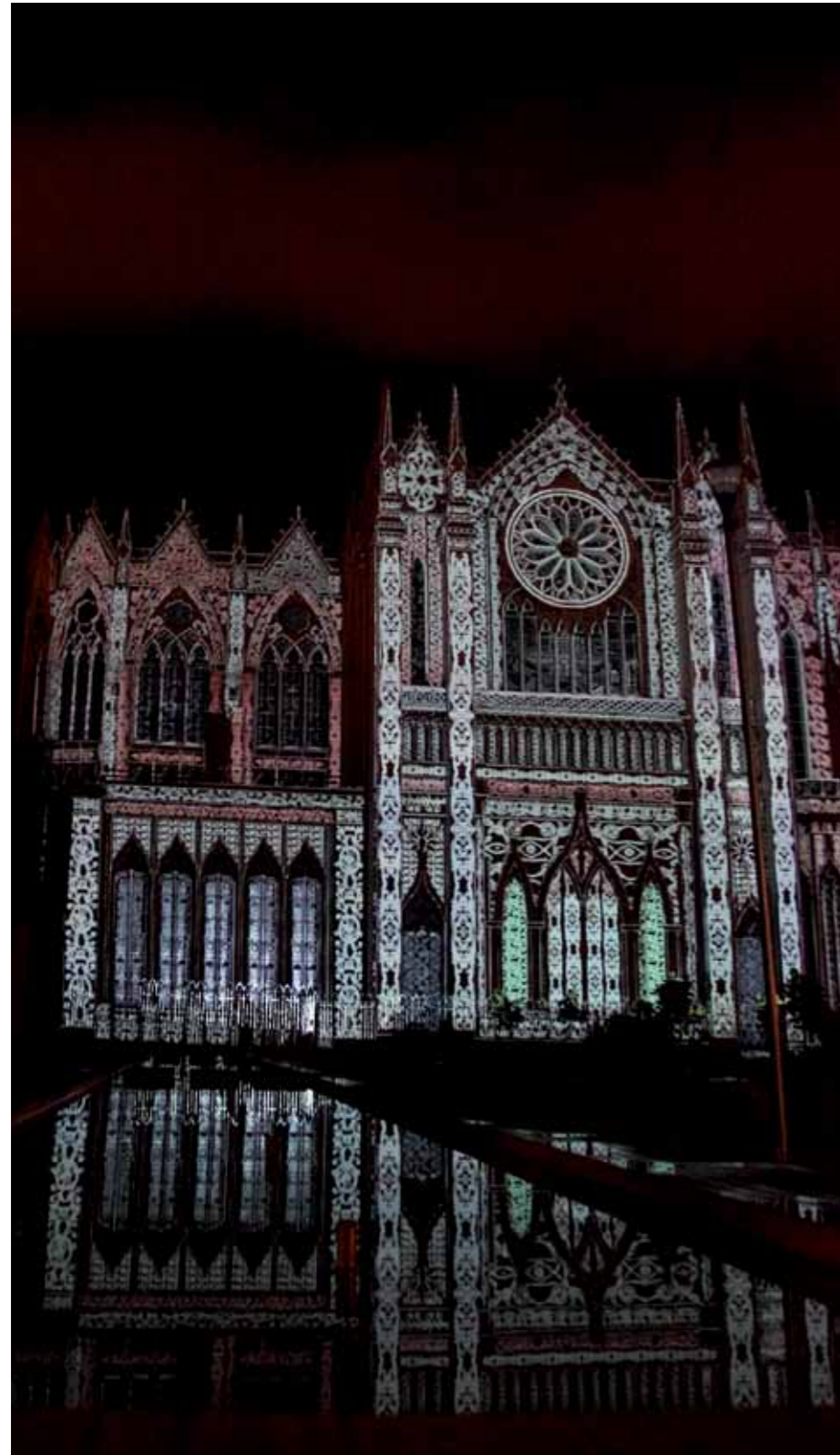
Acte 3

Les suites de la Révolution instituent des lois anti cléricales qui donnent naissance aux mouvements ultra catholiques, les Cristeros. En 1919 assassinat de Villa par Obregon et Huerta, les lois anti religion sont appliquées par le Président Plutarco Calles et à partir de 1926, la répression commence. Sur la façade métallisée, les arc boutants se transforment en potences, les pierres se transforment en pierres de cordage, les cordes descendent le long des murs, les balles des pelotons d'exécution claquent. Les effigies des martyrs célèbres dont le Père Magallanes (fusillé le 25 mai 1927) le jésuite Miguel Agustín Pro (fusillé le 23 novembre 1927 et dont l'exécution fut photographiée pour l'exemple), et le jeune José Luis Sanchez del Rio, assassiné le 10 février 1928 à l'âge de quatorze ans après avoir été torturé. Leur photos passent de couleur à sépia, dans les vitraux glissent lentement les images des exécutions, terribles.

La musique est dramatique (*El sombrero de Tres Picos*). En rappel de la canonisation d'une trentaine des leurs par Jean Paul II, les images des Cristeros se meuvent en statues sulpiciennes, accrochées à la façade toujours métallique. Elle prend une couleur ocrée qui unifie le tableau. La façade se remplit de papiers découpés, motifs exposés au Mexique à la Toussaint et pour le jour des Morts. Ils symbolisent le respect pour tous les morts des guerriers du Mexique. Le Temple Expiatoire, comme son nom l'indique est une témoignage de León aux différentes épreuves que la ville a subi. Les papiers du jour des morts se colorent aux couleurs des pierres du Templo, en signe de fusion entre les chrétiens de León, la Mémoire collective et le monument.

Petit à petit le papier se déchire pour laisser apparaître une peinture craquelée à la manière des 14 stations du Musée d'Art Sacré. Les cernés du craquelé s'épaississent et s'agrandissent pour prendre la forme d'un vaste vitrail représentant le paysage de Leon, la ville au loin, la plaine et la montagne. Le vitrail occupe toute la façade de l'église et se met à vibrer en couleur, dans un rythme rapide, sur une mélodie mexicaine populaire, les couleurs tendent à la reconnaissance du drapeau national, un aigle « vitrailé » sur un cactus (aigle du drapeau actuel) apparaît dans la partie blanche du vitrail. Le vitrail « éclate » pour ne laisser voir que les lettres de Viva Mexico, les dates 1810, 1910, 2010.

