

MAURO BALLETTI

15 - 28 juin 2013 Paris

mauro d'après mauro

Charles Baudelaire, critique aigu et implacable, lorsqu'en 1859 la photographie fut admise officiellement dans le Salon parisien, écrivit un chapitre plus que jamais venimeux contre cet art auquel il reconnaissait une capacité formidable "d'enrichir rapidement l'album du voyageur", d'orner "la bibliothèque du naturaliste", de sauver "de l'oubli les ruines pendantes", mais auquel il n'était pas "permis d'empiéter sur le domaine de l'impalpable et de l'imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l'homme y ajoute son âme." Puis L'histoire a montré le contraire, mettant en évidence que l'appareil photo n'est jamais neutre, que c'est l'oeil de l'homme qui cadre les images, que la photographie ne pouvait pas être la servante de la peinture parce que les avant-gardes artistiques auraient emprunté des chemins très différents de la reproduction du réel, et la même expérimentation aurait rapidement changé le langage tant de la peinture que de la photographie. Mauro Balletti a toujours dansé sur le fil tendu entre le déclic et le dessin, entre la main qui saisit le crayon pour tracer sur le papier des signes et des illustrations liés à son propre univers figuratif, et la main qui saisit l'appareil photo pour donner corps aux vraies images de rêve, du monde de la mode à celui de l'art et de la musique. Les deux aspects de sa production, en dépit de leur diversité et de leur spécificité, partagent plus qu'un élément. Tout d'abord le papier est toujours avant tout le support sur lequel l'illustration va se poser, presque se décanter. Ensuite, c'est toujours la main qui crée l'image, en puisant dans l'oeil et dans le théâtre de l'imagination et de la création. Enfin, soit le dessin, soit la photographie se présente, dans le travail de Mauro Balletti, comme la traduction d'une ligne d'arrivée esthétique que son esprit se fixe comme objectif incontournable, quête d'une recherche inépuisable.

Cette exposition témoigne de la rencontre heureuse et fortuite du dessin et de la photographie, fruit d'un projet qui semblait initialement impossible : si le dessin était le chemin à travers lequel Mauro Balletti tâchait de construire des illustrations, des corps, des volumes, des expressions qui ne naissaient pas pour être ancrés au monde réel mais pour en être des illustrations presque archétypales, maintenant le parcours s'inverse et les illustrations tracées par des lignes aux contours sûrs cherchent leur image réfléchie, comme si le papier était un miroir qui cherche le corps qui s'y reflète, ou le fleuve cherchant Narcisse. De cette manière Mauro Balletti a cherché et photographié des corps qu'ils puisse ancrer aux hommes réels et des femmes qui, dans ses dessins, étaient seulement des pensées volées au flux des images. Il s'agit ainsi d'un "d'après" dans lequel départ et arrivée, original et variante, sont dans les mains de la même personne.

Ce qui domine - dans les dessins comme dans les photographies - ce sont les corps qui semblent engendrer la place autour d'eux avec leur présence, mais, alors que dans les dessins il y a toujours quelque indice du lieu, la ligne de la fin d'un plancher, un mur, un miroir, un lit, pour donner l'idée de tridimensionalité, dans les photographies ces indices disparaissent parce que le corps se fait volume, présence palpable, évocation incarnée, qui se détache sur un fond sans ombres, parce que ce fond sans ombres c'est l'esprit de l'artiste, d'un artiste qui a choisi, entre l'oeil et l'objectif, de flirter avec la lumière à laquelle il "est permis d'empiéter sur le domaine de l'impalpable et de l'imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l'homme y ajoute son âme".

