AILYOS

ART & NATURE

TRANSFORMATION

EXPOSITION DE SCULPTURES EN PLEIN AIR
1er JUILLET – 24 OCTOBRE 2021

WWW.AILYOS.COM

SOMMAIRE

AILYOS ART NATURE 2

MESSAGE DE L'AMBASSADRICE 4

AIGLE 7

Isabelle Thiltgès 9

Jerzy Jotka Kedziora 11

SPIRALE Nicolas Bamert 15

David Foutimasseur 17

Pascal Bettex 19

Nicolas Pahlisch 21

Georg Loewit 23

Helène Yousse, Johannes Zacherl 25

Cristina Marques 27

Bruno Guihéneuf 29

Jerzy Jotka Kedziora 33

Cristina Marques 35

Mieke Heybroek & Ulysse Plaud 37

Raphy Buttet 39

Nicolas Bamert 41

YVORNE 45

Pedro Marques 47

Werner Keist 49

Bruno Guihéneuf 51

LES MOSSES 53

GAMelle 55

Lara Steffe, Alexandre Berlioz,

Pavel Spelda, Hugues Grammont,

Yann Dumas 57

Christel & Laura Lechner 59

Kim Boulukos 61

Pascale Planche 63

Roland Hirtz 65

LEYSIN 67

Myriam Roux 69

Pieter Obels 71

Alexandre Berlioz, Enzo Graftieux 73

Maurizio Perron 75

Jerzy Jotka Kedziora 77

Alexia Weill 79

Bullitt Ballabeni 81

Maurizio Perron 83

AILYOS ART NATURE

Transformation

“Tant de mains pour transformer ce monde et si peu de regards pour le contempler!”

Julien Gracq - Lettrines

Traversant depuis plus d'une année, une période de vie particulièrement éprouvante pour le monde entier, le thème “transformation” nous est apparu comme évident et riche d'expressions philosophiques et artistiques.

La sélection d'artistes proposée pour cette 4ème édition offre une vision poétique de l'art et invite à la contemplation sereine, idéale pour reprendre racine dans des valeurs fondamentales.

Art et nature, une alliance évidente et particulièrement bienvenue: rencontrer l'art dans des mises en scène d'exception, offre à nos visiteurs un programme riches d'émotions.

Nationaux et internationaux, les artistes apprécient unanimement l'installation en milieu urbain à Aigle et Yverne, pour progressivement rejoindre le col des Mosses en moyenne montagne et terminer à plus de 2000m d'altitude à Leysin à la Berneuse.

Nouveautés pour cette année, d'une part, un pays hôte d'honneur: la Pologne et les 9 œuvres de l'artiste Jerzy Jotka Kedziora. D'autre part, un chapitre “art cinétique” avec l'intégration de l'exposition Spirale qui présente 4 artistes à Aigle.

Nous ne saurions trop vous conseiller de porter vos regards sur ces 38 nouvelles œuvres afin de leur témoigner votre intérêt, de les contempler et de trouver au travers de leur poésie le réconfort et le partage dont nous avons tous besoin.

“So many hands to transform this world and so few eyes to contemplate it!”

Julien Gracq - Letters

As we have been going through a particularly trying period of life for more than a year now, the theme of “transformation” seemed obvious to us and rich in philosophical and artistic expression.

The selection of artists proposed for this 4th edition offers a poetic vision of art and invites to serene contemplation, ideal to take back root in fundamental values.

Art and nature, an obvious and particularly welcome alliance: meeting art in exceptional settings offers our visitors a programme rich in emotions.

National and international, the artists unanimously appreciate the installation in the urban environment of Aigle and Yverne, to progressively reach the Mosses pass in the mountains and finish at an altitude of more than 2000m in Leysin at La Berneuse.

New for this year, on the one hand, a guest country of honour: Poland and the 9 works of the artist Jerzy Jotka Kedziora. On the other hand, a “kinetic art” chapter with the integration of the Spirale exhibition which presents 4 artists in Aigle.

We cannot recommend enough that you look at these 38 new works to show your interest, to contemplate them and to find in their poetry the comfort and sharing that we all need.

LE COMITÉ D'ORGANISATION

Patrick Bürgin, Aurélie Bertholet, Arek Smigielski, Marie-Hélène Heusghem, Jean-François Gailloud

MESSAGE DE L'AMBASADRICE

Le thème d'Ailyos Art Nature 2021 est "Transformation". En effet, les œuvres étonnantes d'une sélection d'artistes internationaux distingués ont transformé les rues, les prairies, les ruisseaux et les montagnes d'Aigle, d'Yvorne, des Mosses et de Leysin, ajoutant à leur beauté déjà étonnante. Cette exposition montre qu'il n'y a pas de contradiction entre la nature et la culture, qu'elles peuvent se compléter et créer l'expérience esthétique ultime. Je suis particulièrement heureuse que la Pologne ait été invitée à être l'invité d'honneur de cette édition, et que notre pays soit représenté par un si grand artiste. Jerzy Kędziora est un sculpteur de renommée internationale, ses œuvres ont été exposées dans le monde entier.

Ce qui rend son art si extraordinaire, c'est sa légèreté. Ses sculptures ont certes un poids substantiel, mais elles sont si élégamment exécutées, si pleines de vie et de mouvement, qu'elles semblent flotter dans l'air ou sur l'eau.

Les œuvres de Jerzy Kędziora ne se contentent pas de défier la gravité, elles remettent également en question les conceptions courantes de l'art par leur placement peu orthodoxe et leur style décontracté et quotidien. Elles semblent très naturelles et s'intègrent parfaitement dans la merveilleuse galerie en plein air qu'est Ailyos Art Nature 2021.

The theme of Ailyos Art Nature 2021 is "Transformation". And indeed, the amazing works by a group of distinguished international artists have transformed the streets, the meadows, the streams and the mountains of Aigle, Yvorne, Les Mosses and Leysin, adding to their already stunning beauty. This exhibition shows that there is no contradiction between nature and culture, that they can complement each other and create the ultimate aesthetic experience.

I am particularly pleased that Poland has been invited to be the guest of honour of this edition, and that our country is represented by such a great artist. Mr Jerzy Kędziora is a sculptor of international recognition, his work had been shown all over the world.

What makes his art so extraordinary is its lightness. His sculptures do have substantial weight, but are so elegantly executed, so full of life and movement, that they seem to float in the air or over water.

Mr Kędziora's works not only defy gravity, they also challenge common conceptions of art with their unorthodox placements and their casual, everyday style. They seem very natural, fitting perfectly into the wonderful open-air gallery that is Ailyos Art Nature 2021.

Iwona Kozłowska

AMBASSADRICE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
EN SUISSE

AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF POLAND
TO THE SWISS CONFEDERATION

6 THE CONJURER
Jerzy Jotka Kedzior

AIGLE

ART & NATURE

1 ACMÉ
Isabelle Thiltgès
TPC – Place de la Gare

2-8 THE EMERALDS • PUPPETTER • ACROBATIC DUET • AT THE FINISH LINE • CONJURER • GYMNAST WITH A SASH • THE LAST HURDLE
Jerzy Jotka Kedziora

9 SPIRALE
Pascal Bettex, Nicolas Bamert, Nicolas Pahlisch, David Foutimasseur
Dépôt TPC Aigle-Leysin

10 SPECKBACHER-STRASSE
Georg Loewit
Ancien Hôtel de Ville

11 LES COMMÈRES
Hélène Yousse et Johannes Zacherl
Ruelle de Jérusalem

12 ICE RAINBOW
Cristina Marquès
Église du Cloître

13 FLEX 222
Bruno Guihéneuf
Église du Cloître

14 FLEX 216
Bruno Guihéneuf
Église du Cloître

15 SOUNDLESS
Jerzy Jotka Kedziora
Église du Cloître

16 ICE SKYSCRAPER
Cristina Marquès
Cour du Château

17 SCULPTURES ET PEINTURES
Mieke Heybroek et Ulysse Plaud
Dans le Château

18 LA LEÇON DE TAILLE
Raphy Buttet
Vignes près du Château

19 LES AMOUREUX
Nicolas Bamert
Hugo Shop – Reitzel

20 CONQUISTADOR
Nicolas Bamert
Hugo Shop – Reitzel

A PEOPLE ON THE WALL
Konstantin Edvokimov
Tour des pompiers

I ACMÉ

Isabelle Thiltgès

Acmé ou l'histoire d'un cheminement dans les montagnes jusqu'au sommet.