« BANDERA ! » (2010)

Installation vidéo
Silao | Expo | GUANAJUATO | MEXIQUE

Sur un grand vent d'Est s'accroissent les zébrures de l'océan portant les voiles et les haubans de la flotte espagnole à l'assaut des Amériques. 1519. Cortès et ses hommes traversent l'Atlantique et accostent sur les rives de la Nouvelle Espagne. Une nuée d'embruns s'accrochent au sillage qui se colore de jaune et de rouge aux couleurs du Royaume de Charles V. On voit les bribes de richesses de la Grande Espagne qui accompagnent les navires, les plumes, les casques, les têtes de chevaux harnachés, les mors et les harnais plus grands qu'à l'ordinaire afin que la Postérité crût que lui, Cortès le Conquérant et ses gens, étaient d'autres hommes puisqu'ils avaient de si grands chevaux (La Fontaine). Dans une bourrasque d'objets en mouvement les voiles touchent le rivage, la musique du pays scande cet appareillage, dans le tourbillon se mêlent les trompettes espagnoles et les tambours aztèques. Les objets indigènes se motifs propres à la culture aztèque se mêlent aux objets espagnols. Dans un cortège de plumes (Quetzacoalt) et de chevaux les ornements ou cruciformes de l'étendard de la nouvelle Espagne roulent et déroulent pour créer le tableau de la nouvelle conquête.

Une multitude de visages indigènes s'amassent de part et d'autres du drapeau au fur et à mesure remplacés par des visages barbus aux yeux clairs. La croix se stabilise, à la base un empierrement dessine une pyramide. Rouge elle reflète le pouvoir espagnol qui s'établit dans les espaces laissés libres. Les structures se couvrent de bas reliefs aztèques qui aux motifs anthropomorphes, 4 « drapeaux » utilisant la X de la nouvelle Espagne pour structure 4 tableaux à la croix denticulée créant 4 compositions différentes à partir de thèmes d'abord Aztèques puis le drapeau s'ouvre par le milieu, écrasant sur les côtés les insignes de la civilisation vaincue et par le centre de 4 tableaux se dessine une « structure » espagnole – Les coupoles, les tours, et les palais poussent. pour former une « ville » espagnole aux allures baroques. Grande musique Araujo et Sumaya (vers 1680). La nouvelle Espagne s'impose par son architecture et exploite l'or des mines du Mexique.

« BANDERA ! » (2010)

Installation vidéo
Expo
Silao | Guanajuato | MEXIQUE

Les villes se dorent, les coupoles et les cloches, le palais se couvrent d'or sur une musique de Lully et Rameau, le XVIIIème siècle est l'apogée de la puissance des villes coloniales, les 4 murs sont 4 retables richement sculptés et dorés faisant référence aux 4 points cardinaux du Mexique, 4 façades ou intérieurs, exemplaires de l'architecture, les 4 images sont liées par un même ciel.

Le ciel s'obscurcit et les ors se corrodent laissant présager des affrontements futurs.

Dans les dorures coulantes grimacent les portraits des vices rois de la Nueva España...

Le vent d'Est se relève et des zébrures bleu, blanc, rouge viennent larder les 4 murs délavant les ors et font paraître les effigies des philosophes français. Des piques entrent dans l'image pour former la mandorle de la Vierge de la Guadalupe. Les formes étoilées entourent un parterre de roses. Les deux tableaux latéraux sont des champs de fleurs surtout de roses. Au milieu sont la Vierge et le Padre Hidalgo. Très kitsch – Joséfa Ortiz.

Les larmes de la Guadalupe se transforment en épées, Hidalgo et une vaste foule se masse sur les 4 tableaux, les fleurs prennent les couleurs du Mexique. Depuis les cotés viennent entrer des pointes de fer rouillé qui transpercent la foule. Dedans le Héros est frappé.... Puis des pointes descendent pour former une prison qui enferme Hidalgo et les 3 autres de Chihuahua Allende, Aldamo, Jimenez.

Le peloton d'exécution se fait entendre sur la musique de Berlioz (Requiem) Les 4 têtes vont dans les 4 cadres Bandera de la Indépendance puis Bandera de Morelos « El Doliente » Les 4 cages dans lesquelles sont les 4 têtes prennent la forme du crâne de la bandera de Morelos les couleurs fusent et flashent derrière les crânes, les crânes se transforment en Aigles. Les 4 aigles s'envolent dans un tourbillon de plumes comme au début de Quetzacoatl (plumes multicolores). Un serpent s'agite sur le mur 2, un cactus pousse sur le mur 1.

Le drapeau se constitue avec en filigrane, le tableau de l'armée de Iturbide rentrant dans Mexico.

L'Aigle se pose et attrape le serpent sur le cactus. L'Aigle bat des ailes avant de se fixer. Le serpent s'agite puis meurt.

Sur les 4 écrans : Sur fond Vert, blanc, rouge Les chiffres deviennent graphiques et vibrent pour envahir tous les écrans.

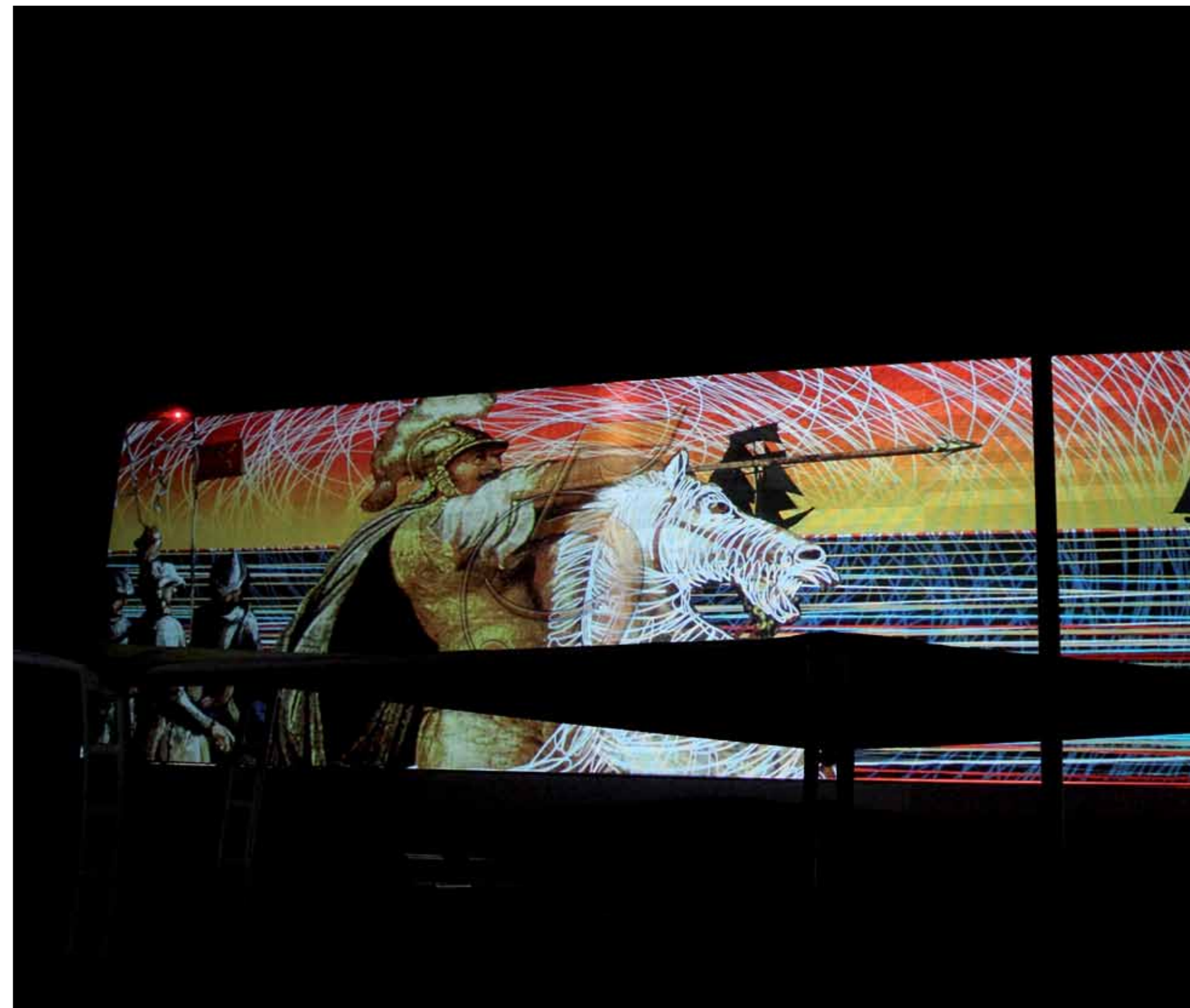
En arrière plan, les différents personnages qui constituent l'histoire de l'Indépendance jusqu'à la Révolution, ne pas oublier Juarez, Maximilien, Porfirio Diaz. TRES RYTHME – Défilé/militaire (musique)