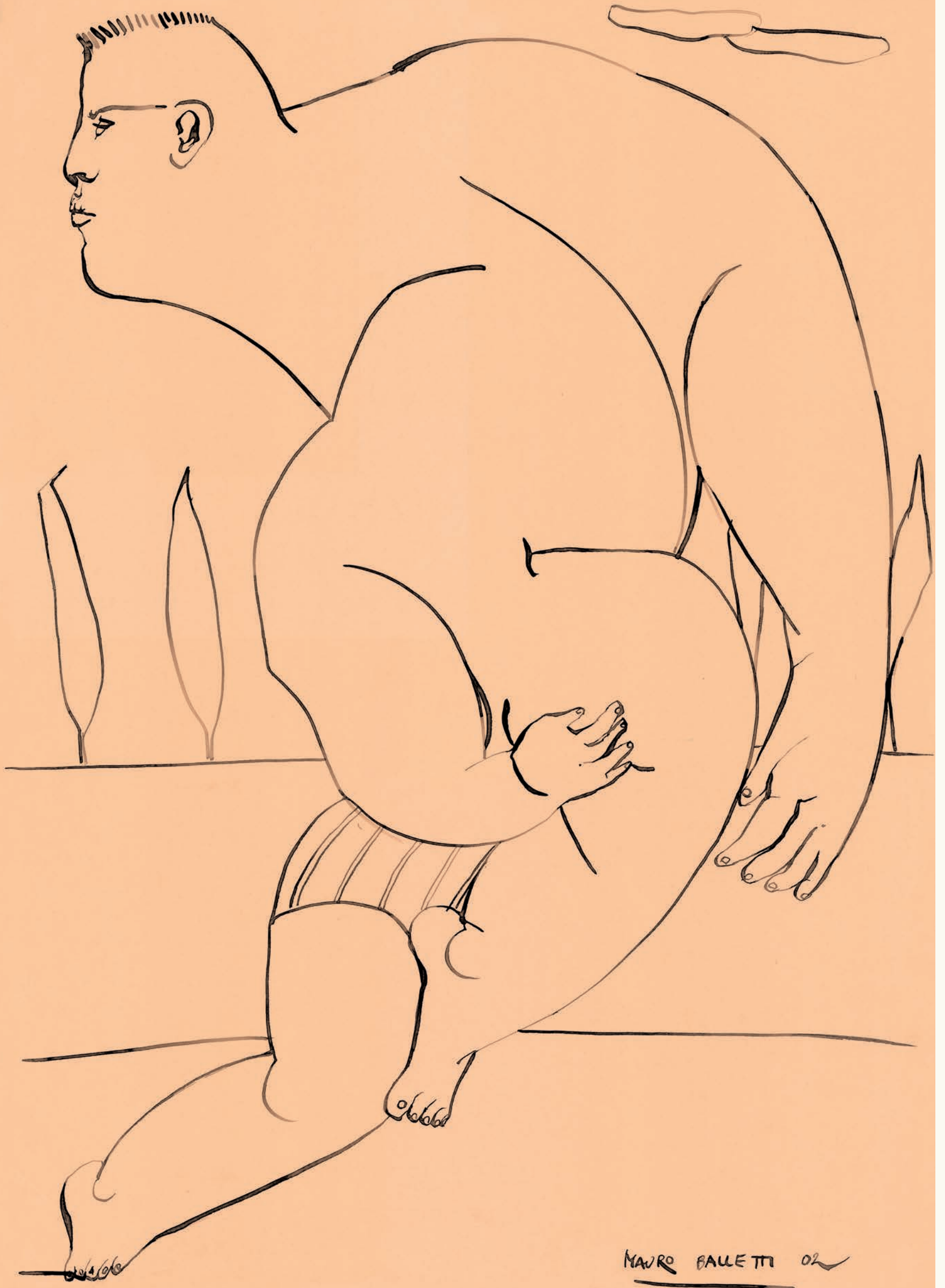
Giovanna Brambilla

Charles Baudelaire, critico acuto e implacabile, quando nel 1859 la fotografia venne ufficialmente ammessa nel Salon parigino, scrisse un capitolo quanto mai velenoso contro quest'arte a cui riconosceva una formidabile capacità di arricchire "rapidamente l'album del viaggiatore", adornare "la biblioteca del naturalista", salvare "dall'oblio le rovine cadenti", ma non le era "concesso di sconfinare nella sfera dell'impalpabile e dell'immaginario, in tutto quello che vale soltanto perché l'uomo vi infonde qualcosa della propria anima". La storia poi ha dimostrato il contrario, mettendo in evidenza che la macchina fotografica non è mai neutrale, che è l'occhio dell'uomo a inquadrare le immagini, che la fotografia non poteva essere ancella della pittura perché le avanguardie artistiche avrebbero intrapreso strade molto diverse dalla riproduzione del reale, e la stessa sperimentazione avrebbe cambiato rapidamente il linguaggio sia della pittura che della fotografia. Mauro Balletti ha sempre danzato sul filo teso tra lo scatto e il disegno, tra la mano che impugna la matita per tracciare sulla carta segni e figure riconducibili al proprio universo figurativo e la mano che impugna la macchina fotografica per dare corpo a vere immagini da sogno, dal mondo della moda a quello dell'arte a quello della musica. Entrambi questi lati della sua produzione, pur nella loro diversità e specificità, condividono più di un elemento. Innanzitutto la carta è sempre il supporto su cui va a depositarsi, se non decantarsi, la figura, in secondo luogo è sempre la mano a creare l'immagine, attingendo all'occhio e al palcoscenico dell'immaginazione e dell'ideazione, infine sia il disegno che la fotografia si pongono, nel lavoro di Mauro Balletti, come traduzione di un traguardo estetico che la sua mente si pone come obiettivo ineludibile, meta di un'inesausta ricerca.

