

**dany io
sculpteur
10 ans de
création**

**116 pages
24x32 cm**

Extraits de la 4° de couverture

(...) ma passion pour les marbres,
mon parcours d'artiste-sculpteur,
Et mes sources d'inspiration...

Conçu et écrit pour tout lecteur curieux
À lire comme un magazine,
avec des « encarts » qui jalonnent
des articles de fond ...
Avec des poèmes en résonance ...
Et des témoignages.

La critique de mon oeuvre par des
universitaires :
Percer le mystère de la création ?
Comment sont nées ces créations
« matières à penser » ?
Pénétrer les 3 dimensions,
imaginaire, poétique, intemporelle

Une équipe européenne
de 12 contributeurs.

Introduction

— Stones as alive as the sea — THRILLING TIMELESS UNIQUE

"Des pierres aussi vives que la mer"...

C'est évidemment unique, sans fin ni limite, captivant, passionnant, enthousiasmant !

Mais enfin, quel délire artistique peut conduire une femme à associer la pierre, la mer et la vitalité ?

Animée de courants et marées, l'eau est en perpétuel mouvement. Vapeurs ou embruns, elle s'élance vers le ciel ; pluie ou neige, elle pénètre et vivifie la terre, et elle alimente sources et fontaines. La vie est née dans la mer, mais c'est la Terre-Mère qui fut sans doute la première Divinité de l'humanité émergente.

Et l'homme dressa des pierres debout, bien enracinées en terre, des statues à son image.

"Des pierres aussi vives que la mer" ne relève donc pas de l'oxymore mais d'une dualité créatrice, fondamentale et essentielle, qui génère l'UN entre Matière et Dynamique.

Selon le physicien Hermann Minkowski, (in Rinuy 2016 "La sculpture contemporaine"), je cite : *"l'espace en soi et le temps en soi sont condamnés à disparaître comme des ombres et, seule une union de l'un et de l'autre conservera une réalité indépendante"*. Depuis 1908, l'espace se mesure avec la vitesse de la lumière : le temps qu'elle met à nous sensibiliser. Et aux confins inexplorés de l'Univers, la lumière primordiale est toujours présente !

C'est là, en ce 21e siècle, le défi de la sculpture, que de manifester, par delà la forme et le sujet, cette conscience intemporelle Vie — Mort. Défi que je tente de partager avec vous au moyen de ce livre.

"La sculpture est un art du vide..."

Prendre une pierre en mains : la considérer, le dialogue s'établit ...

Elle chuchote, elle clame ; elle interroge, suggère, elle affirme et s'impose ! Chaque pierre me parle avec son tempérament, avec sa lumière intérieure.

L'œuvre à réaliser est dévoilement, maïeutique.

Tailler, sculpter ouvre une voie entre la lumière ambiante, solaire, et lumière cachée au sein de la Matière.

Le geste est sans retour. Réussir la fusion de l'éclat de la pierre avec la lumière céleste. Rencontre au creux d'une courbe d'où jaillit une multitude d'étincelles.

Féconde création née de cet *"art du vide"*

"... et seule l'atteint, la main qui obéit à l'entendement."

MICHEL-ANGE

Dix ans de création Dany io Sculpteur

est conçu à l'adresse du plus grand nombre, les passionnés, les curieux, les "sans-a-priori", les "ouverts"...

Ecrit et composé dans un esprit de partage et de transmission, ce livre met en dialogue mes sculptures, une soixantaine, avec une douzaine de poèmes.

Par la magie poétique, le rythme des mots rencontre en écho la dynamique de la sculpture ; les sons sont en résonance avec les formes et les couleurs...

Des citations, littéraires, philosophiques, inscrivent la quête actuelle, telle un maillon, au sein de cette chaîne d'artistes et de critiques sans-début ni-fin, "timeless".

Ce livre peut être lu comme un magazine, en commençant par le thème ou l'article, qui vous attire. Trois chapitres pour

- 1- découvrir la femme artiste,
- 2- explorer le monde des roches à sculpter, les marbres,
- 3- décoder les courants artistes du 20e siècle qui portent mon inspiration.