Le tourbillon se calme sur les années 1900 et les portraits de Madero, Zapata, Villa et Carranza, Abraham Gonzalés) marquent de leur photos en noir et blanc les 4 tableaux.

Le train de la Révolution passe, arrivant de Jardin et traverse jusqu'à Cour, colorant au passage les photos en sépia. Les 4 visages se fragmentent en milliers de vignettes pour se recomposer en de multiples visages d'hier et d'aujourd'hui, passés et présents, de plus en plus vite.

Chaque murs va porter les visages des mexicains d'aujourd'hui, tous confondus. Très vite. Au final, des feux d'artifice fusent derrière les portraits en mouvement, les traversent pour les éclater en milliers de confettis VBR aux couleurs du Mexique.

Les papiers colorés se massent en bas des 4 murs puis se relèvent pour former « Viva Mexico » 1810 – 1910 – 2010

« GOLDEN VEGETAL CATHEDRAL » (2008)

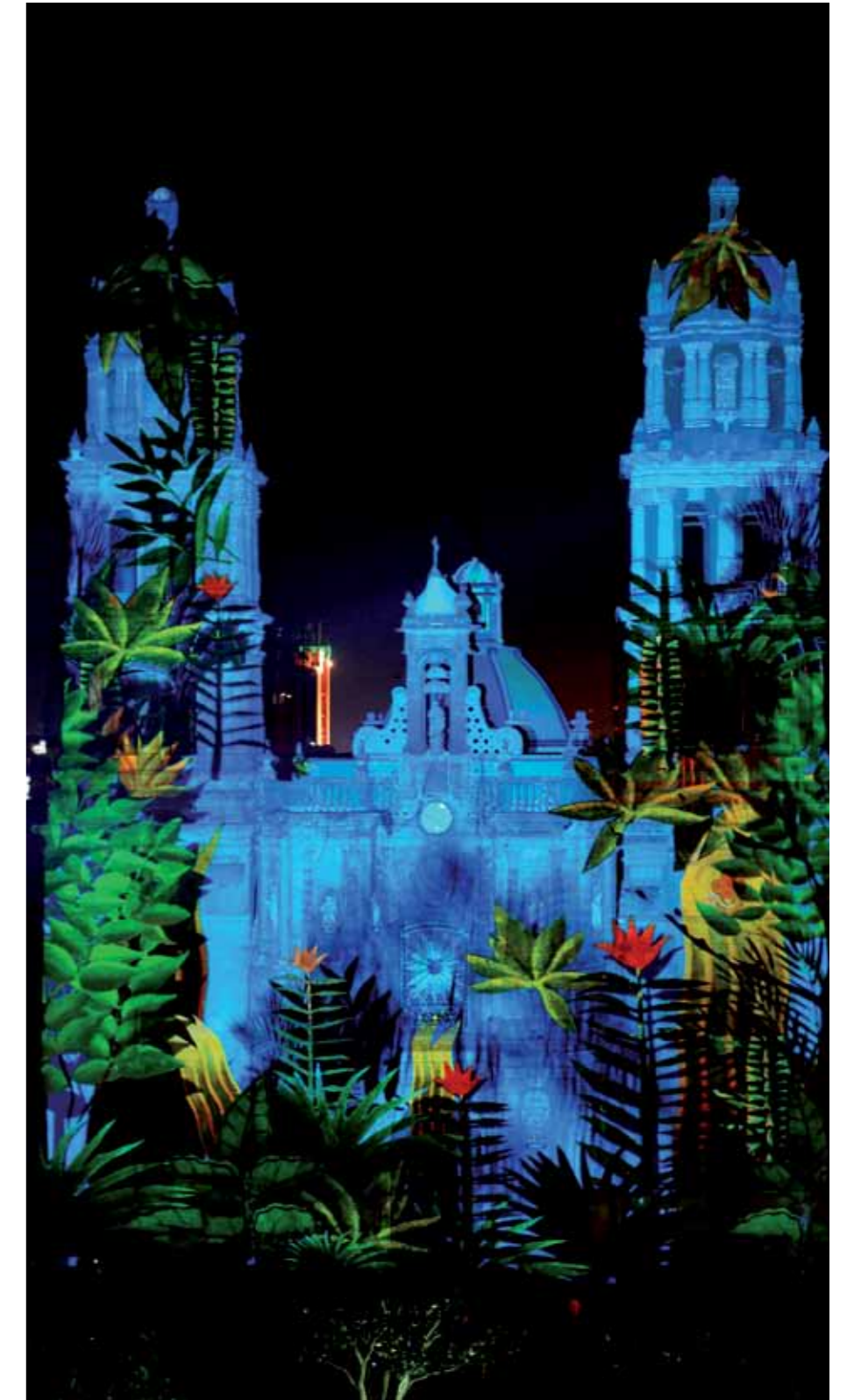
Installation vidéo
Cathédrale Potosine | Fiesta de Luz | SAN LUIS POTOSI | MEXIQUE

Le travail de la cathédrale est composé selon un registre différent de celui du Templo del Carmen. La façade architecturée étant de style classique, proche du baroque traditionnel, notamment avec ses statues italiennes, il m'a semblé que je pouvais exprimer ici le sentiment profond d'enracinement religieux et de dévotion au Christ que je perçois comme essentiel dans la vie du peuple mexicain en m'attachant moins à la valorisation de l'architecture (connue, référencée pour un européen) qu'au monument "cathédrale", emblème visible au Mexique dans l'histoire de la Foi fondée sur la Résurrection du Christ Roi.