Une interprétation pénétrante de l'accomplissement à travers cette sculpture en bronze pensée par Isabelle Thiltgès en deux éperons rocheux facettés par les lignes justes signature de l'artiste, et fonctionnant ensemble pour autoriser la rencontre des personnages qui les achèvent, dont ils deviennent sommet. Acmé, un Haïku si la sculpture avait été poème tant elle transcrit l'émotion de l'instant saisi avec simplicité et sensibilité. Une œuvre puissante et sensorielle, métaphore subtile de l'aboutissement rappelant à qui la croise la possibilité d'une révélation à soi-même.

Invitation bienveillante à se trouver, profond et sans leçon; éminemment optimiste, à l'image de l'artiste acquise à la conviction que chacun mérite de se réaliser.

Acmé or the story of a journey through the mountains to the summit.

A penetrating interpretation of accomplishment through this sculpture in bronze designed by Isabelle Thiltgès in two rocky spurs faceted by just lines signature of the artist, and functioning together to allow the meeting of the characters who achieve them, of which they become the summit. Acmé, an Haïku if the sculpture had been a poem as the piece transcribes the emotion of the moment captured with simplicity and sensitivity. A powerful and sensorial work, a subtle metaphor of the completion, reminding whomever crosses it of the possibility of a revelation to oneself.

A caring invitation to find oneself, deep and without lesson; eminently optimistic, like the artist, acquired to the conviction that everyone deserves to be self-realized.

2 THE EMERALDS

3 PUPPETEER

4 ACROBATIC DUET

Jerzy Jotka Kedziora

Je me considère comme un créateur, comme "l'esclave d'une idée", l'idée que je dois atteindre...

Les sculptures que je crée identifient le rêve irréel de marcher sur une slackline, qui accompagne beaucoup de gens. Cependant, nous devrions l'interpréter dans un contexte plus large comme une extase extraordinaire et se retrouver dans une réalité totalement différente. Mon art vise à recevoir une nouvelle perspective qui changera le point de vue actuel d'un observateur.

Ces œuvres d'art sont en mouvement constant, de sorte qu'elles ne peuvent être définies comme immuables, invariables ou persistantes. Elles ne peuvent pas non plus être interprétées sans ambiguïté.

Elles ne sont pas seulement soumises aux métamorphoses et à la "maturation" aux nouvelles situations, mais elles influencent aussi les changements dans l'environnement.

L'histoire de chaque personnage sculpté pourrait être sa biographie individuelle, qui ne serait pas plus courte que la biographie d'un homme réel. Le cycle "L'équilibre" est la preuve que l'art peut se mélanger, coexister avec une foule et en être la partie naturelle. Les silhouettes suspendues au-dessus de la tête des observateurs se comportent de la même manière que les gens qui passent – elles les observent d'un regard fixe, les suivent, les imitent et parfois se moquent d'eux.

Il semble que les silhouettes voudraient dire quelque chose, parfois elles restent pensives. La seule limite d'interprétation est l'imagination d'une personne particulière, son humeur, son jour ou son contexte. Avant tout, les sculptures d'équilibre existent dans l'espace-temps environnant. Ces œuvres d'art n'ont pas peur du vent mais elles font référence aux êtres humains dont le temps interviendra aussi un jour.

5 AT THE FINISH LINE

7 GYMNAST WITH A SASH

8 THE LAST HURDLE

Jerzy Jotka Kedziora

I consider myself as a creator, as “a slave of an idea”, the idea which I have to achieve...

The created sculptures of mine identify the unreal dream of walking on a slackline, which accompanying many of people. However, we should interpret it in the broader context like some extraordinary ecstasy and finding oneself in a totally different reality. My art is aiming at receiving a new perspective which will change the current point of an observer’s view.

These pieces of art are in a constant motion so that they cannot be defined as changeless, invariable or persistent. They cannot be also interpreted unambiguously. They are not only subjected to the metamorphoses and “maturation” to the new situations but also influence on the changes in the surrounding.

The story of each carved figure could be its individual biography not shorter than the biography of any real man. The cycle “The Balancing” is a proof that art can be mingle, can coexist with a crowd and be its natural part. The hanging above the observers’ heads silhouettes behave similarly to the passing people – they observe them with fixed eyesight, follow, imitate and sometimes mock them.

It seems that the figures would like to say something, sometimes they stay thoughtful. The only boundary of interpretation is the imagination of a particular person, his or her mood, day or background. First and foremost, the balancing sculptures exist in the surrounded space-time. These works of art are not afraid of wind, but they refer to human beings whose time will also intervene one day.

9 © Spirale
AIGLE

L'ORIGINAL
Nicolas Bamert

Pastèques – café
Bananes – café
L'explosion de fruits
Fleurs en spirale
Le tronc des fleurs
L'île au trésor
Sur le chemin du travail (Rock me baby)
Les fleurs cinétiques

Watermelons – coffee
Bananas – coffee
The explosion of fruits
Spiral flowers
The trunk of flowers
Treasure Island
On the way to work
(Rock me baby)
Kinetic flowers

Guidé par l'amour, la beauté et la paix, Nicolas Bamert alias L'Original transmet et partage les valeurs fondamentales de la vie à travers des installations monumentales, des fresques colorées et des expositions hors du commun.

Il redonne vie à des murs tristes, des locaux insalubres. Il peint sur divers supports (toile, bois, béton, alu), sculpte des créatures de béton, soude des machines d'acier et met le feu à ses tableaux, laissant apparaître des formes ou des personnages célèbres. Voilà un bref aperçu non exhaustif de son savoir-faire polyvalent que vous pourrez découvrir dans son univers appelé ORIGINAL.

Guided by love, beauty and peace, Nicolas Bamert alias L'Original transmits and shares the fundamental values of life through monumental installations, colourful frescoes and unusual exhibitions.

He gives new life to sad walls and unhealthy premises. He paints on various supports (canvas, wood, concrete, aluminium), sculpts concrete creatures, welds steel machines and sets fire to his paintings, revealing famous shapes or characters. This is a brief but not exhaustive overview of his versatile skills, which you can discover in his world called ORIGINAL.

9 © Spirale AIGLE ©

LA ROUE AILÉE David Foutimasseur

Plus qu'un artiste, je me définis plutôt comme un bricoleur touche-à-tout, qui fait de l'art sans faire exprès.

Mon nom d'artiste vient du verbe Vaudois "Foutimasser", qui signifie "se livrer à une occupation mal définie, perdre son temps à faire des choses inutiles".

Et donc je construis tout ce qui me passe par la tête, à la condition qu'il y ait une notion de mouvement ET que le projet me fasse rire...

Je fais de tout, que ce soit des sculptures cinétiques farfelues, des caisses à savon rigolotes, des karts avec des objets récupérés improbables, ou même des objets en vrai qui apparaissent seulement dans la Bande Dessinée!

Mes œuvres sont construites essentiellement avec des matériaux de récupération et des pièces de bicyclette, et mes inspirations sont le Mouvement dans le sens large du terme, les vélos, Gaston Lagaffe et Mad Max.

Venez découvrir mon univers rempli de bric et de broc, et si vous avez un objet qui traîne à la cave, ça m'intéresse!

More than an artist, I define myself as a do-it-yourselfer, who makes art without doing so on purpose.

My name as an artist comes from the Vaudois verb "Foutimasser", which means "to indulge in an ill-defined occupation, to waste time doing useless things".

And so I build whatever comes into my head, provided that there is a notion of movement AND that the project makes me laugh...