Questa mostra documenta l'incontro felice e fortuito del disegno e della fotografia, frutto di un progetto che inizialmente sembrava impossibile: se il disegno era la strada attraverso la quale Mauro Balletti cercava di costruire delle figure, dei corpi, dei volumi, delle espressioni che non nascevano per essere ancorati al mondo reale ma per esserne figure quasi archetipali, ora il percorso si inverte e le figure tracciate da sicure linee di contorno cercano la loro immagine riflessa, come se la carta fosse uno specchio che cerca il corpo che vi si guarda, o il fiume cercasse Narciso. In questo modo Mauro Balletti ha cercato e fotografato corpi che potessero ancorare al reale uomini e donne che, nei suoi disegni, erano solo dei pensieri rubati al flusso delle immagini. Si tratta così di un d'après in cui partenza e arrivo, originale e variante sono nelle mani della stessa persona.

A dominare - nei disegni così come nelle fotografie - sono i corpi, che con la loro presenza sembrano generare lo spazio intorno a sé, ma mentre nei disegni c'è sempre qualche indizio del luogo, la linea della fine di un pavimento, un muro, uno specchio, un letto, per accennare l'idea di tridimensionalità, nelle fotografie queste coordinate scompaiono perché il corpo si fa volume, presenza palpabile, evocazione incarnata, che si staglia contro un fondo senza ombre, perché fondo senza ombre è la mente dell'artista, di un artista che ha scelto, tra l'occhio e l'obiettivo, di flirtare con la luce a cui dunque è "concesso di sconfinare nella sfera dell'impalpabile e dell'immaginario, in tutto quello che vale soltanto perché l'uomo vi infonde qualcosa della propria anima".