La période de Pâques justifiant cette direction, j'ai pris le parti de raconter, par la présentation de différents tableaux se succédant sur la façade, un cheminement pictural tout d'abord au travers de l'élément végétal, symbole de perpétuelle renaissance, de vigueur et de prospérité puis vers le "maillage" de la religion au travers d'une mise en valeur "brodée" de la cathédrale. En allant chercher les plantes et végétaux qui peuplent les espaces de jungle, de forêts ou de plaines désertiques pour élaborer des tableaux surréalistes d'une façade offrant une virginité ornée de plantes en mouvement, de papillons s'envolant (Dalí), symbole de la terre en gestation, au moment de la Genèse. Et d'instiller quelques allusions au poète et artiste Edward James, maître de Xilitla et ami des peintres et auteurs du Surréalisme français et espagnol des années 30 (Dalí, Magritte, Queneau, Poulenc) et qui a vécu cette jungle au quotidien au travers de l'Art contemporain.

De ce tableau végétal "sauvage" va naître l'époque moderne, celle qui voit l'édification des églises, monuments érigés à la Gloire du Dieu Vivant. Par le Lys, symbole de pureté, de royauté et de culture, fleur immaculée prenant le pas sur la jungle, ainsi et toujours dans un registre surréaliste se transcende sur la façade l'arrivée de la civilisation, par l'invasion de la cathédrale par des centaines de fleurs blanches en éclosion, symbolisant la fondation de la Ville de San Luis de Potosi sur des valeurs chrétiennes, royales (le lys blanc est le symbole des Roi de France et Louis IX est le roi fondateur du nom de la ville).

« GOLDEN VEGETAL CATHEDRAL » (2008)

Installation vidéo
Cathédrale Potosine
San Luis Potosi | MEXIQUE

Progressivement et par la transformation du lys blanc en lys martagon (lys rouge orangé) naît l'idée de la fondation de la société judéo-chrétienne, sur la Croix du Christ donnant sa vie pour la salut des Hommes. Le rouge envahit la façade, le sang devient pourpre à broder pour construire l'Eglise naissante. De cette mort du fils de l'Homme est né le Christianisme, religion éclairée qui a conquis le Monde. Et la cathédrale, haut symbole de la puissance de l'Eglise se tisse doucement comme une chasuble, au fil d'or se brode avec délicatesse l'œuvre architecturale, la royale dalmatique naît du sacrifice de la Crucifixion. Et San Luis Potosi prends son essor, la cathédrale haute en couleur et riche de ses ornements (le Christ en croix est le Christ XVIIe de la cathédrale, la croix vient de l'église San Francisco à Réal de Catorce, les ornements brodés sont inspirés des vêtements liturgiques de la Sacristie, le visage du Christ ressuscité est extrait d'une chasuble de l'Evêque Montes de Oca) accueille le Christ ressuscité pour Pâques dans une cathédrale d'Or et d'Argent, à l'image des armes de la Ville et de sa prospérité.

La musique accompagne ce voyage dans le profane et le sacré, tout d'abord avec Manuel de Falla et l'Amour Sorcier, puis une liaison musicale, toujours au XXe siècle avec Francis Poulenc pour une pavane profane suivie d'un Gloria s'accordant musicalement avec la grande œuvre baroque de Georg Friedrich Haendel, le Messie, pour finir en apothéose avec le final du premier acte du Martyre de Saint Sébastien de Claude Debussy, en hommage aux deux statues du saint présentes dans la cathédrale. Dans cette pièce, beaucoup de rapprochements entre la France et le Mexique...

« CARMELIGHT » (2007)

Installation vidéo
Templo del Carmen | Fiesta de Luz | SAN LUIS POTOSI | MEXIQUE

Les différents tableaux proposés sur la façade du Templo del Carmen sont le fruit d'un travail sur l'identité baroque mexicaine, ils sont une réflexion sur l'appropriation et la transformation du savoir-faire artistique exogène des artistes occidentaux par les artistes mexicains en un art baroque endémique, à l'image de la culture originale du pays.

Les tableaux successifs montrent la mutation d'un art sophistiqué et maîtrisé de la sculpture et de la peinture vers un art populaire, plus naïf, empruntant aux vestiges mémoriaux de la culture pré-colombienne, dans la mise au service de Dieu des symboles, couleurs et ornements issus de la représentation païenne (l'ensemble faisant l'objet d'une reconstruction architecturale à l'échelle d'un monument sacré puisqu'il s'agit d'une église chrétienne).

Et de montrer ainsi la diversité et l'impact des civilisations, d'indiquer les apports et les enseignements, d'affirmer les profondes racines culturelles que chacune possède en elle, celles qui font la particularité de chaque peuple, l'identité de chaque nation.

Il m'a paru intéressant, pour imager ce propos, de construire à partir de l'œuvre d'un sculpteur de renom, Arnao de Bruselas, artiste flamand du XVIe siècle ayant beaucoup œuvré pour Charles V et Philippe II d'Espagne, une composition en mouvement, partant d'un "état baroque espagnol" pour se transformer en un "état baroque huichol".

Et de figurer par une composition faite d'une suite d'états de la façade du Templo del Carmen cette transformation inéluctable qui voit la culture endogène prendre le pas sur les apports extérieurs, tout en conservant la mémoire et la trame architecturale. Les différents tableaux empruntent à Bruselas pour la partie "espagnole" puis viennent puiser aux multiples références extraites