I make everything from wacky kinetic sculptures, funny soap-boxes, go-karts with improbable salvaged objects, or even real objects that only appear in comics!

My works are mainly built with recycled materials and bicycle parts, and my inspirations are the Movement in the broadest sense of the word, bicycles, Gaston Lagaffe and Mad Max.

Come and discover my world full of bric-a-brac, and if you have an object lying around in the cellar, I'm interested!

9 © Spirale
— AIGLE ©

ASPYRATEUR / BORN TO BE ART

Pascal Bettex

C'est à Bâle, où il naît en 1953, que Pascal Bettex est fasciné, à l'âge de 10 ans déjà, par une exposition de Jean Tinguely.

Grand admirateur de l'ingéniosité des techniques du début du XXe siècle, il adore redonner vie à des mécaniques anciennes, pour les dévoiler au public de manière ludique. Depuis 1999, il se dédie à l'art cinétique et se spécialise dans la création d'élucubrations mobiles, dont la base est un objet ancien ou une machine, qui reprend vie sous une nouvelle forme.

Ses créations s'exportent de plus en plus loin, puisqu'on en retrouve dans plusieurs pays d'Europe, aux USA, en Lettonie et même en Chine.

En 2016, pour célébrer les 25 ans de la mort de Jean Tinguely, il développe des engrenages non circulaires qu'il intègre dans ses sculptures :

des ovales, des carrés, des trèfles...et ça tourne! Des formes encore plus bizarres deviennent engrenages, créées spécialement sur commande pour des sculptures cinétiques absolument uniques au monde!

It was in Basel, where he was born in 1953, that Pascal Bettex was fascinated, at the age of 10, by an exhibition of Jean Tinguely.

A great admirer of the ingenuity of the techniques of the early 20th century, he loves to bring old mechanisms back to life, to unveil them to the public in a playful way. Since 1999, he has dedicated himself to kinetic art and specialises in the creation of mobile elucubrations, based on an old object or machine, which comes to life in a new form.

His creations are being exported further and further afield, as they can be found in several European countries, the USA, Latvia and even China.

In 2016, to celebrate the 25th anniversary of Jean Tinguely's death, he developed non-circular gears that he integrated into his sculptures: ovals, squares, clovers... and it turns! Even more bizarre shapes become gears, created especially to order for kinetic sculptures that are absolutely unique in the world!

9 © Spirale
AIGLE ©

ÉTANG / SAMARES / ÉVEIL / PETITE PROMENADE

Nicolas Pahlisch

L'univers de Nicolas Pahlisch (diplômé de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne), est fait de plein et de vide, de mouvement et d'équilibre.

S'il observe la nature depuis son atelier d'Ollon, c'est en marchant dans la forêt voisine ou le long des côtes des Hébrides extérieures que le paysage imprime une trace dans sa mémoire. L'observation attentive de la végétation, de sa structure, de son infinie ingéniosité à croître permet par le métal, à l'artiste résidant à la Tour-de-Peilz, de mettre en jeux des oscillations lentes.

The universe of Nicolas Pahlisch (a graduate of the Ecole cantonale d'art de Lausanne) is made up of fullness and emptiness, movement and balance.

If he observes nature from his studio in Ollon, it is while walking in the neighbouring forest or along the coast of the Outer Hebrides that the landscape imprints a trace in his memory. The careful observation of vegetation, its structure, its infinite ingenuity to grow, allows the artist, who lives in La Tour-de-Peilz, to bring into play slow oscillations through metal.

10 SPECKBACHERSTRASSE

Georg Loewit

Dans mes œuvres sculpturales, l'être humain, dans son environnement quotidien, devient le "premier acteur".

Dans mon travail sculptural, mon regard est concentré, en premier lieu, sur la vue arrière des figures individuelles, et celle-ci est traduite en un véritable langage formel. À partir de la vue arrière, les figures évoluent, en passant par une vue latérale abstraite, vers un front complètement lisse. La lisibilité attendue, dans le sens d'une sculpture entièrement plastique que l'on peut regarder de tous les côtés, est rompue afin de permettre l'émergence d'une nouvelle surface de projection au supposé "espace blanc", c'est-à-dire la surface lisse découpée. L'absence du côté visible irrite les expériences visuelles familières sans toutefois remettre en cause la tridimensionnalité de la figure. Le contour net de la silhouette qui en résulte condense la typicité du "protagoniste" respectif et élargit l'espace des associations et perceptions de ceux qui le contemplant. Ainsi, à travers son aspect extérieur, sa position et son geste, chaque sculpture individuelle suggère un type. Les œuvres jouent avec les moments d'irritation et remettent en question les expériences et les attentes visuelles.

In my sculptural works, the human being in his/her everyday environment develops into the "first actor".

In my sculptural work, my gaze primarily concentrates on the back view of the individual figures. This back view is then translated into a real formal language as, from their back view, the figures develop a completely plain front via an abstracted side view. The expected legibility in the sense of a fully plastic all-view sculpture is fractured in order to allow a new projection surface to develop at the supposedly "blank space", in other words, the plainly cut face. The absence of the right side irritates familiar visual experiences, without calling into question, however, the three-dimensionality of the figure. The sharp outline of the resulting silhouette condenses the typicality of the respective "protagonist" and expands the space for one's own associations and perceptions. Thus, each individual sculpture in its outward appearance, position and gesture, suggests a type. The works play with moments of irritation, questioning visual experiences and expectations.

II LES COMMÈRES

Helène Yousse | Johannes Zacherl

Les Artistes Hélène Yousse (sculpteure) et Johannes Zacherl (peintre) unissent, mélangent leur travail dans cette Installation et y confondent leurs personnalités, humanités et sensibilités...

Aux balcons de leur maison, les habitantes surprises, comme pétrifiées, interpellées bien entendu, regardent leur ruelle se transformer en un vaste champ de tournesols!!

... Ces fleurs semées dans nos campagnes et nées du travail et de la volonté de l'Homme, ont muté...

... Gigantesques, elles évoluent sauvagement en pleine rue, à chaque interstice de terre vivante, fertile!

À la recherche de la lumière...

Comme ces haricots magiques qui transpercent les nuages de notre enfance pour nous en enseigner le Ciel...

The artists Hélène Yousse (sculptor) and Johannes Zacherl (painter) unite, marry their Work in this Installation and merge their selves, their personalities and their sensibilities...

From the balcony of their homes, the surprised residents, as if transfixed, staggered of course, watch as their neighborhood shifts into a vast field of sunflowers!

... These flowers sown in our rural lands and born from the work and will of Mans, have changed...

... Gigantic, they wildly develop on the open street, in every interstice of fertile living soil!

In search of Light...

Like these magic beanstalk which pierce the clouds of our childhood to give us the Sky...

I2 TOTEM ICE RAINBOW

Cristina Marques

Totem Ice Rainbow a été ma première sculpture monumentale, créée en octobre 2011.

L'année 2011 a été un tournant important dans mon parcours artistique, en axant mon travail sur des droites, des lignes verticales, incluant mes techniques inventées "Bullage", "Empreintes", "Superposition".

J'ai ouvert avec ce travail la porte vers le "Minimalisme" en créant la Collection "Ice Déclinaisons".

L'idée première a été l'Arc en ciel et ses couleurs. Ce phénomène naturel si précieux et malgré tout assez rare, m'a toujours fasciné, subjugué, et à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être présente lorsqu'il apparaît, quoique je fasse, je m'arrête pour le regarder et l'admirer. Ce prisme qui réfracte la lumière blanche en un spectre multicolore est magique!

Afin de rendre hommage à ce phénomène "l'Arc en ciel", je lui ai dédié "Totem Ice Rainbow". Je suis partie dans la continuité des "Ice" et j'ai volontairement cassé ce code de "droites" pour créer ce Totem dans la verticalité par l'accumulation de plaques horizontales.

J'imaginai cette pièce ludique et modulable au gré des envies, des formes, des couleurs. Il me fallait une structure métal pour supporter ma sculpture. Je voulais aussi que cette structure disparaisse, s'évanouisse dans l'œuvre.