À chaque fin de chapitre, une double-page se lit comme un article, une brève, un "focus" pour évoquer un autre artiste, ou apporter un éclairage particulier.

Moins conventionnel, le quatrième chapitre présente l'originalité d'être conçu à partir d'un conte, une rencontre sur le Mont Olympe.

Tel un "banquet platonicien", les Artistes tentent de percer les secrets de la création artistique, de la beauté et de l'harmonie... Témoignages et commentaires se succèdent :

Victor Pallàs i Arissa, avec une approche symbolique, et Vladimir Növotni, dévoilant par touches progressives, nous livrent deux puissantes analyses critiques, qui se complètent et s'accordent avec la dimension imaginaire de ma création, laquelle était pressentie avec le conte initial.

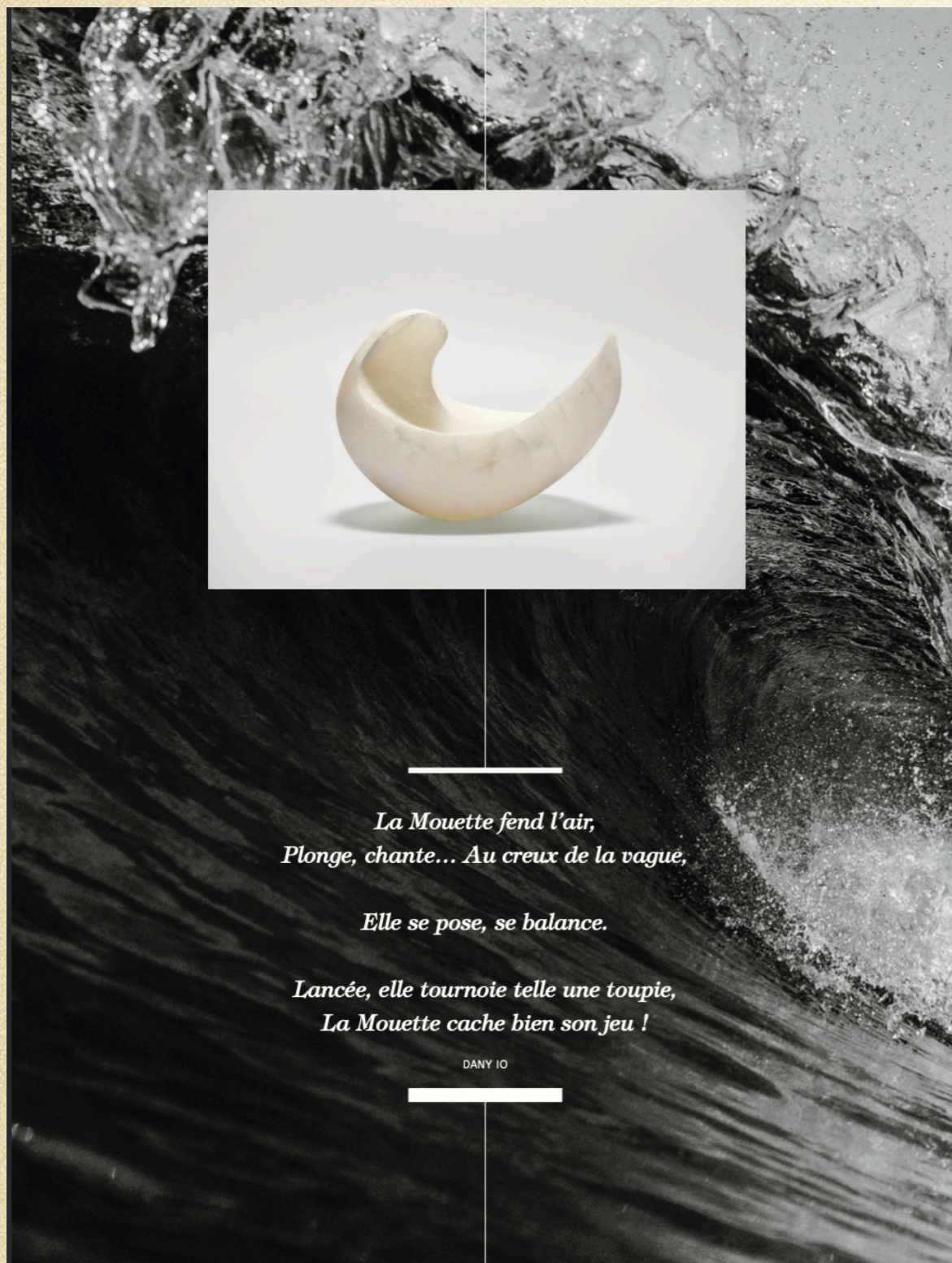
Ce livre est en majeure partie rédigé en français, - en évitant les barbarismes du "franglais" - mais il fait aussi le pari que, peu ou prou, nous sommes disposés à accueillir la langue de l'Autre, anglais, espagnol, parce que notre culture est commune, et notre destin irréductiblement lié depuis 2000 ans, en dépit des aléas politiques.