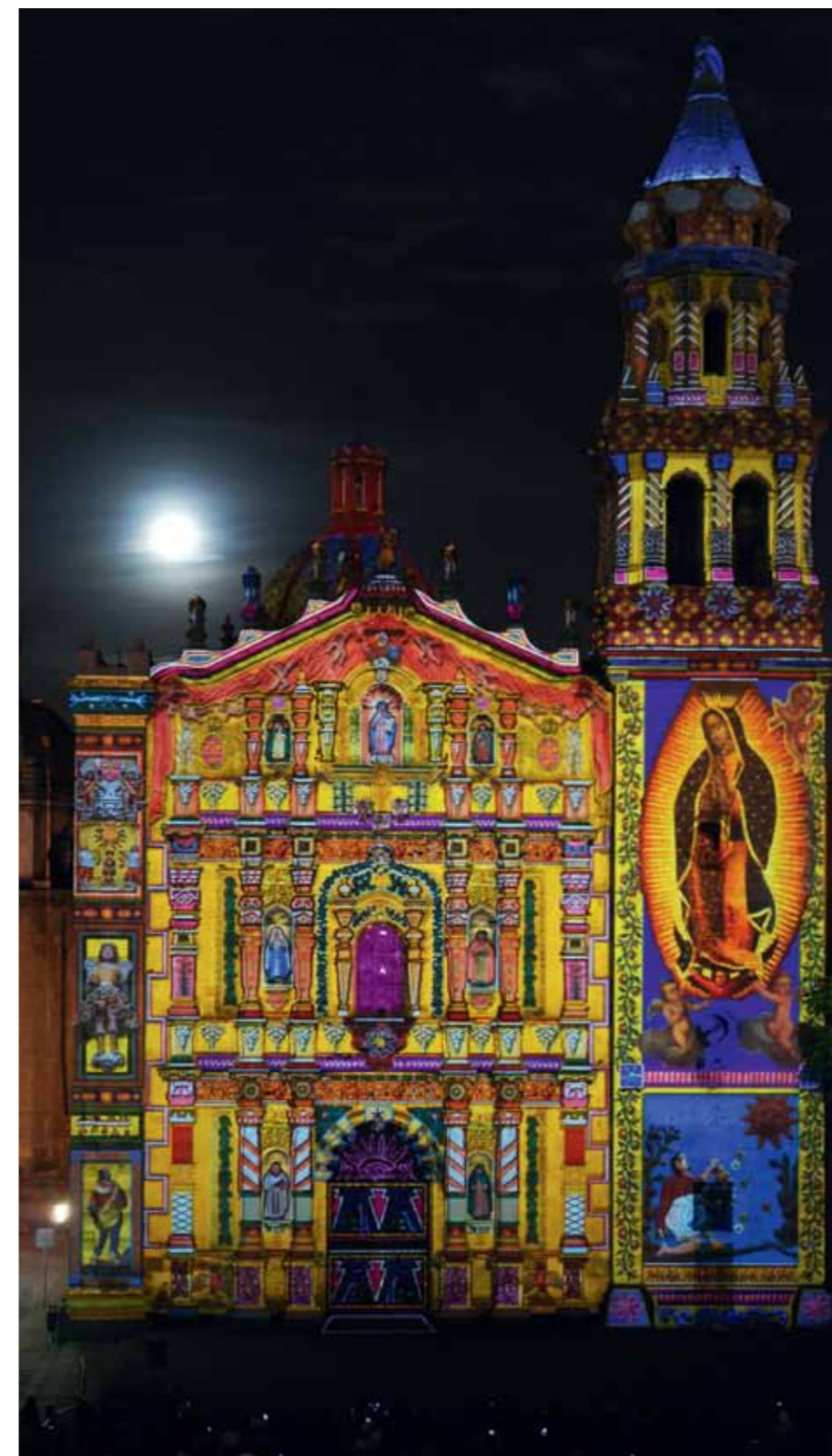
« CARMELIGHT » (2007)

Installation vidéo
Templo del Carmen
San Luis Potosí | MEXIQUE

des musées Potosinians et de la culture Churrigeresque, ornements, sculptures, peintures, éléments décoratifs, représentation de la Vierge... La musique puise elle aussi dans la grande musique baroque au son des clarines et des cordes, des grands mouvements de chœur pour progressivement s'orienter vers une musique plus lyrique, plus figurative, emprunte d'airs indigènes, finissant en fanfare avec une mélodie des Marriachis...

Ou comment montrer sans prétendre à la vérité historique mais en jouant de la compréhension sensible ce que l'enseignement des espagnols a apporté aux hommes du Potosi pour forger leur propre culture et comment les sculpteurs indiens, ici au pays des Huichols, ont réinventé ce baroque roccoco local exceptionnel!

« CATEDRAL » (2008) (CHIHUAHUA SAGA I)

Installation vidéo
Cathédrale de Chihuahua | Chihuahua | **CHIHUAHUA** | **MEXIQUE**

*I*t is a story about birthdays...and for wishing a birthday, someone or something has to be born... When I first came to Chihuahua, I had not a minute and most of the time I stayed I spent it in museums, library, having interviews and visits of the city, touring all monuments and sites able to receive my light artwork and learning about them.

The cathédral was there, waiting for me...What a great monument, symbol of the magnificence of the city, beautiful example of early 18th century baroque architecture, right in the center of the city... I love and respect very much cathedrals and churches, I have been working on so many of them all over the world, they carry the very special memory of our human dimension toward the holy gigantic universe. Chihuahua has a very interesting duality, desert on one side, mountain and forest on the other and as most of the civilisations people here gathered along water points...A story about Nature...

After having reviewed all my notes, read my books and looked at my pictures, I wrote a story about Chihuahua, on the main subject of anniversary, as next year will see the 300 years of the foundation of the city and the year after the celebration of Independance and Revolution.

I started with what I felt as the most important element of this country : nature.

And with the birth of a land coming from the first created element : water

So the first idea was to bring water to feed the rivers and dig the mountains to built the landscape of Chihuahua, canyons and valleys, natural cathedrals of crafted stones by the power of nature...

I brought the storm and the rain to built the caves with drawings of the first inhabitants of this land, the pre-historical tribes that would becomes the indians of the area, drums and pictures of the riders on the storm...The cave opens on the piece of rock, an idea of Nombre de Dios where I have never been...

And this rock to become the first natural cathedral of this land, announcing the birth of the city at the very precise place...and the water of the sky to fill the two rivers where the men of 1709 decided to make this city be born. Chuiscar and Sacramento are represented as an allegory of water surrounding the piece of rock covered of paleolithic drawings and then indians patterns. They join as two sisters on the two towers of the becoming cathedral.