Totem Ice Rainbow has been my first monumental sculpture, created in October 2011.

The year 2011 was an important turning point in my artistic path, by focusing my work on straight lines, vertical lines, including techniques invented by myself, as "bubbling", "prints", "superpositions". With this artwork I opened the way, towards "minimalism", creating the collection "Ice Déclinaisons".

First idea was the rainbow and its colors. I've always been fascinated, subjugated by this natural phenomenon, so precious and, nevertheless, quite rare, and each time I had the opportunity to be present whenever it appeared, no matter what I was doing, I stopped myself to watch and to admire it. This prism that refracts the white light into a multicolor spectrum is magic!

To pay tribute to this phenomenon, the rainbow, I dedicated "Totem Ice Rainbow" to it.

I started from the continuity of "Ice", and I deliberately broke the codes of "straight lines" to create this totem in the verticality through the accumulation of horizontal plates.

I imagined this artwork playful and flexible, according to envies, shapes, and colors. I needed a metal structure to support the sculpture. I wanted this structure to disappear too, vanishing within the artwork.

13 FLEX 222

Bruno Guihéneuf

Depuis toujours
j'observe la nature
et ses vibrations,
je dessine les parcours dynamiques,
je trace les nuances
et les rythmes.

Puis j'ai élargi l'observation et fait naviguer l'esprit
dans tous les mouvements qui animent le monde,
ceux de la matière,
des formes,
des humains
et des idées,
des plus telluriques aux plus légers,
pour enfin redonner les fruits de cette récolte,
sédimentés,
synthétisés
et transformés en moi,
pour créer des sculptures nourries de cette
longue méditation,
des Flux d'acier, des
calligraphies en volume.

*Since always
I observe the nature
and its vibrations,
I draw the dynamic paths
I design the shades and rythms.*

*Then I extended the
observation and made
my mind navigate
in all the movements that enliven the world,
those of matter,
of shapes,
of human beings,
and ideas,
from the most telluric
to the lightest,
finally to give back the fruits of this harvest,
sedimented,
synthetised
and transformed inside me,
to create sculptures fed
by this long meditation,
some steel Flux, some
volume calligraphies.*

14 FLEX 216

Bruno Guihéneuf

Depuis toujours
j'observe la nature
et ses vibrations,
je dessine les parcours dynamiques,
je trace les nuances
et les rythmes.

Puis j'ai élargi l'observation et fait naviguer l'esprit
dans tous les mouvements qui animent le monde,
ceux de la matière,
des formes,
des humains
et des idées,
des plus telluriques aux plus légers,
pour enfin redonner les fruits de cette récolte,
sédimentés,
synthétisés
et transformés en moi,
pour créer des sculptures nourries de cette
longue méditation,
des Flux d'acier, des
calligraphies en volume.

*Since always
I observe the nature
and its vibrations,
I draw the dynamic paths
I design the shades and rythms.*

*Then I extended the
observation and made
my mind navigate
in all the movements that enliven the world,
those of matter,
of shapes,
of human beings,
and ideas,
from the most telluric
to the lightest,
finally to give back the fruits of this harvest,
sedimented,
synthetised
and transformed inside me,
to create sculptures fed
by this long meditation,
some steel Flux, some
volume calligraphies.*

15 SOUNDLESS

Jerzy Jotka Kedziora

La version originale de l'homme-cloche a été créée pour l'exposition Solidarité et a donné naissance à une série plus vaste d'œuvres (plaques, sculptures murales et autoportantes) intitulée "Ruptured Voice". Pendant les luttes polonaises pour une nouvelle réalité, certains avaient les yeux bandés, comme les condamnés, les criminels sur les photos de presse (en Pologne), ce qui faisait référence au fait que les services de sécurité savaient que "quelque chose sonnait, mais ils ne savaient pas dans quelle église" (interprétation du proverbe). La cloche sonne avec le cœur - c'est la patte du personnage. Et même si elle ne produit pas toute l'octave du son, elle porte un message sans ambiguïté pour ceux qui sont initiés ou fraternisés. Dans l'une des versions de Bells, l'artiste lui-même apparaît. Dans la dernière version, les héros du spectacle sont un peu refroidis, résonnants, mais toujours prêts à émettre un son au bon moment.

The original version of the Man-Bell was created for the Solidarity exhibition and initiated a larger series of works (plaques, wall and free-standing sculptures) entitled "Ruptured Voice". During Polish fights for a new reality, some of them had blindfolded eyes, like convicts, criminals in press photos (in Poland), which referred to the fact that the security services knew that "something was ringing, but they did not know in which church" (travesty of the proverb). The bell rings with the heart - this is the character's leg. And even if it does not produce the full octave of sound, it has an unambiguous message for those who are initiated or fraternized.

In one of the versions of Bells, the artist himself appears. In the newest version, the heroes of the show are somewhat cooled, resonant, but still ready to make a sound at the right moment.

16 ICE SKYSCRAPER

Cristina Marques

En créant ma Collection "Ice Déclinaisons" en 2011, une brèche s'est ouverte et j'ai fait un premier pas vers le "Minimaliste" et la "Verticalité". Cela m'a permis de sortir des volutes/spirales au style baroque et d'envisager la création d'une façon plus conceptuelle, ce qui me paraissait alors impensable.

Le virage a été radical en créant "Ice Variations". A la suite, j'ai créé toute une petite série de une, deux ou trois "Ice". Elles m'ont ouvert la voie et m'ont amené aux buildings.

Avec cette image, j'ai commencé à travailler sur ces quartiers d'affaires qui envahissent les grandes métropoles, avec leurs gratte-ciel de verre et de métal, se reflétant les uns, les autres, créant des effets d'optiques et des visuels non figés.

Ne souhaitant pas rester dans ce côté misérabiliste, mais voulant travailler dans cette continuité des "blocks", j'ai eu l'idée de créer un building libre, ouvert, sans sol ni toit, le gratte-ciel de la liberté!

Creating my collection "Ice Déclinaisons" in 2011, a breach occurred and I made the first move towards "minimalism" and "verticality". This allowed me to quit volutes / spirals of baroque style and to consider the creation of a more conceptual way, which I found unthinkable at that time.

Shifting has been radical by the creation of "Ice variations".

As a result, I realized a small series of one, two or three "Ice". They led the way to Buildings.

With this vision, I started working on these business districts, that take over by metropolises, with their glass and metal skyscrapers, reflecting themselves, the ones on the others, creating optical effects and changing visual displays.

Trying to avoid this miser feeling but wishing to work in this "blocks" continuity, I had the idea of creating a free building, open, without floor, neither roof, the freedom skyscraper!

17 SCULPTURES ET PEINTURES

Mieke Heybroek & Ulysse Plaud

Venus au monde tous les deux au cours de la dernière guerre, nous partageons les mêmes souffrances que les peuples d'Europe.

Ces émotions nées du désastre sont enfouies au plus profond de notre sensibilité. Comment parviendrons-nous à les exprimer?

C'est en 1967 qu'un hasard heureux préside à notre rencontre. Ensemble, nous avons tout recommencé à zéro. Chacun de nous a canalisé sa créativité propre pour l'engager dans un projet commun à deux.

Comment tirer le meilleur parti de cette complicité? Comment marier la sensibilité masculine à la spiritualité féminine? Comment concilier le solstice d'hiver à celui de l'été, les forces de la terre à celles de l'air? Notre projet n'a qu'un seul but, se compléter, ne former qu'une seule entité.

Artistes contemporains, ils sculptent et peignent ensemble des œuvres dont les émotions et l'intemporalité invitent à la réflexion sur notre monde.

We both came into the world during the last war and share the same suffering as the people of Europe. These emotions born of the disaster are buried deep in our sensibilities. How will we manage to express them?

It was in 1967 that we met by chance. Together, we started all over again. Each of us channelled our own creativity into a joint project.

How to make the most of this complicity? How can we marry masculine sensitivity with feminine spirituality? How to reconcile the winter solstice with the summer solstice, the forces of the earth with those of the air? Our project has only one goal, to complement each other, to form a single entity.