La dimension européenne de cet ouvrage est affirmée par les témoignages de Lynn Mc Nicholl, de Dalibor Rihaneck, de Graham Montgomery, aux côtés de mes amis poètes poitevins et rochelais. Merci à tous !

Ce livre est donc une œuvre commune réalisée avec douze contributeurs fédérés autour de ces 10 ans de créations statuaire. Diversité des approches, des modes d'expression de l'émotion et de la réflexion, multipliant les angles de vue, lesquels sont autant d'éclats de lumière !

Chaque double-page est richement illustrée

*La Mouette fend l'air,
Plonge, chante... Au creux de la vague,*

Elle se pose, se balance.

*Lancée, elle tournoie telle une toupie,
La Mouette cache bien son jeu !*

DANY IO

Créer le mouvement, jouer !

Comme Barbara Hepworth l'exprime, l'artiste sculpteur joue avec les Éléments. Si la roche est primordiale, l'Air est manifesté par le volume absent qui enveloppe ou traverse la matière et conditionne ainsi la forme. La gravité est l'acteur incontournable, allié ou ennemi, du sculpteur. Pour le maîtriser, il faut du mouvement : la fluidité de l'Eau.

Ainsi la mer a été l'un des premiers thèmes que j'ai exploré : j'ai tenté de rendre la pierre aussi fluide que la mer et d'en exprimer les pulsations... La collection "Vagues Atlantiques" comprend sept pièces : l'eau primordiale "Génésis", une vague surgissante "Écume", voluptueuse "Déferlante", un puissant mur d'eau qui s'abat sur les terres "Xynthia", la mer berceau de la Vie "Mare genatrix"... et dernièrement "La Grande Vague" inspirée par Hokusai ainsi que "Mémoire de Forme, la Mer".

PHOTO : Sculpture "Muse", Dany io.

**On ne peut saisir la réalité qu'en prenant en considération
la multiplicité des perspectives**

Ma recherche se poursuit aujourd'hui avec des "sculptures mobiles", qui conjuguent "centre de gravité et mouvement". Parce que "sculpture / statue", évoquent "stabilité, statique", il me manque la dynamique vitale ! Une pierre peut-elle bouger sans risquer de se détériorer ?

Voilà un défi à relever : dépasser les antagonismes, les muer en complémentarité... C'est le cas de "La Mouette" et de "Sans Dessus-Dessous".

Et le Feu ?

Il est à découvrir en méditant chaque œuvre. C'est votre part de l'ouvrage ! Lequel ne peut exister que par la rencontre entre vous, votre regard, et moi, ma conviction, "mutation du regard en langage".

"Sans Dessus-Dessous", initialement nommée "9D" comme "trois fois trois D", est une création organique, dynamique, travaillée pour tenir en équilibre de 3 manières différentes. Cette pièce change donc de position selon l'humeur de son

collectionneur ! Mon propos est de mettre en évidence qu'on ne peut saisir la réalité qu'en prenant en considération la multiplicité des perspectives. L'angle de vue, c'est le point de vue qui évolue d'une personne à l'autre. Le Bronze s'imposait pour une pièce destinée à être manipulée chaque jour, pour créer la vision du jour !