Giovanna Brambilla

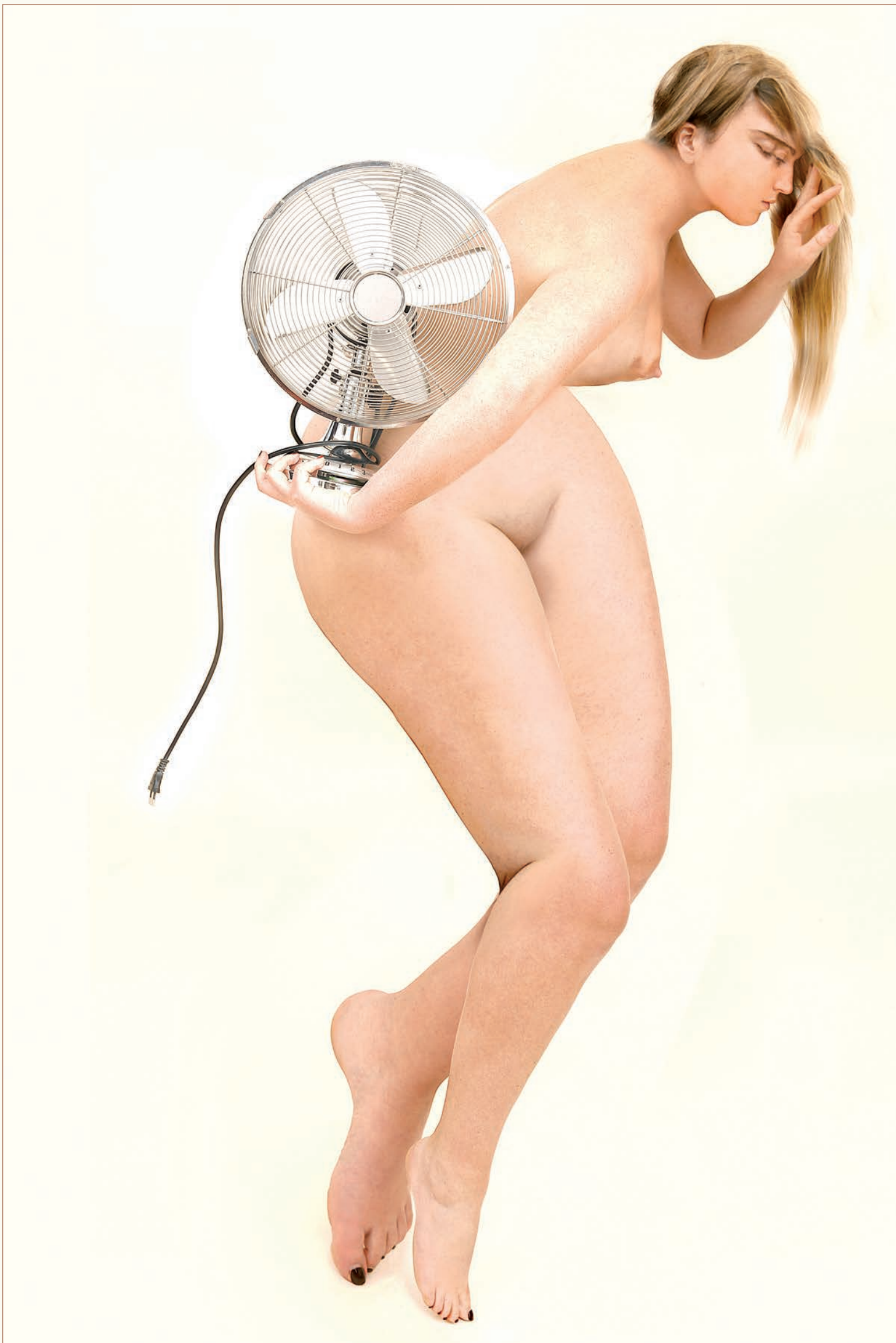
MAURO BALLETTI 02

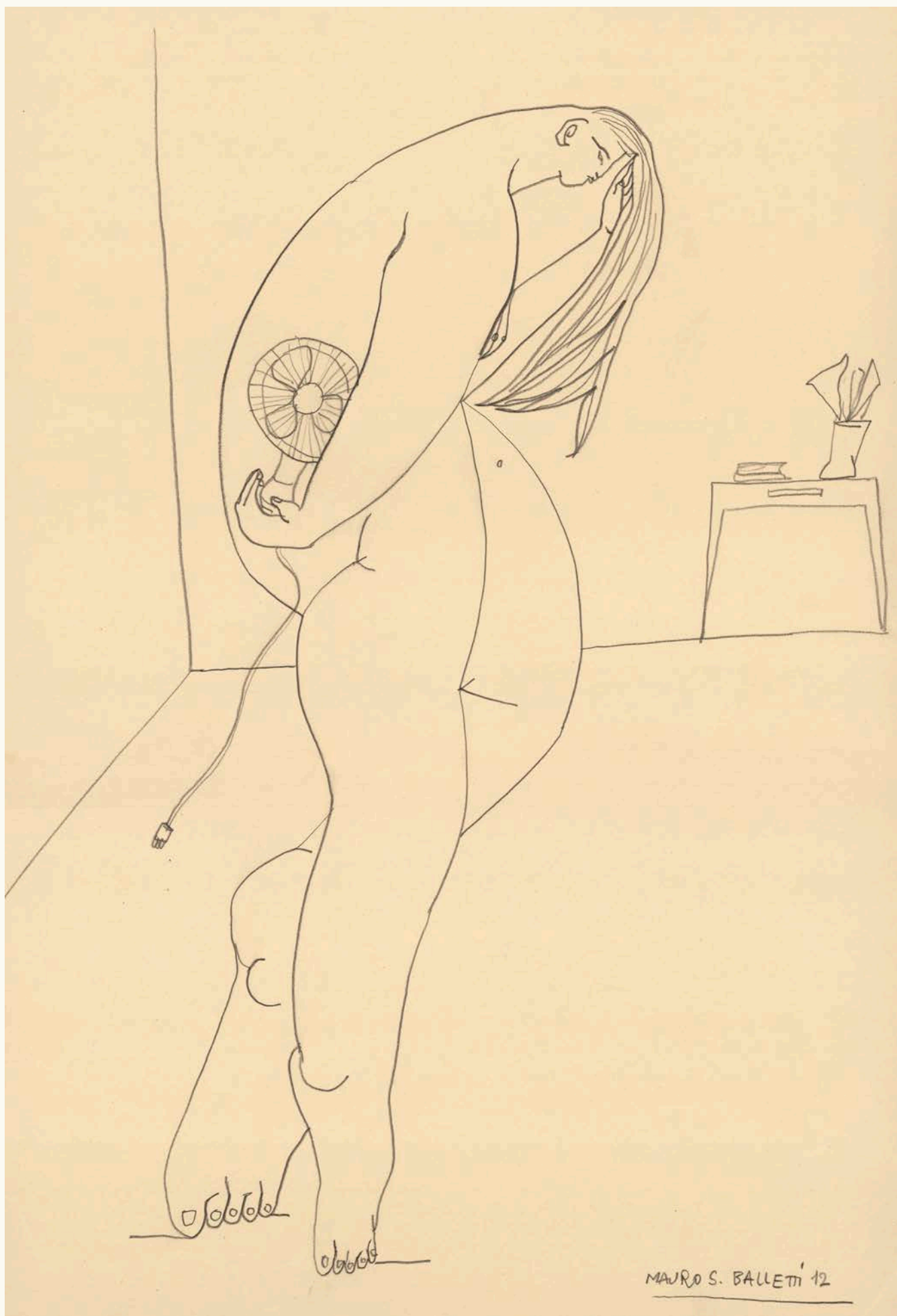

"uomo che corre" (cm. 130x180) ink on canvas; 2002-13

"uomo che cammina" (cm. 120x180) pencil on canvas; 2010-13