« CATEDRAL » (2008)
CHIHUAHUA SAGA I

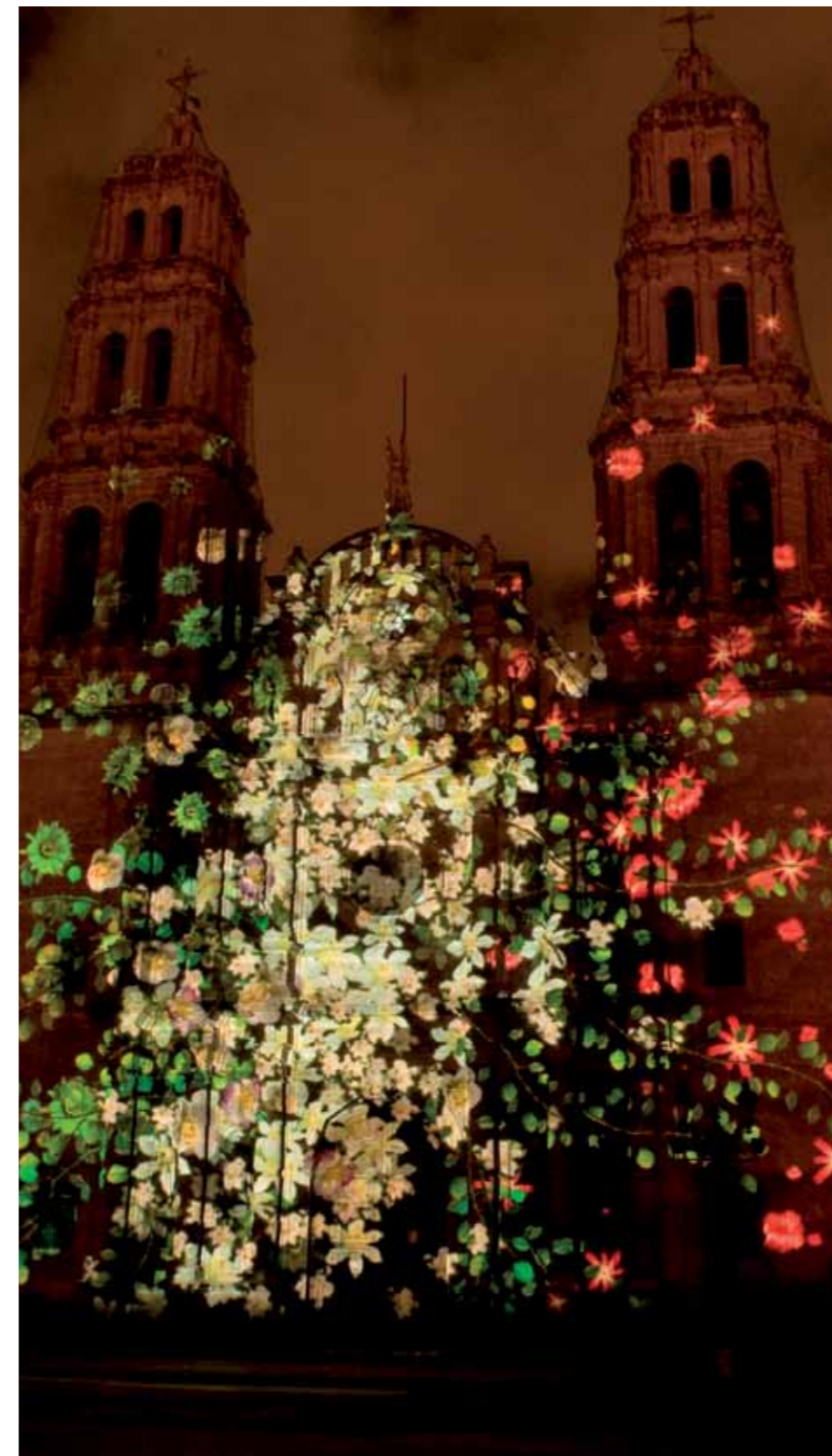
Installation vidéo
Cathédrale Potosine
San Luis Potosí | MEXIQUE

And as soon as the rivers have met comes Antonio, the founder, with his spanish origins celebrated by the beautiful flamenco baroque guitar.. Behind him, the rocks natural columns of stone become sculpted with architecture to become the new symbole of the city : the cathédral.

Here star the story of the city of Chihuahua, born between two rivers to serve the quest of men looking for gold and silver. When the rock has become civilised by the hand of man, then the cultures have to meet, the local people and the invaders... With the help of the jesuits, the people learned from each other and this is what I show in the next part of the piece, with a composed 17th century music for the jesuits by Juan de Araujo. It shows the mixing of traditional designs and colors with the shape of architecture, you can hear the traditional voices composing together with the spanish instuments (tambourins, castagnettes, guitars). And all the arts to get together to show the power and the beauty of the city. The cathedrale gets colored and decorated more and more as the city is growing.

The music, archaic and profane at the beginning with drums then piano and flute (composed specially for this work by Frederic Ozanne, french composer with whom I have been working for about ten years) now is strong and religious, Ignacio de Jerusalem give his Te Deum and his overtures to sacralise the monument that becomes totally gilded.. This is the apogee of the spanish city.. but from the idea of « Light » (le siècle des Lumières) coming from western Europe and from France sounds the voice of revolt and Independance. The gold slowly burns and melts, gets warmer and crushed, damaging the perfect look of the golden cathédral... Red colors come into the composition, prefacing the arrival of dramatic and strong évenit..As a medal printed in the softed métal, the face of Miguel Hidalgo appears on the façade, immediately surrounded by a golden grid that puts him prisonner and makes him disapear...The Idependance ideas are born, the grid of the prison of hidago gives birth to thousands of flowers that blossom at the three colors of the new born country...The children, symbols of hope and of future sing together a wonderful Mananitas...On the very end, observer can see the « aguilla de la bandera » appearing among the flowers... This ends my first vision of the history of your city. I call it Chihuahua Saga.

« JUEGO DE PALACIOS » (2009)
(CHIHUAHUA SAGA II)

Installation vidéo
Palais du Gouverneur et Palais Fédéral | Chihuahua | MEXIQUE

« CHROMATIQUES ÉCLAIRÉES » (2007-2008)

Installation PIGI et audio
Cathédrale S' Trophime | Arles | Festival «Drôles de Noël» | FRANCE

Sept tableaux pour peindre Saint Trophime aux valeurs de l'Antique, de l'Empire Byzantin aux couleurs royales du millénaire roman,