As contemporary artists, they sculpt, and paint together works whose emotions and timelessness invite reflection on our world.

18 LA LEÇON DE TAILLE

Raphy Buttet

Le peintre aiglon Frédéric Rouge (1867-1950) a réalisé de nombreux tableaux sur les thèmes de la vie paysanne dans notre pays romand. Parmi ceux-ci figure "La leçon de taille". Un grand-père, son petit-fils, dans les vignes avec en toile de fond, le Château d'Aigle. Cette œuvre est d'ailleurs exposée dans une salle du château.

Dans le cadre d'Ailyos 2021 et son thème "Transformation", j'ai "transformé" le tableau en sculpture.

(Comme sur l'œuvre d'origine, vous pouvez admirer au travers de la sculpture le Château d'Aigle.)

"Trans - formation" représente aussi, le passage du savoir à travers les générations.

Frederic Rouge (1867-1950), painter from Aigle, has realized numerous paintings about country style lifestyle in French-speaking Switzerland.

One of these is "A significant lesson". A grandfather, his grandson, in the vineyards with Aigle castle as background. Besides, this artwork is exposed in one of the castle halls.

Within the framework of Ailyos 2021 and its "Transformation" theme, I have "transformed" the painting into a sculpture.

(As on the original artwork, you can admire Aigle castle throughout the sculpture).

"Trans-formation" represents the knowledge translation through different generations.

19 LES AMOUREUX LES PRISONNIERS DE L'AMOUR

Nicolas Bamert

Indifférents au cliché limitatif du masculin bleu et du féminin rose, un homme et une femme dansent leur amour. Ils forment un couple. C'est la leur force. Celle de l'union. L'union susceptible de se libérer du connu, de désintégrer les limites et de braver les interdits. L'union propice à évoluer. Ensemble, mais chacun pour soi. Et cultiver aussi, à deux, pour nourrir l'amour et se nourrir tout court. D'où le cornichon, à se partager – récompense de l'effort et récolte escomptée.

Indifferent to the limiting cliché of blue masculine and pink feminine, a man and a woman dance their love. They form a couple. It is their strength. That of the union. The union likely to free itself from the known, to disintegrate the limits and to brave the prohibitions. The union favourable to evolve. Together, but each for himself. And to cultivate also, in two, to nourish the love and to nourish itself quite short. Hence the pickle, to be shared - reward for the effort and expected harvest.

20 LE CONQUISTADOR

Nicolas Bamert

Prisonnier – comme nous – des peurs, des conditionnements et de la pensée dominante. Prisonnier – les rayures de sa tenue en témoignent –, mais avide de retrouver sa liberté. Juché sur sa frêle embarcation rafistolée tant bien que mal, il s'apprête à mettre le cap, contre vents et marées. Cœur bien accroché en poupe, nuage en poupe (symbole magique évocateur de liberté dans l'univers de l'Original), il a bon pied, bon œil. Et une trompette aussi, festive et annonciatrice de son prochain débarquement. Et sur son bras-branch, un oiseau, libre et fou comme l'air marin lui tient compagnie.

Prisonnier – mais plus pour longtemps –, le navigateur de fortune voit déjà sa tenue prendre les couleurs de l'arc en ciel. Un signe qui ne trompe pas. Un signe de connexion, avec le monde de demain, la dimension féérique, onirique, positive. L'espoir fait vivre. Le conquistador le sait et s'y accroche.

Prisoner – like us – of fears, conditionings and dominant thought. Prisoner - the stripes on his outfit bear witness to this - but eager to find his freedom. Perched on his frail boat, patched up as best he can, he is about to set sail, against all odds. With his heart firmly in his bow and a cloud in his stern (a magical symbol evoking freedom in the Original's universe), he has a good foot and a good eye. And a trumpet too, festive and announcing his next landing. And on his arm, a bird, as free and crazy as the sea air, keeps him company.

Prisoner – but not for long – the makeshift sailor already sees his outfit taking on the colours of the rainbow. A sign that does not deceive. A sign of connection, with the world of tomorrow, the fairy dimension, dreamlike, positive. Hope is life. The conquistador knows this and clings to it.

YVORNE

ART & NATURE

**21 EXPOSITION PHOTOS
DES ŒUVRES AILYOS 2021**
Badouxthèque

22 SENSES MAZE
*Pedro Marques
Vignes Badoux*

**23 PAPILLONS
ET PERSONNALITÉS**
*Werner Keist
Caveau des Vignerons d'Yvorne*

24 FLEX 206
*Bruno Guihéneuf
Place du Torrent*

22 SENSES MAZE

Pedro Marques

Pedro Marques est un sculpteur né à Setúbal, Portugal.

Il est entré dans le monde du travail très jeune et sa soif de connaissances l'a amené à quitter le Portugal, empruntant des chemins qui l'ont amené à entrer en contact avec de nouveaux peuples et de nouvelles cultures. Ce sont ces voyages constants qui ont suscité son intérêt pour le design et sa passion pour la sculpture.

Bien qu'il ait développé et créé des pièces de décoration tout au long de sa vie, c'est en septembre 2011 qu'il a commencé son activité de sculpteur. Depuis lors, il a participé à plusieurs expositions au niveau international après avoir reçu plusieurs prix.

Pedro Marques is a sculptor born in Setúbal, Portugal. He entered the world of work at a young age and his thirst for knowledge led him to leave Portugal, following paths that led him to have contacts with new people and new cultures. It was his constant travelling that aroused his interest in design and his passion for sculpture.

Although he has developed and created pieces of decoration throughout his life, it was in September 2011 that he began his activity as a sculptor. Since then he has participated in several international exhibitions, having received several prizes.

23 PERSONNALITÉS ET PAPILLONS

Werner Keist

L'art doit confesser la couleur, la lumière du visage et l'ombre.

L'art veut expérimenter la lumière pour ne pas la posséder, ne pas pouvoir la saisir.

L'art nous permet de regarder à l'intérieur, de voir à travers et de voir l'immensité encore et encore.

L'art met un sourire sur nos visages.

Art must confess color, light of the face and shadow.

Art wants to experiment with light so as not to possess it, not to be able to seize it.

Art allows us to look inside, see through and see the vastness over and over again. Art puts a smile on our faces.

24 FLEX 206

Bruno Guihéneuf

Depuis toujours
j'observe la nature
et ses vibrations,
je dessine les parcours dynamiques,
je trace les nuances
et les rythmes.

Puis j'ai élargi l'observation et fait naviguer l'esprit
dans tous les mouvements qui animent le monde,
ceux de la matière,
des formes,
des humains
et des idées,
des plus telluriques aux plus légers,
pour enfin redonner les fruits de cette récolte,
sédimentés,
synthétisés
et transformés en moi,
pour créer des sculptures nourries de cette
longue méditation,
des Flux d'acier, des
calligraphies en volume.

*Since always
I observe the nature
and its vibrations,
I draw the dynamic paths
I design the shades and rythms.*

*Then I extended the
observation and made
my mind navigate
in all the movements that enliven the world,
those of matter,
of shapes,
of human beings,
and ideas,
from the most telluric
to the lightest,
finally to give back the fruits of this harvest,
sedimented,
synthetised
and transformed inside me,
to create sculptures fed
by this long meditation,
some steel Flux, some
volume calligraphies.*

LES MOSSSES

ART & NATURE

COL DES MOSSSES

25 WORK IN PROGRESS

GAMelle
Col des Mosses

26 LE PISSENLIT

Les artistes du symposium 2021 :
Lara Steffe, Alexandre Berlioz,
Pavel Spelda, Hugues Grammont,
Yann Dumas
Lioson d'en bas

27 LA DOUCHE

Christel et Laura Lechner
Lac Lioson

28 CERF ELAPHE

Kim Boulukos
Lac Lioson

B LES 5 ÉLÉMENTS

Les artistes du symposium 2020 :
Lara Steffe, Alexandre Berlioz,
Pavel Spelda, Hugues Grammont,
Yann Dumas
La Pierre du Moëllé

CERGNAT

29 REBONDIR

Pascale Planche
Derrière le temple de Cergnat

30 PEGASINO

Roland Hirtz
Derrière le temple de Cergnat

38 L'IGLOO

Maurizio Perron
Restaurant Les Fers

25 WORK IN PROGRESS GAMelle

Dessus?

