

Romain de Souza

Exposition à l'espace Kiron du 19 au 24 septembre - vernissage le vendredi 18 septembre à 19h - 10 rue la Vacquerie 75011 Paris

Palpitation
Méplat de laiton cuivré, poli
2009

Communiqué de presse

Romain de Souza, n'en n'est pas à sa première exposition. Mais pour la première fois, c'est en tant que sculpteur, enrichi de ses activités professionnelles comme artisan, restaurateur ou créateur, qu'il présente cinq années de son travail personnel.

Le terme d'un premier cycle motive cette grande exposition.

Le thème majeur, celui des corps contraints, est développé autour de deux axes : la danse et les entrailles.

Ses sculptures sont à son image, le miroir de son va-et-vient entre les traditions et l'innovation, la maîtrise et l'aléatoire, l'allure lisse et l'évocation douloureuse.

Son œuvre est ainsi représentée physiquement par des pieds qui s'élancent, des mains tendues, un torse incliné...

La technique qui lui est propre tend à retrouver l'esprit du croquis longtemps pratiqué exclusivement au stylo à bille.

Ici, le croquis n'est pas l'ébauche d'un projet, mais la représentation authentique de l'essentiel, il s'agit de saisir l'instantanéité du mouvement en quelques traits.

Le prolongement naturel apparaît dans cette approche originale, emplie d'élan et de légèreté, où chaque tige est comme un coup de crayon.

Autour d'une trentaine de sculptures, Romain de Souza présente croquis et mobilier à Kiron Espace, 10 rue La Vacquerie à Paris dans le 11ème arrondissement, du 19 au 24 septembre 2009.

Le 18 septembre, en présence de l'artiste, se tiendra le vernissage de l'exposition.

« Voilà un artiste altier, tout dans son œuvre nous porte à l'élévation. Avec lui, à la volupté des yeux s'ajoute le jeu sur le sujet. Est-ce une aile d'ange ? Est-ce une plume d'écrivain ? Est-ce une prière des mains ? Est-ce un pas de danse, un pas de feu ou un jeu de pointes ? En tout cas, dans toutes ces sculptures issues d'un alliage de cuivre, on reconnaît le même esprit souverain : un semblable sens de l'harmonie, une représentation éthérée du bonheur... Quel bonheur justement de saluer en Romain de Souza un jeune et déjà grand artiste ! »

Gonzague Saint Bris

« Dansantes et pourtant si posées, aériennes et pourtant si tendues, les sculptures de Romain de Souza évoquent le feu qui les a engendrées et auquel elles retournent. Ces pieds de ballerines en mouvement sont comme autant de flammes qui semblent jaillir d'une fulgurante combustion dans laquelle s'est consumée l'enveloppe, la chair, pour ne laisser que la forme essentielle, dépouillée de ses oripeaux, débarrassée de ses lambeaux, parcourue de vaisseaux qui l'irriguent et d'où elle tire la puissance de son expressivité, de sa "vie". »

Edouard de Pazzis

« Romain est un artisan du métal, il le tord, le plie à sa convenance pour faire émerger des sublimes formes de jambes, de mains d'une extrême légèreté. D'artisan à artiste, il n'y a qu'un "an" en moins et un "te" en plus, vous en conviendrez mais il y a en plus toute la qualité du travail de Romain qui mérite toute notre attention. »

Pierre - André Gillet

www.paqillet.over-blog.com

« Par ces jeux de trames métalliques, R. de Souza parvient donc à donner un peu d'air à la sculpture en bronze. En laissant voir à travers la matière, il soulage le regard du spectateur qui se laisse porter par la légèreté de la tige de laiton. Le massif laisse la place à l'aérien. »

Eric Quentin
Institut Français des Arts des Métaux
FÈVRES magazine n°27, 2008

Glissement
Méplat de laiton cuivré, poli
2009

JB02
Tiges carrées, patine vert de gris
2006

En 2005, **Romain de Souza** obtient avec les félicitations du jury le diplôme de conception et application métal de la prestigieuse école **Boule**. L'école fait aujourd'hui appel à son expertise pour être membre du jury de la même section en 2009.

Durant ses années d'études, il travaille à l'Opéra National de Paris, univers qu'il découvre et dont il se passionne très vite.

A sa sortie de l'école il améliore son savoir faire et développe sa créativité dans de multiples univers comme celui de la danse, du spectacle vivant, de la mode, de la restauration d'objets d'art...

La restauration d'objets d'art

De 2005 à 2009, il réalise de nombreux travaux de restauration pour d'illustres maisons :

- **Le château de Versailles à la Galerie des Glaces**

Dorures des trophées du 17ème siècle.

- **« Le Palace »**

Restauration et fabrication de rambardes 1930 et de garde-corps en vue de sa réouverture en novembre 2008.

- **Le Musée Jacquemart André**

Restauration de bronze Renaissance de la collection particulière du musée.