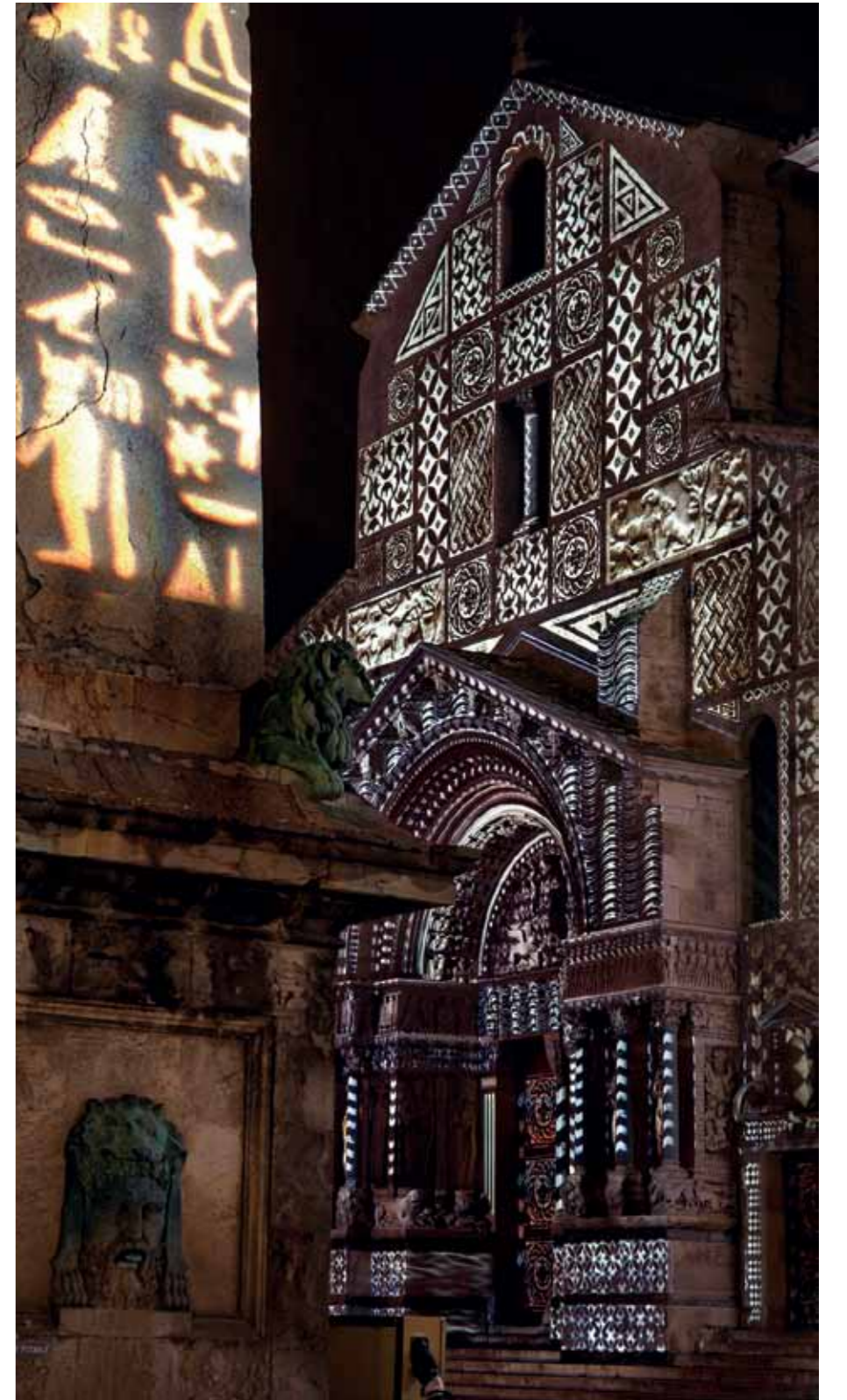
aux lignes perspectives d'une jeune Renaissance, aux fresques italiennes, aux nouvelles connaissances, à la Nativité, source d'inspiration, sujet d'éternité, de divine beauté. Empruntés aux sarcophages chargés de bas-reliefs, aux cippes dont les parois portent les épitaphes, aux frontons paradant de haut faits héroïques, aux mosaïques immenses, aux autels magnifiques, aux marbres de Carrare transparents de clarté, Arles la Romaine s'affiche en majesté, d'un tableau noir et blanc aux dalles strigilées.

Après vient la couleur, marqueterie d'oranges, Trophime est à Byzance. Les chrétiens prennent place, le tympan lumineux révèle en sa mandorle leur Seigneur installé et les statues colonnes lassées d'obscurité, s'allument de lumière, c'est le temps d'afficher la pourpre de royauté. La basilique domine, le portail rayonne, de l'ancien testament les prophètes se parent des tons polychromés du douzième éclairé.

La peinture est immense, elle couvre la façade, ses teintes contrastées couvrent à la tempera les premiers frémissements de l'Art en mouvement. Les maîtres d'Italie enrichissent la toile, le paysage s'impose, c'est le quattrocento, profond dans le détail, la peinture murale impose au regard les nouvelles trouvailles de l'Art occidental.

Par un tableau flamand, français ou occitan, Arles à la Noël termine la séquence, par un bleu ravissant, par la couleur mariale, sous le ciel de Provence, c'est Arles la Naissance".

« LE CABINET EXTRAORDINAIRE » (2009)

Installation vidéo
Chapelle Sainte Foy | Chartres | FRANCE

L'Église Sainte Foy est déjà mentionnée au temps de Fulbert en l'an 1000. Agrandie au XIIe siècle elle a même été un temps la paroisse principale de la ville. Remaniée à plusieurs reprises elle est à la Révolution transformée en salle de spectacle. Elle est depuis 1970 l'Hôtel des Ventes de la Ville, connu sous le nom de Galerie de Chartres.

Aussi et pour aller dans le sens de cette étrange destinée, la façade de Ste Foy toujours église dans sa forme extérieure, voit se peindre théâtralement sur ses murs un "cabinet extraordinaire", mi-meuble d'église sorti de la sacristie, mi-cabinet Renaissance exposé en salle des ventes... Marqueté et équipé de tiroirs coulissants, le meuble magique ouvre tout à coup ses portes pour laisser s'échapper les objets insolites vendus dans les ventes aux enchères... Le marteau rythme la composition quand les poupées de porcelaine, voitures miniatures, tableaux anciens, fauteuil Louis XIV, une multitude d'objets d'art s'évadent de la façade et s'exposent au public, s'envolent dans le ciel pour venir s'accumuler sur l'ancien porche aujourd'hui séparé de l'église par le nouveau square Jean Lelièvre, reliant ainsi l'espace disparu à la chapelle subsistante.

« L'ARBRE DE VIE » (2010)

Installation vidéo
Cathédrale de Chartres - Portail Sud | Chartres | FRANCE

*D*epuis les fondations montent les fûts du temple où s'enroulent les lianes enlaçant les colonnes.

Envahissant la pierre, un monde végétal confirme les annonces, la vie prend tout son sens, depuis la création et jusqu'au jugement. Le fruit s'enracine par la sève pascale, le monde se construit autour de son histoire, généalogie florale s'inspirant de Jessé, les morceaux du royaume entament une vaise lente, aux buccins de Rome répondent les trompettes triomphantes d'un peuple en mouvement.

La rose se révèle, se met en rotation, la roue du testament effeuille ses pétales, emporte les élus, les rois et les damnés tirés de ses lancettes, composant en couleur sur la pierre blanchie le tableau lumineux de l'arbre de Vie.

Les lianes s'enroulent autour des arbres colonnes. Les feuilles se développent sur la rose et gagnent les côtés. Les fleurs éclosent sur toute la façade. Le ciel monte au lointain, il est du bleu de Chartres. Les colonnes rougeoient, marquant le paysage. Le ciel se craquelle annonçant le vitrail. Le ciel devient vitrail et se pare de couleurs. Les disques de la rose s'éclairent dans le feuillage.