Pour Vladimir Növotni, "Sans dessus-dessous" est une œuvre qui voile sous une apparence fantaisiste une quête mystique, p84.

Pour Christian Lemaignan, elle figure la flamme qui rassemble et illumine le foyer familial ; cf son poème p.85.

Cette diversité d'approches et de ressentis m'enchantent ! En effet, c'est une richesse pour chacun de nous.

Au sens commun, cela permet de parcourir toute la richesse formelle des courbes et de leur harmonie. Au sens philosophique, la capacité à apprécier les points de vue plus ou moins convergents, divergents, témoigne d'une ouverture à la tolérance et à l'altérité.

Découvrir simplement le monde des pierres « qui brillent »

Riche matière, certes, mais pas facile à travailler

La vie de ces roches a été tumultueuse avant que l'homme ne les cueille au sein d'une carrière sombre et humide. Il m'a fallu comprendre le processus géologique complexe que le géologue nomme "métamorphisme". Schématiquement

Au départ, on a des sédiments accumulés par des millions d'années d'érosion de la roche primaire. Comme la planète Terre est animée de mouvements tectoniques, de failles, ces monceaux de sédiments s'effondrent dans le manteau terrestre où ils se liquéfient. Température et pression vont alors provoquer une micro-cristallisation qui modifie la structure des sédiments en fusion. Les mouvements tectoniques, les éruptions, vont remonter ces magma métamorphiques dans la croûte terrestre, ils refroidissent. Les carrières de marbres, roches métamorphiques, se trouvent à flanc de montagne ou au creux de cassures du sous-sol.

Ce phénomène de micro-cristallisation permet une diffraction de la lumière et explique pourquoi ces roches brillent quand on les polit. Et elles sont "difficiles" à sculpter, même si elles ne sont pas "dures", quand on choisit une variété statuaire. La difficulté vient de ce qu'elles peuvent être feuilletées, ou non homogènes incluant d'autres roches ...

**She's the boss !
c'est la pierre
qui commande !**

PHOTO : sculpture "She's the Boss" détails — Dany io

Le "Génie" géologique : Regardons-le à l'œuvre !

- "Gaïa", p.33, est ornée d'une écharpe noire, bioxyde de manganèse, ainsi gracieusement déposée par le "hasard" géologique ;
- "She's the Boss", ci-contre, a été sculptée en suivant les strates colorées par les oxydes métalliques, puis plissées lors du refroidissement.
- "Transmutation", p.94, a été composée à partir d'un même bloc, d'un côté de couleurs foncées mélangées et de l'autre d'un vert amande quasiment pur.
- Autre illustration des surprises que procurent les roches métamorphiques : dans un bloc d'environ cinquante centimètres cubes de stéatite du Brésil, mon ciseau s'est heurté à un morceau de quartz natif. Alors que la taille était bien avancée, j'ai dû modifier, revoir l'ensemble de ma création, et j'ai créé "Richesse Intérieure", p.34.

PHOTO : sculpture "She's the Boss" — Dany io

Diversité de l'oeuvre créative de Dany ...

*C'est un éveil, la Liberté est Mère,
pleine lumière, conscience éphémère.*

*Dénouer les liens qui m'enserrent,
qui, tel un Cerbère, se régénèrent.*

*Épreuves à subir, toutes mirifiques :
dissoudre le noir "mouton", espoir,
se parer de blanche candeur, provisoire,
muter en héros fier et rutilant, illusoire !*

*A la fin, passer de l'autre coté du miroir ...
Qui sait ... entrevoir l'Or philosophique ?*

DANY IO SCULPTEUR

Invente- moi la Liberté !