Au dessous de?

Que voit-on?

Que ne voyons-nous pas?

Que se passe-t-il entre les deux?

N'y a-t-il rien entre les deux? Rien n'est là non plus!

Qu'est-ce qui se transforme ici en ce moment?

Above?

Below?

What do we see?

What do we not see?

What happens in between?

Is there nothing in between? Nothing is there either!

What is being transformed here at the moment?

26 SYMPOSIUM DE SCULPTURE

Lara Steffe, Alexandre Berlioz, Pavel Spelda,
Hugues Grammont, Yann Dumas

Dessus?

Au dessous de?

Que voit-on?

Que ne voyons-nous pas?

Que se passe-t-il entre les deux?

N'y a-t-il rien entre les deux? Rien n'est là non plus!

Qu'est-ce qui se transforme ici en ce moment?

Above?

Below?

What do we see?

What do we not see?

What happens in between?

Is there nothing in between? Nothing is there either!

What is being transformed here at the moment?

Alexandre Berlioz

www.berlioz-sculpture.com

Hugues Grammont

www.hugosculpt-art.com

Lara Steffe

www.larasteffe.it

Pavel Spelda

www.pavelspelda.cz

Yann Dumas

www.yanndumas.toile-libre.org

27 LA DOUCHE

Christel & Laura Lechner

Une vie vécue est la forme la plus humaine de beauté.

Les “gens du quotidien”, c’est ainsi que les artistes Christel et Laura Lechner appellent leurs œuvres – sculptures qui captent des instants, qui sont le plus souvent occultés : la vie vécue dans sa forme la plus pure, sans fioritures et pourtant loin d’être banale.

Les “doucheurs” sont apparus dans un instant familier, un reflet issu de la vie quotidienne, mais une considération respectueuse des humains. Dans les termes de Christel Lechner : “La vie vécue est la forme la plus humaine de beauté”.

Vues de près, les sculptures grandeur nature provoquent leur propre effet et miroitent la dynamique du quotidien. Des instants touchants, avec lesquels Christel et Laura Lechner prennent position de manière consciente de la culture du quotidien. Cela les élève au-dessus du niveau du quotidien.

Life being lived is the most human form of beauty.

The “Alltagsmenschen” do not aspire to beauty ideals. The sculptures created by the artists Christel and Laura Lechner capture the beauty of a moment in everyday life - touching scenes of real life that show something that is commonly overlooked: life being lived in its purest form, unadorned and yet far from banal.

“Showering people”, two sculptures staged at the Lac Lioson, solidify one of these moments. A familiar situation, a mirror, so to speak, but nevertheless a very respectful consideration and approach to everyone’s life that makes art intuitively understandable. In Christel Lechner’s words: “A life being lived is the most human form of beauty.”

When viewed from close up, the life-size concrete sculptures develop their very own effect and dynamism of everyday life. Touching snapshots with which Christel and Laura Lechner consciously occupy positions in everyday culture. That lifts them above the level of everyday life.

28 CERF ÉLAPHE

Kim Boulukos

Kim Boulukos, une artiste contemporaine née à New York et installée à Nice, en France, capture de manière créative la nature ludique des chiens et la pureté des antilopes et des chevaux à travers la sculpture et la lithographie. Son travail récent se concentre sur le cycle de la vie dans la nature en représentant artistiquement des nids, des graines et des virevoltants.

Le cerf, déjà représenté dès les peintures rupestres de Lascaux, a été nommé "Animal de l'année 2017" par Pro Natura. Le choix de créer un cerf élaphe, le plus grand animal sauvage de Suisse, s'inscrit dans la continuité de la représentation du cycle de la vie par l'artiste. Par les bois du cerf, cette haute ramure qui se renouvelle chaque année, le cerf est souvent comparé à l'arbre de vie en symbolisant la fertilité, les rythmes de croissance et les renaissances.

Le mot "bois" a plusieurs significations en français: une matière végétale, une petite forêt, l'ensemble des branches et des rameaux d'un arbre ou les cornes du cerf. En faisant un jeu de mots à partir de ses différentes définitions, l'artiste présente ce magnifique animal avec ses bois qui se transforment en branches d'arbre.

Kim Boulukos, a contemporary artist born in New York and based in Nice, France, creatively captures the playful nature of dogs and the purity of antelopes and horses through sculpture and lithography. Her recent work focuses on the cycle of life in Nature by artistically depicting nests, seeds and tumbleweed. Deer, already represented as early as in the Lascaux cave paintings, was named "Animal of the Year 2017" by Pro Natura. The choice of creating a male red deer, the largest wild animal in Switzerland, is in line with the artist's representation of the cycle of life. Through its horns, this tall antler that renews itself every year, a deer is often compared to the tree of life by symbolizing fertility, growth rhythms and rebirths.

There are several meanings of the word "wood" in French: a hard fibrous material, an area of land smaller than a forest, the branches and twigs of a tree or the horns of a deer. By making a play on words from these various definitions, the artist presents this magnificent animal with its antlers that transform into tree branches.

29 REBONDIR

Pascale Planche

Est ce un mauvais rêve? Le pergélisol fond, les glaciers chutent, les virus se développent.

Il est question ici d'infléchir la trajectoire, de rebondir, de réagir tous ensemble au dérèglement climatique en développant notre résilience, notre capacité à absorber les chocs et à les transformer, de rester solidaires dans cette danse étrange.

Quelques perches de bambou s'offrent une danse rythmée, le mouvement entraîne une grande courbe sinueuse.

Tout est solidaire, chaque méandre entraîne le suivant. Les cinq lignes du ruban s'élèvent, s'abaissent, s'enroulent et dessinent à l'unisson leur trajectoire dans l'espace.

Voyage, parcours nomade, circulation, cheminement, souffle, simple respiration, mouvement des profondeurs, vague légère qui gonfle et enfle, devient puissante, déferlante. À l'image de la menace qui pèse sur l'espèce humaine elle-même à l'origine du cataclysme annoncé, "Rebondir" illustre la capacité de la société humaine à s'unir pour infléchir la courbe des températures et protéger son avenir.

Is it a bad dream? Permafrost melts, glaciers fall off, viruses spread. It's time to change direction, to bounce, to react all together to climate disruption, developing our own resilience, our capability to absorb shocks and transforming them, to stand together through this strange dance.

Some bamboo poles perform a rhythmic dance, movement leads to a large sinuous curve.

Everything is inclusive, each bend leads to the following one. The five line of this ribbon raise, lower, and draw as one their path into the space.

Travel, nomadic route, circulation, path, breath, simple respiration, motion of the depths, gentle wave that rise and swell, becoming powerful and just like the danger that threats human species, responsible for the announced cataclysm, "bounce back" shows the capacity of human society to stand as one to prevent temperature rise and to protect its own future.

30 PEGASINO

Roland Hirtz

PEGASINO, son nom n'est que la contraction de Pégase et Inox.

Sculpture abstraite, volume courant d'air à appréhender selon son état d'esprit, la météo, la lumière et probablement bien d'autres facteurs!

PEGASINO: its name is nothing but the contraction of Pegasus and Inox (stainless steel) .

This is an abstract sculpture. Its open air volume should be grasped according to one's state of mind, the weather, the light and probably many other factors.