La rose du temps se met en mouvement. La rose essaime ses disques de lumière. Le jugement se dessine. Le vitrail envahit le portail. La rose devient la canopée d'un immense arbre de vie. Des oiseaux et des anges occupent le feuillage. La rose devient grisaille. Les oiseaux du portail royal passent au portail sud.

« PIERRES QUI COULENT... » (2011)

Installation vidéo
Cathédrale de Chartres - Portail Nord | Chartres | FRANCE

*D*epuis les limbes célestes s'écrit à l'encre blanche le dessin du transept dans l'obscurité de la nuit. Une fois puis encore et encore, les tracés se précisent, les contours des statues se mettent en vibration, dans le blanc symbolique, synthèse des couleurs, apparaissent en lumière les valeurs polychromes.

Le Noir doucement reçoit les premières touches d'une divine palette et les couleurs affluent, primaires et secondaires, depuis les Hauts, les coulures post modernes envahissent la berchères médiévale pour créer un portail mouvant aux allures d'abstraction lyrique, les couleurs expressionnistes se figent peu à peu sur la statuaire peinte, les statues se vêtissent de leur manteaux colorés, la rose nuance ses ramplages fragiles de teintes assorties aux couleurs des vitraux...

Tout rentre dans l'ordre.

« FAÇADE ROYALE » (2007)

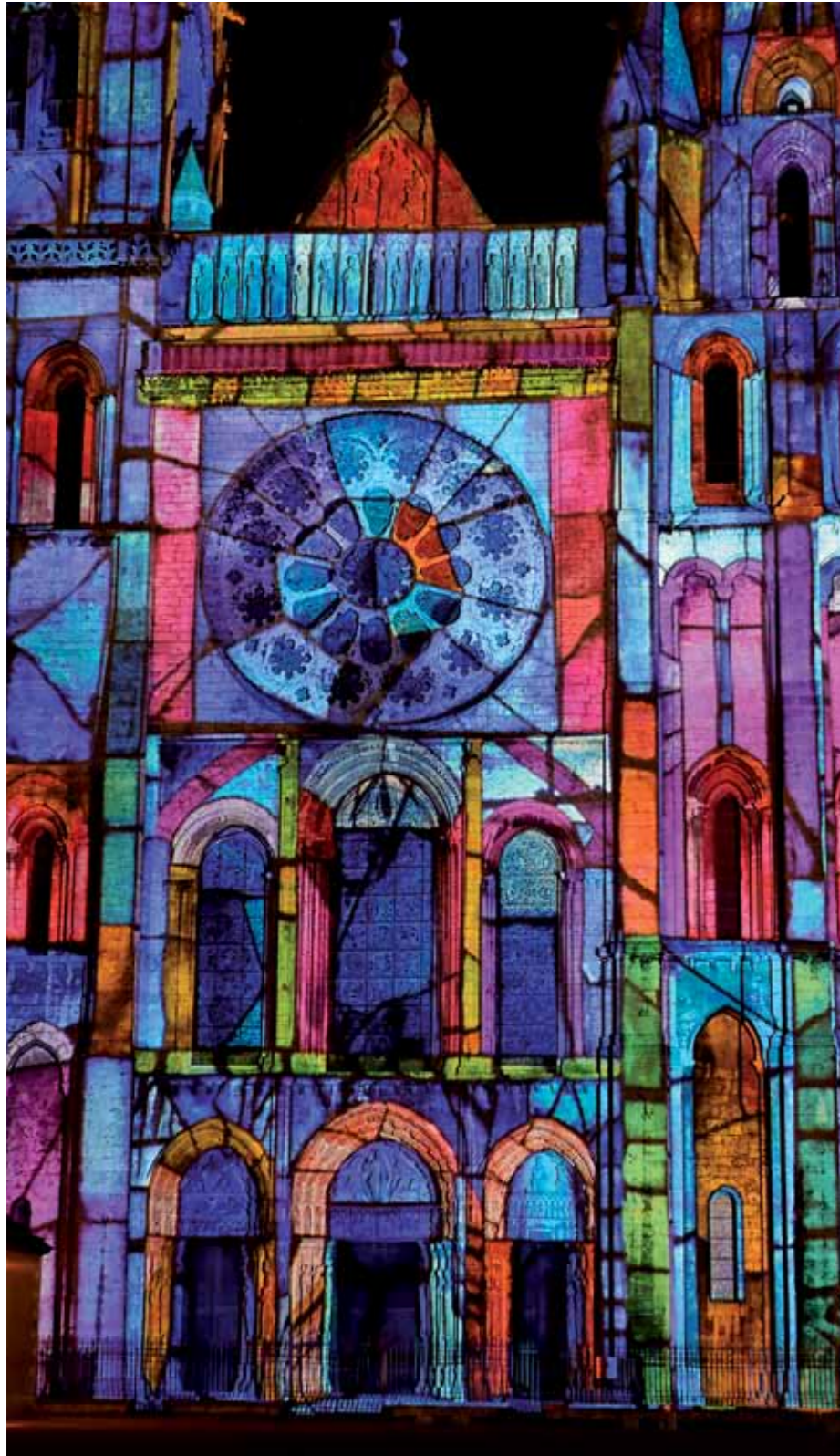
Installation vidéo
Cathédrale de Chartres - Portail Royal | Chartres | FRANCE

J'ai souhaité conserver la même architecture dramatique dans cette nouvelle installation car je ne saurais raconter ni peindre Notre Dame de Chartres sans intimement associer le monument à la Vierge, l'élévation parfaite construite de main d'hommes et la spiritualité magnifique conduisant au chef d'œuvre, consacrant le bâti. La pièce s'appuie toujours sur l'idée de la construction de l'édifice, par la couleur et par la transparence, par le contraste dans le clair obscur, par l'éblouissante rémanence lumineuse quand le choix d'éclairage désigne un point d'impact, par des effets n'appartenant qu'à la peinture dans les rapports uniques issus de la palette du peintre numérique.

Les jeux de nuances modèlent la composition quand la lecture se fait par la couleur et le mouvement du sujet, d'apparitions en disparitions chacun lit le vitrail devenu cathédrale. Depuis la naissance du dessin crevant l'obscurité à l'émotion créée par l'hymne dans la nuit, voir dans la pénombre la majesté imposante d'une immense Cathédrale.

XAVIER de RICHEMONT
PEINTRE | VIDÉO

Xavier de Richemont | Peintre vidéo - 45 avenue de Suffren 75007 Paris - tél. +33 (0) 147 83 62 89 - FRANCE -

xavier@de-richemont.com

www.xavier-de-richemont.com

www.facebook.com/xavierderichemont