"nudo del ventilatore" (cm. 124x178) photo on canvas; 2013

"nudo del ventilatore" (cm. 125x180) pencil on canvas; 2012-2013

"uomo che legge" (cm. 100x140) pencil on canvas; 2013

"uomo che legge" (cm. 120x180) photo on canvas; 2012

"nudo del trenino" (cm.140x100) photo on canvas; 2013

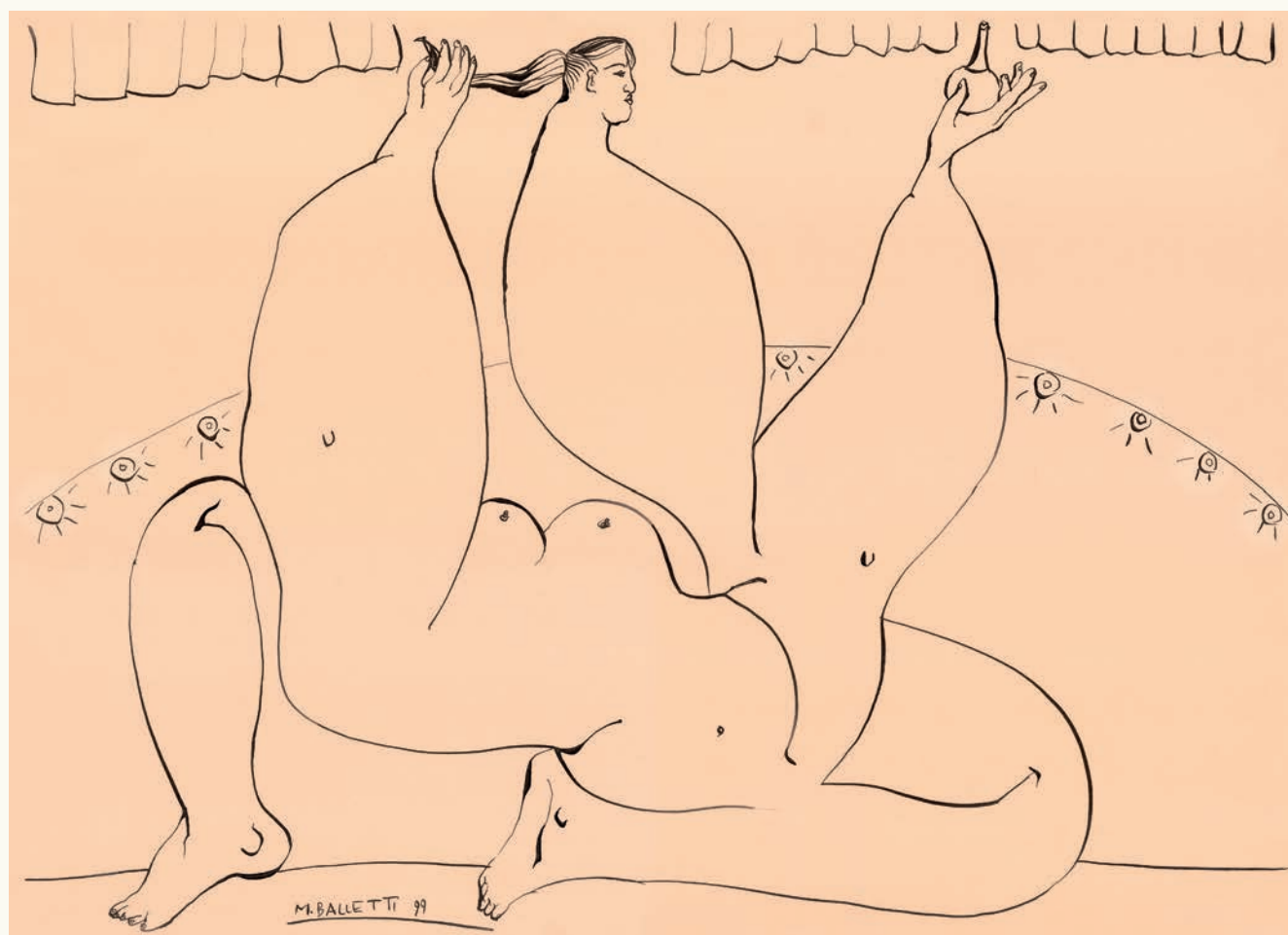
"nudo del trenino" (cm. 180x130) ink on canvas; 1990-2013