31 IMAGO

Myriam Roux
Place des Feuilles

32 SPARKLING LIGHT

Pieter Obels
Prafandaz

C STRUCTURE ORIGINELLE

Samuel Mathiss
Entre la patinoire et l'école

D VIS OU VIE SANS FIN

Jérôme Leyre
Le Corbelet

E COMME UNE IMAGE

Caroline Brisset
Rue du Village

**33 LA QUADRATURE
DU CERCLE**

Alexandre Berlioz
et Enzo Graftieux
La Berneuse (Kuklos)

34 LES BATEAUX DE PAPIER

Maurizio Perron
Lac de Chaux de Mont

35 FAULTNESS ENTRANCE

Jerzy Jotka Kedziora
Lac d'Aï

36 TRANSFORMATION

Alexia Weill
Au nord du lac d'Aï

37 SOLAR

Bullitt Ballabeni
Sud du lac de Mayen

38 L'IGLOO

Maurizio Perron
Restaurant Les Fers

F GALAXIES

Raoul Thonney
La Berneuse (Kuklos)

G INTERCELLA

Thomas Medicus
Grotte derrière les chalets d'Aï

31 IMAGO

Myriam Roux

Selon le calendrier cosmique de l'astronome Carl Sagan, si toute l'histoire de l'Univers était représentée sous la forme d'un calendrier annuel, le Big Bang a eu lieu le 1er janvier; la formation de la Terre le 14 septembre, l'apparition de la vie sur Terre le 25 septembre, et l'homo sapiens ou "homme moderne" le 31 décembre à 23 H 56. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre à minuit! Mais qu'avons nous fait de ces dernières secondes?

Les sociétés humaines sont arrivées au stade où elles ont acquis la capacité technique de modifier ce qui a mis des millions d'années à se former! Le développement, la croissance peuvent ils tout permettre, y compris l'extinction de l'humanité par l'accélération, voire l'irréversibilité des transformations?

"Imago", par l'image incohérente qu'elle dégage, reflète cette opposition. Plus qu'une enveloppe protectrice, la chrysalide est un état transitoire. L'imago qui en émerge est de forme extrêmement structurée, un carré, une figure géométrique parfaite, quasi inexistante dans le monde vivant, un miroir de la terre transformée. Qu'allons-nous faire de la prochaine année cosmique?

According to astronomer Carl Sagan's cosmic calendar, if the entire history of the Universe were represented in the form of an annual calendar, the Big Bang took place on 1 January, the formation of the Earth on 14 September, the appearance of life on Earth on 25 September, and homo sapiens or 'modern man' on 31 December at 23.56.

Today is 31 December at midnight! But what have we done with these last seconds?

Human societies have reached the stage where they have acquired the technical capacity to modify what took millions of years to form!

Can development and growth allow for anything, including the extinction of humanity through the acceleration, or even the irreversibility of transformations?

The incoherent image of "Imago" reflects this opposition. More than a protective envelope, the chrysalis is a transitory state. The imago that emerges is extremely structured, a square, a perfect geometric figure, almost non-existent in the living world, a mirror of the transformed earth.

What are we going to do with the next cosmic year?

32 SPARKLING LIGHT

Pieter Obels

Pieter Obels est un sculpteur néerlandais né en 1968. Il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Tilburg. Après avoir expérimenté différents matériaux, Obels choisit de n'utiliser que l'acier pour son art, le plus approprié selon lui pour réaliser ses idées.

Pieter Obels explique: "Lorsque je me lance dans une nouvelle sculpture, je ne commence pas avec un plan précis. Mes œuvres naissent spontanément, comme une improvisation. Je transforme la rigidité de l'acier Corten, en sculptures gracieuses et fantaisistes. Je sou mets la matière à ce que je veux exprimer, je la fais danser et bouger sans rythme précis. De la même manière, je vous recommande d'appivoiser mon travail, au travers de votre propre mouvement. Découvrez la sculpture sous différents angles et aspects. C'est ainsi qu'on peut ressentir au mieux le mouvement de l'acier."

Les sculptures d'Obels font partie de nombreuses collections privées et publiques à travers le monde.

Pieter Obels is a Dutch sculptor born in 1968. He studied at the Academy of Art in Tilburg. Obels first experimented different materials for his work and after some years settled for steel, which allowed him to express his ideas best.

Pieter Obels explains "I don't start off with a real plan when I embark upon a new sculpture. My works come about spontaneously, as the result of improvisation. I transform the rigid corten steel into graceful and bold sculptures. I submit the raw material to what I want to express visually. I make it dance and move without a set rhythm. In the same way, you have to experience my work through your own movement and discover the sculpture from various angles and aspects. That is how you can best feel the movement of the steel."

Obels' sculptures can be found in many private and public collections around the world.

33 LA QUADRATURE DU CERCLE

Alexandre Berlioz – Enzo Graftieaux

Le problème mathématique posé par une quadrature du cercle cherche à résoudre l'égalité de périmètre entre un cercle et un carré. Sans solution rationnelle, le tracé de cette figure est l'emblème majeur de la géométrie sacrée, retrouvée dans toutes les traditions humaines. Elle symbolise la rencontre harmonieuse entre le cercle (le Tout, le cosmos, l'esprit, le concept) et le carré (la matière, la terre, le corps, le tangible) et renferme en son sein le nombre d'or Φ (phi).

L'œuvre en volume, juchée sur son angle, est donc une extension tridimensionnelle de cette harmonie, instable et vitale, ancrée dans la terre et pointée vers le ciel. Du bas vers le haut, les stigmates de la marchandisation et de l'enfermement laissent place à l'ouverture pour rendre visible la structure sous-jacente et son noyau. Habité par le nombre d'or dans les moindres de ses dimensions, cette sculpture agit comme un concentrateur d'énergie, une antenne dirigée vers le cosmos. La source de cette énergie est sacrée. Elle réside dans le cœur, dans notre cœur:

"malgré ce qui m'entrave, je suis l'atome, je suis l'univers; je suis une particule d'humanité et je contiens l'humanité toute entière".

The mathematical problem posed by a squaring of the circle seeks to solve the equality of perimeter between a circle and a square. Without a rational solution, the outline of this figure is the major emblem of sacred geometry, found in all human traditions. It symbolizes the harmonious meeting between the circle (the Whole, the cosmos, the spirit, the concept) and the square (the matter, the earth, the body, the tangible) and contains within it the golden number Φ (phi).

The work in volume, perched on its angle, is therefore a three-dimensional extension of this harmony, unstable and vital, anchored in the earth and pointed towards the sky. From bottom to top, the stigmas of commodification and confinement give way to openness to make visible the underlying structure and its core. Inhabited by the golden ratio in every dimension, this sculpture acts as a concentrator of energy, an antenna directed towards the cosmos. The source of this energy is sacred. It resides in the heart, in our heart: "despite what hinders me, I am the atom, I am the universe; I am a particle of humanity and I contain all of humanity".

www.quadratureducercle.enzograftieaux.net

www.berlioz-sculpture.com | www.enzograftieaux.net |

34 LES BATEAUX DE PAPIER

Maurizio Perron

Le bateau en papier est l'un des jeux d'enfants les plus internationaux, les moins chers et les plus anciens. Dans chaque coin du monde, un enfant peut le faire et jouer avec. Qui est le plus innocent des enfants? Jusqu'à présent, c'est un enfant, mais en grandissant, il va beaucoup changer; il va commencer à penser à l'argent, au pouvoir et à toutes ces choses qui vont le changer. Mon bateau sera à la une de 3 des journaux les plus populaires des USA, de Russie et d'Espagne. Mes bateaux seront donc publiés à la une de ces journaux, juste le lendemain des catastrophes. Mon idée est de rafraîchir la mémoire des visiteurs sur ces catastrophes écologiques et de montrer comment les journaux nationaux nous ont donné les nouvelles. Les bateaux, en tant que symbole de paix, seront aussi un espoir pour le futur. Un espoir que l'homme apprendra et ne fera plus de telles erreurs, même si je n'en suis pas si sûr.... Utilisons-nous la nature comme si nous en étions les passagers ou comme si nous en étions les rois? Combien de temps pouvons-nous agir de la sorte?