Liberté ?
Elle éclaire le monde,
mais le monde l'a-t-elle comprise ?
Voici une oeuvre DADA,
inspirée par Francis Picabia :

*"Un esprit libre prend des libertés,
même à l'égard de la liberté"*

Liberté Egalité Fraternité

*Vêtue du vert tigré de la serpentine, la liberté va, s'élançe, conquiert.
Avec la fermeté du marbre blanc, l'égalité évalue, pense, ordonnance.
Douce roche, mauve au cœur tendre, la stéatite est toute fraternité.*

Une oeuvre mise en relation avec nos racines culturelles ...

Electre :

*Que la Terre entende ma prière,
elle qui enfante tout, nourrit tout.*

*Et des morts qu'elle reçoit,
s'engrosse pour redonner
la Vie*

ESCHYLE

Lucy, l'Africaine,
Mère symbolique de l'humanité
émergeant de la Matière,
elle est en marche ...

PHOTO : sculpture "Lucy l'Africaine", Dany io

Honneur à tous les contributeurs !

Les auteurs.

Dr Vladimír Nòvotný Ph.D.

présente une riche carrière, de la recherche à "L'institut de la Littérature Tchèque" (Prague), à l'enseignement au sein de la Faculté des Sciences Sociales de l'Université Charles de Prague, puis à la Faculté de Pédagogie à Plzeň, et à la Faculté de Lettres à Pardubice. Son ambition est de dispenser au plus large public la richesse de la Littérature inscrite dans le contexte le plus étendu : culturel, artistique, historique. La critique d'art est au cœur de cet engagement, avec la publication de nombreux ouvrages. Aujourd'hui, il enseigne à Prague à l'Université de Création Communicative.

www.vskk.cz

Victor Pallas I Arissa

fut professeur de Philologie en Langues Romanes à Barcelone. Il a également enseigné à l'Université de Paris-Sorbonne, Centre d'Études Catalanes, en 1985 - 86. Écrivain et critique d'art, Victor Pallas I Arissa a publié les livres de poésie *Veus* (avec Joaquim Pardo, édition de l'auteur, 1982), *Camí cap al somni* (Oikos-Tau, 1996) et *Memòria primera* (La Busca, 2001) et dispersé des poèmes dans des publications et divers recueils de poésie : *L'alfabet de la llibertat : missatge escrit*, Corbera d'Ebre, 1999 ; *Homenatge a Pau Casals*, 1999. Il a collaboré avec différents artistes plasticiens, avec qui il a partagé une amitié personnelle : *Poèmes i dibuixos* avec Eduard Oliva ; la Suite parisienne "plaquette", avec Lluís Badosa, avec le peintre et publiciste Manel J. Arnalot ou avec aussi la peintre et pédagogue d'art Mariona Millà, entre autres.

Pascal Thomas

est artiste photographe et créateur graphiste, fort d'une solide formation professionnelle à Atlanta (USA). Avec une riche expérience en agences publicitaires (La Rochelle et Tunis), puis au sein du Conseil Général de la Vienne, il créé en 2012 l'Agence Two the Point, actuellement sise à Saint-Benoît en Vienne.

www.twothepoint.fr

Graham Montgomery

est Proviseur de La Royal School de Armagh, en Ulster. Il a consacré sa carrière à l'éducation, après avoir étudié l'histoire et les sciences politiques à la Queen's University de Belfast. La Royal School Armagh, a été fondée par le Roi James 1er en 1608. Elle scolarise des enfants entre 3 et 19 ans, venant du monde entier. Elle s'efforce de combiner valeurs traditionnelles et réussite scolaire élevée ; l'équipe éducative s'applique à développer des personnalités affirmées grâce à une pratique d'activités péri-scolaires diversifiées. La pratique artistique s'inscrit dans ces parcours de réussite.

www.royalschool.com

Lynn Mc Nicholl

est professeur de Littérature et de Français à la Royal School Armagh. En lien avec les Universités de Belfast et de Poitiers, entre 1996 et 99, elle a enseigné l'anglais au Lycée de Cognac et réalisé des missions de guide touristique pour la Maison Courvoisier à Jarnac.