"la regina della peretta" (cm. 140x120) photo on canvas; 2013

"la regina della peretta" (cm. 150x109) ink on canvas; 1999-2013

"uomo sdraiato" (cm. 170x130) ink on canvas; 1991-2013

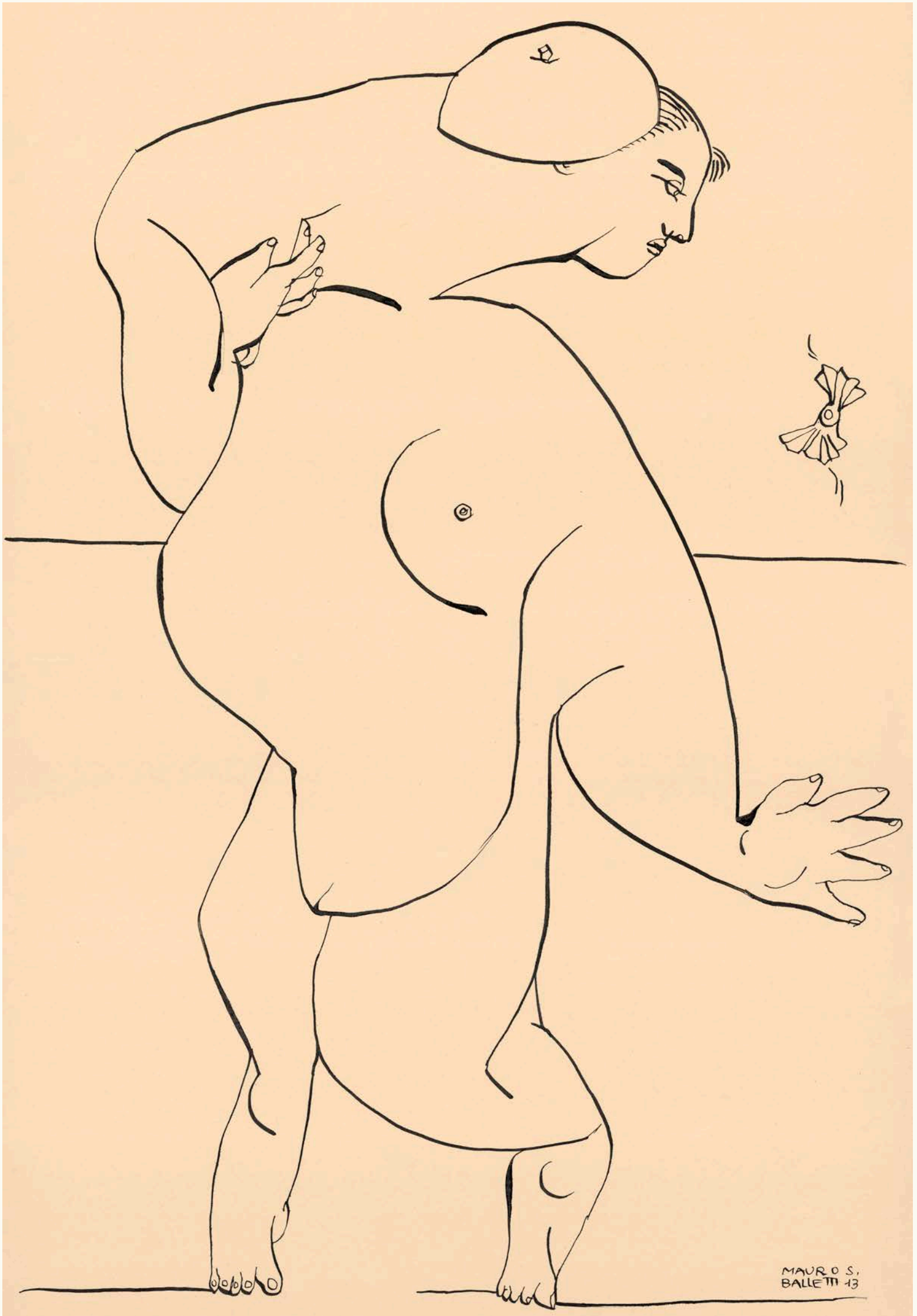

"the pussy sniffer" (cm. 144x132) ink on canvas; 1981-2013

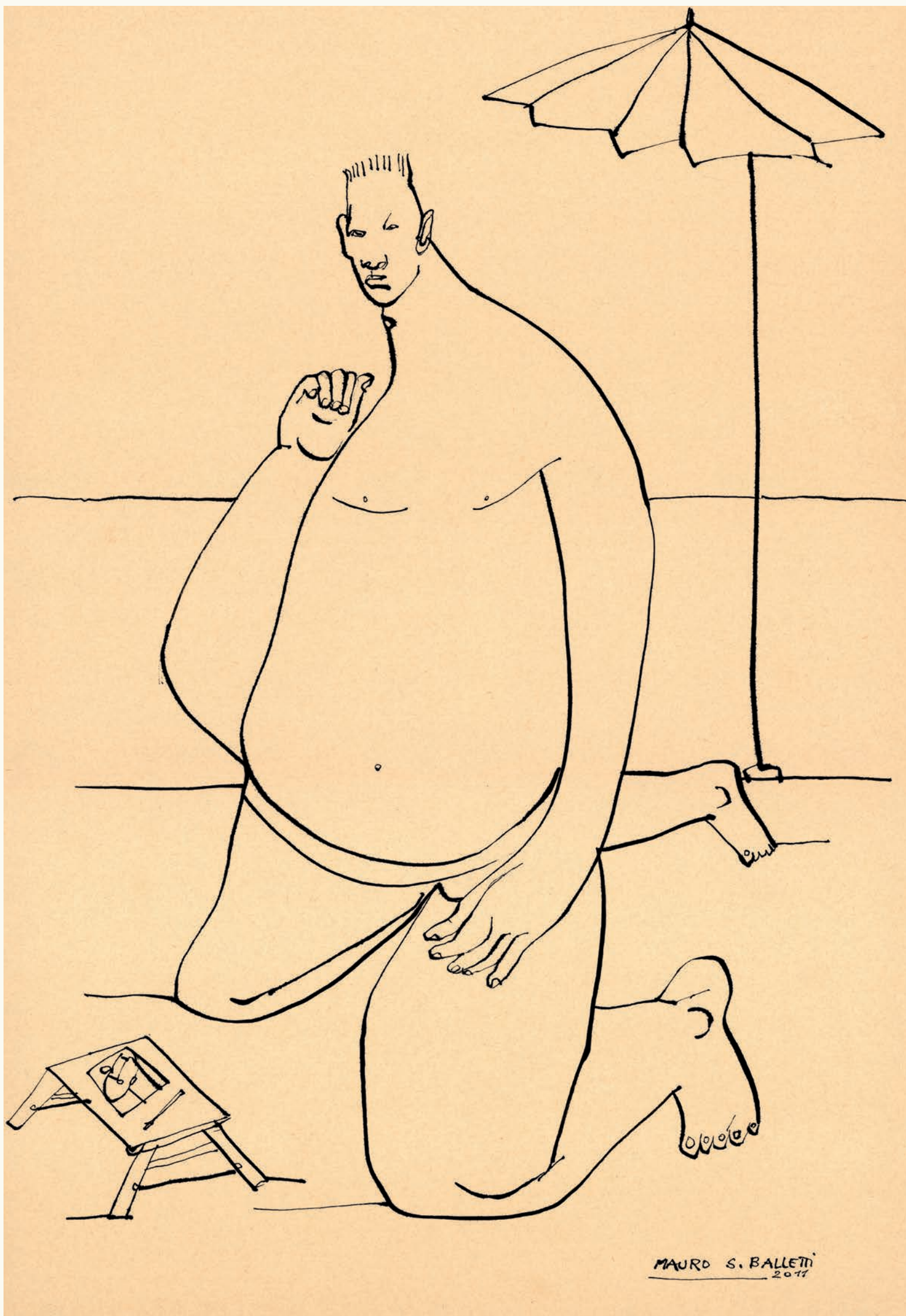
"giocatori" (cm. 180x125) ink on canvas; 2007-2013

"nudo della caramella cadente" (cm. 110x160) ink on canvas; 2013

"bagnante" (cm. 126x180) ink on canvas; 2011-2013

sur la couverture: "nudo" (cm. 132x180) photo on canvas; 2012

www.mauroballetti.com

LE PURGATOIRE
54 PARADIS

Le Purgatoire - 54 Paradis
54 rue de Paradis
75010 PARIS
www.le-purgatoire-paris.fr