- **Le Musée Cernuschi**

Elaboration des socles des Antiquités asiatiques.

- **Le Musée Fabre de Montpellier**

Restauration des lustres et candélabres du 19ème siècle de la collection privé du musée pour sa réouverture.

- **L'atelier d'Anne Cécile Viseux Robert**, meilleur ouvrier de France ciselure et tournage d'art.

Multiples restaurations de bronze.

Par ces travaux minutieux de très anciennes pièces, il s'enrichit de la technique des différentes époques dont il extrait le maniement délicat des matériaux, la précision des travaux artisanaux, pour les adapter à son travail artistique.

Le Théâtre

Il participe à l'élaboration de décors de théâtre pour l'Athénée

« Les Nègres de Jean Genet » mise en scène de Cristèle Alvès Meira

« Kant de Jean Fosse » mise en scène de Christian Pommeret

La Mode

De 2005 à 2009 il participe à la conception et à la réalisation des vitrines des showrooms et des défilés d'Issey Myake. Il intervient chez le prestigieux couturier en tant que consultant artistique à part entière auprès du directeur artistique de la maison : Roy Gentil.

Il découvre une nouvelle approche artistique à travers ces décors éphémères, dans le soucis de satisfaire ces événements uniques.

Le Mobilier

L'originalité de ses créations mobilières réside dans l'utilisation de sa technique purement artistique pour créer des objets pratiques : chaque meuble est une œuvre d'art:

- La rambarde « Envolée d'Automne » Il réemploie ici sa technique avec des tiges de fers forgés par laquelle il illustre les jardins de son propriétaire.
- Des bars sculpturaux (Taïs Bar, Restaurant Chez Anne à Paris)
- Des tables de bureaux (Galerie Hagalleria)
- Des tabourets de bars (Bypaf Production)
- Une fontaine (Le Château d'Humeroeuil, actuellement en chantier).

Les Expositions

Enfin, Romain de Souza expose :

- 2007 lauréat en design compétition, il expose « Le son du nid » à la Triennale de Milan 'Il Rome e la Casa'.
- 2005 'Salon d'Automne', il présente son diplôme de fin d'étude « La Chaise Humaine »
- 2003 Présentation de peintures au passage des Arts dans le cadre de l'association Passage des Arts visant à réhabiliter les sans abris grâce à l'exercice d'une expression artistique, association à laquelle il appartient de 2003 à 2007
- 2002 'Vis à vis' (appartement Paris 9).
- 2001 au Roxy's Bar « L'Afrique aux Camps ».

*La chaise humaine
Diplôme de fin d'étude, école Boulle
Félicitations du jury
2004*

Nombriil plombé
Tiges de fer et plomb, patine ferronnerie
2009

Elan
Tiges carrées de laiton poli
2007

La Métaphore des Corps

Exposition au Kiron Espace du 19 au 24 septembre

Romain de Souza présente ici, à l'occasion de son exposition au Kiron Espace du 18 au 24 septembre, après cinq années de travail.

Le terme d'un premier cycle motive cette grande exposition.

Le thème majeur, celui des corps contraints, est développé autour de deux axes : la danse et les entrailles.

L'esthétique du mouvement

À l'instar de la souffrance, le sculpteur détourne notre attention pour laisser apparaître le sublime. Ce contraste, très fort, entre ce qui nous est donné à voir, et le véritable sujet, représente le coeur de son travail.

« Je cherche à donner vie à la souffrance afin d'y révéler sa beauté. »

Ses sculptures sont à son image, le miroir de son va-et-vient entre les traditions et l'innovation, la maîtrise et l'aléatoire, l'allure lisse et l'évocation douloureuse.

Ce mouvement est ainsi représenté physiquement par des pieds qui s'élancent, des mains tendues, un torse incliné...

Romain opère une audacieuse métamorphose à partir de matière qui figure une écrasante rudesse pour nous surprendre par la finesse et l'élégance de ses œuvres.

La Technique entre ses mains

Le cuivre, le fer, le laiton, découvrent une nouvelle destinée entre les mains de cet artiste qui détourne leurs usages traditionnels pour leur donner une âme. Romain sélectionne son matériel en ce sens, et ajoute une nouvelle difficulté avec l'utilisation exclusive de tiges carrées.

Selon lui, cette astreinte lui ouvre des portes, à l'image de la jambe d'une danseuse qui ne saurait être ce qu'elle est sans toutes ses douloureuses années de travail.

Il cherche à faire parler la matière, cette liberté est seulement possible en éprouvant toujours un peu plus son savoir faire. De la conception à la réalisation, le chemin parcouru avec l'objet aura eu son histoire empreinte de joie, de déception, de retour et d'heureuse réconciliation.

Cette communication permanente reste possible jusqu'à temps que la muse de l'artiste demeure insoumise...

« Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort ; ses yeux sont éteints. » Albert Einstein

Le Croquis de métal

La technique qui lui est propre tend à retrouver l'esprit du croquis longtemps pratiqué exclusivement au stylo à bille.

Ici, le croquis n'est pas l'ébauche d'un projet, mais la représentation authentique de l'essentiel, il s'agit de saisir l'instantanéité du mouvement en quelques traits.

Le prolongement naturel apparaît dans cette approche originale, emplie d'élan et de légèreté, où chaque tige est comme un coup de crayon.

À la manière du croquis, il laisse apparaître des finitions désordonnées et espace ses tiges de métal entre elles, auxquelles s'ajoute des ajournements dans la composition elle-même.

« *La sculpture repose sur le vide* » Alberto Giacometti

Le travail de l'espace donne à la lumière la liberté de traverser les oeuvres et y révéler l'ensemble de la palette colorée de ses patines.

Auxiliaire du mouvement traité, l'empreinte éclectique de la lumière pousse naturellement le visiteur à circuler autour d'elle, comme nous y encourageait autrefois Rodin.

Torsade

Tiges carrées de laiton poli
2009

Marionnettiste
Tiges carrées de laiton poli
2007

Un champs de sculptures au Kiron Espace

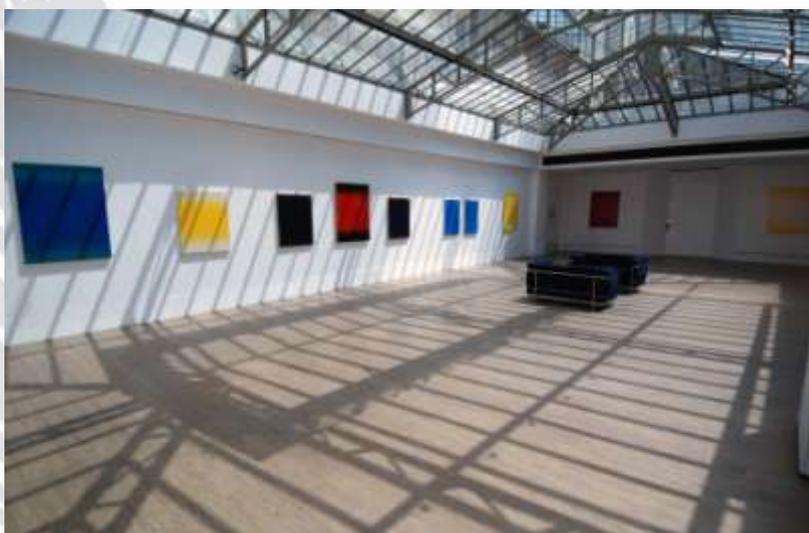
C'est dans un ancien atelier d'artistes, un bâtiment industriel aux locaux ultramodernes, que Romain de Souza choisi d'exposer.

Sa préférence va naturellement vers ce centre culturel dédié à la création qui réunit des artistes allant du spectacle vivant à la peinture en passant par la photographie, la musique, le cinéma... Cette concentration fait de ce lieu une véritable plateforme artistique.

Romain de Souza a élu cette salle unique de 160m² sous une verrière inondée de lumière pour y installer son travail. La disposition tout en longueur est étudiée pour y voir depuis cet axe une véritable forêt de sculpture.

Au milieu de ce foisonnement, des allées transversales permettent de circuler autour des œuvres agencées en réalité de manière très aérienne.

Le long des murs sont placés les croquis et dessins de la genèse de chaque projet.

Kiron Espace

« C'est tout un symbole de commencer la saison de Kiron Espace par une exposition qui évoque le mouvement. Romain de Souza est un poète capable de faire vivre la matière et de lui donner ce mouvement, le témoignage d'un geste capturé dans le temps, celui de l'éphémère, celui du danseur. Lorsque nous regardons ces sculptures, nous voyons le temps, celui sublimé par le regard. Le danseur essaie de modeler l'instant, Romain modèle le geste. Il est dans l'antithèse de la sculpture traditionnelle. Abandonnant les matériaux habituels, il travaille le métal en jouant avec le vide, l'espace et la transparence comme pour donner vie à des croquis.

Il était alors normal de présenter ce travail à Kiron Espace, dans un lieu en pleine mutation... en plein mouvement. »

Damien Saintier
Directeur de Kiron Espace

*"Les ballets ne sont que la sculpture qui bouge."
"Journal, 17 décembre 1971". Julien Green*

HTL

Tabouret stockman

Tiges carrées de fer, patine ferronnerie, acier brossé
2008

Chaussons
Tiges de laiton patinées vert de gris
2006

Conversation fraternelle
Fil de cuivre, patine ferronnerie, acier rouillé
2008

Romain de Souza à l'ouvrage. 2006

Romain de Souza

17 cité Beauharnais 75011 Paris

Tel : 06.64.36.86.29

Email : romaindesouza@gmail.com

www.romaindesouza.com