Dalibor Rihanec

est artiste-peintre tchèque. Artiste accompli qui maîtrise le dessin, l'huile et l'acrylique, le pastel, la gravure et la tapisserie. Il est fêté, en cet été 2021, par la Municipalité de PISEK, qui consacre une rétrospective sur toute sa vie d'artiste...

Dany io sculpteur

Dany se fait appeler "io" dès ses 15 ans, mais n'est devenue "sculpteur" qu'à 51 ans ! Elle pratique le dessin et la gouache et s'initie à la peinture à l'huile au fil de sa vie d'adulte, entre vie familiale et contraintes professionnelles. De nombreuses lectures comblent sa curiosité et enrichissent son imaginaire, notamment les mythes primitifs qui fondent nos racines culturelles. Questionnement, changement de vie : elle apprend à sculpter, s'inscrit à l'Université en "Histoire de l'Art". Dany-io-Sculpteur est née !

www.emotions-arts.fr

Ont participé à la réalisation de cet ouvrage ...

Auteurs

Dany Io Artiste Sculpteur - La Rochelle (France)
Victor Pallas I Arissa Universitaire, critique d'art - Barcelona (Cataluna)
Vladimír Nòvotný Universitaire, critique d'art - Praha (Czech Republik)
Pascal Thomas Photographe, design graphique ZTP Poitiers (France)

Poèmes et témoignages

Chantya "Cosmos", poétesse - Niort (France)
Denise "Haiku", artiste sur porcelaine - Niort (France)
Martial Havel "Communion" marin retraité et poète - La Rochelle (France)
Christian Lemaignan "La Flamme d'or" universitaire retraité, poète - La Rochelle (France)
G. WC Montgomery "For our time" Headmaster Royal School Armagh (Northern Ireland)
Stéphane Nadler "Le sculpteur" poète - Lussac-lès-Château (France)
Lynn Mc Nicholl "As an Artist" Professeur Littérature & Français - Armagh (N-Ireland)
Dalibor Rihanec "Mystica" Artiste-Peintre - Pisek (Czech Republik)

Citations littéraires, poétiques ou philosophiques

Henri Bergson Citation - in "L'évolution créatrice" 1907
Albert Camus Extrait du Discours de Stockholm - Prix Nobel 1956 "Littérature"
Eschyle Citation - "les Choréphores"
Khalil Gibran Citation - Poète, romancier, dessinateur
Héraclite Citation "fragments"
John Keats Extrait de "A thing of beauty is a joy for ever"
Michel-Ange Citations - Artiste peintre sculpteur poète...
Antonio Machado Extrait du Recueil Cantares "Caminante"
Henri Moore Citation - Journal de l'artiste
Jacques Perry-Salkow Citation - Musicien et passionné d'anagrammes !
Francisco Picabia Citation lue lors de l'expo "DADA" MAM-Pompidou
Plotin Extrait de "Ennéades"
Reiner Maria Rilke Citation "Conseils..."
Pierre de Ronsard Citation - "Sonnet 4"
Wisława Szymborska Citation - "Me promener ..." Prix Nobel 1996 "Littérature"

Pour acheter ce livre : Prix 29,50€ ttc

Avec livraison à domicile : ajouter frais de port 7,50 €

PAIEMENT

*De préférence par **PAY-PAL** 37€ « @DanyloSculpteur »
pour une livraison sous 3 jours ouvrables.*

Par chèque : **Dany Biard - 29 rue st François 17000 La Rochelle**
Expédition après encaissement du chèque (délai 2 semaines)

*Merci de préciser l'adresse de livraison France ou Etranger
Et si vous souhaitez une dédicace ... le prénom*

NB : nous prenons à notre charge le supplément de frais de port
pour les envois hors France métropolitaine.

Pour éviter les frais de port,
des DEDICACES sont programmées à La Rochelle, Niort et Poitiers

RESERVER vos exemplaires par email sur danybiard@icloud.com

Et vous serez avertis des LIEUX, DATES, HORAIRES