The paper boat is one of the most international, cheap, and old child game. In every corner of the world, a child can do this and can play with this. Who is more innocent of a child? So far he is a child, then by growing he will change a lot, he will start to think to the money, the power and all this stuff that it will change him. My boat will be made the front-page of 3 of the most popular newspaper of USA, Russia and Spain. So my boats they will be made by the frontpage of those newspaper, just the day after the disasters. My idea is to refresh the memories of the visitors about those ecological disaster and to show how the national newspaper gave us the news. Also the boats, as a symbol of peace, they will be like a hope for the future. A hope that the man will learn and will not make again mistakes like those, even if I am not so confident in this.... Are we using the nature as we are a passenger on it or as the kings of it? How long can we act like this?

35 FAULTLESS ENTRANCE

Jerzy Jotka Kedziora

Athlètes est l'un des thèmes les plus récents. Il traite de la transformation des anciennes idées de l'Olympisme en de nouveaux défis actuels. Il est réalisé dans une nouvelle expression dynamique du modelage et avec des proportions corporelles allongées des athlètes. En utilisant des moyens modernes de techniques sculpturales et en présentant les héros des disciplines sportives actuelles, l'artiste entretient un dialogue vivant avec les sculpteurs représentant les anciens héros du sport. L'artiste ne se contente pas de glorifier les exploits des idoles des stades, mais aborde également l'anatomie de l'échec, par exemple dans "Too High Bar", "The Attempt to Jump". Bien sûr, les sculptures peuvent être interprétées différemment – dans les discussions à leur sujet, il y avait des analogies avec le rythme rapide de la vie, mais aussi des références directes à la rivalité sportive, aux luttes avec le corps et ses capacités.

Athletes is one of the newest cycles. It deals with the transformation of the ancient ideas of Olympism into new, current challenges. It is realized in a new, dynamic expression of modeling and with elongated body proportions of the athletes. Using modern means of sculptural craftsmanship and introducing the heroes of current sports disciplines, the artist maintains a lively dialogue with sculptors representing ancient heroes of sport. The artist not only glorifies the achievements of stadium idols, but also approaches the anatomy of failure, e.g. in "Too High Bar", "The Attempt to Jump". Of course, the sculptures can be interpreted differently – in discussions about them, there were analogies to the fast pace of life, but also direct references to sports rivalry, struggles with the body and its capabilities.

36 TRANSFORMATION

Alexia Weill

Le Carré et le Cercle sont des figures géométriques universelles.

Ces deux sculptures sont en totale symbiose, elles se transforment l'une dans l'autre dans un dialogue permanent, elles symbolisent la création dans son intégralité. Elles représentent la transformation de l'être et l'histoire de l'Humain.

Le Carré est le symbole de ce qui est créé par l'Humain, le concret, la matérialité. Ce que l'on peut voir, toucher, entendre.

Le Cercle est le symbole de l'harmonie, de l'unité, du temps éternel, de l'immatérialité. Il représente les cycles du monde naturel. Ce que l'on ne peut pas voir mais que l'on peut ressentir. Il intègre dans son centre le carré comme mémoire de l'expérience de la vie.

"Transformation" est une création qui nous invite à nous questionner sur notre place d'être humain dans l'univers.

Sommes-nous prêt à nous transformer, à changer notre regard sur la vie, à être en responsabilité de nos actes et à vivre le temps qui passe avec sagesse en intégrant l'unité de la création dans notre intériorité?

The Square and the Circle are universal geometric figures.

These two sculptures are in total symbiosis, they transform into each other in a permanent dialogue, they symbolize creation in its entirety. They represent the transformation of being and the history of Human.

The Square is the symbol of what is created by humans, the concrete, the material. What we can see, touch, hear.

The Circle is the symbol of harmony, unity, eternal time, immateriality. It represents the cycles of the natural world. What we cannot see but can feel. It integrates the square in its center as a memory of the experience of life.

"Transformation" is a creation that invites us to question our place as human beings in the universe. Are we ready to transform ourselves, to change our vision on life, to be responsible for our actions and to live the passage of time with wisdom by integrating the unity of creation into our interiority?

37 SOLAR

Bullitt Ballabeni

Pensée mythique, mystères et matière première.

Bullitt Ballabeni assèche, raffine, manœuvre et transforme depuis ses premiers pas dans un atelier de ferronnerie d'art, jusqu'au tatouage et à l'art urbain. D'un magma matriciel chargé d'informations, il structure et hiérarchise les éléments pour leur offrir une nouvelle place. Le métal de ses sculptures ploie, lorsque ses œuvres esquissent la topographie d'une nouvelle arche d'alliance, chaleureuse et dissidente, excentrique et néanmoins rassurante.

Mythical thought, mysteries and raw material.

Bullitt Ballabeni parches, refines, manœuvres and transforms. From a matrix-like magma, heavy with information, he provides structure and hierarchy to the elements to offer them a new position. The metal parts of his sculptures bend. From his first steps in a wrought-iron workshop to tattooing and urban art, his work outlines the topography of a new arch of the covenant that is warm and dissenting, eccentric and, however, comforting.

38 L'IGLOO

Maurizio Perron

Je voudrais fabriquer un igloo en bois. Pourquoi en bois? Parce que c'est tellement contradictoire d'avoir un igloo qui ne fond pas. Et c'est ainsi que le monde va maintenant. Dans les maisons, il fait 25 degrés en hiver et 18 degrés en été, ce qui entraîne la perte d'une énorme quantité d'énergie simplement parce que nous ne sommes pas capables de nous habiller un peu plus ou un peu moins selon la saison. Je pense vraiment que la mauvaise utilisation de l'énergie est maintenant le plus gros problème que nous devrions résoudre. Peut-être que, dans un avenir pas trop lointain, nous aurons vraiment un igloo qui ne fondra jamais.

J'aimerais que le public puisse découvrir l'ambiance d'un véritable igloo. Il s'agira bien sûr d'un igloo qui ne fondra jamais, car aujourd'hui nous sommes habitués à skier en été et à aller à la plage en hiver. Je ne comprends pas pourquoi, mais nous sommes de plus en plus à la recherche de choses inhabituelles. Nous voulons faire en hiver ce que nous faisons normalement en été, et nous voulons vraiment le montrer au monde. Cette installation sera une allégorie de la situation actuelle concernant l'acceptation de la saisonnalité de la planète.

I would like to make an igloo made out of wood. Why wood? Because is so contradictory to have an igloo which will not melt. And this is how the world is going now. In the houses, we have 25 degrees in winter and 18 degrees in summer; this is causing the waist of a huge amount of energy just because we are not able to dress a bit more or less according to the season. I really think the wrong use of the energy is now the biggest problem we should solve. Maybe, in future not too far, we will really have an igloo that will never melt down.

I would like that the public can experience the ambience of a real igloo. It will be of course an igloo which will never melt down, as now we are used to ski in summer, and going to the beach in winter. I don't understand why, but more and more we are searching for the uncommon things. We want to do in winter what normally we do in summer, and we really want to show it to the world. This installation will be an allegory of the actual situation concerning the acceptance of the seasonality of the planet.

Henri Badoux
1908

L'esprit des Murailles,
si proche de vous !

henri-badoux.ch

Ailyos et Energiapro, l'art de transformer la matière en énergie

Votre fournisseur de gaz naturel et d'énergies renouvelables
est fier de soutenir la 4e édition d'Ailyos

energiapro
Une société du groupe HOLDIGAZ

LE SHOP DES CORNICHONS

Entrez dans l'univers d'Hugo et retrouvez un large choix de cornichons, petits oignons, moutardes et autres délicieux produits « made in Aigle »! Paniers du terroir sur mesure.

ROUTE D'OLLON 14, 1860 AIGLE
LUNDI - VENDREDI : 9H - 18H
SAMEDI : 9H - 17H

f REITZELSUISSE
@HUGOREITZEL

THE EXPERIENCE OF A LIFETIME

Leysin American School in Switzerland is home to exceptional students from around the world. Our warm community is steeped in tradition, and we provide an outstanding education in a supportive environment on our beautiful campus in the Swiss Alps. We encourage our students to be themselves – creative thinkers who aren't afraid to take risks and think outside of the box. We provide them with personalized attention and diverse course offerings within our IB, AP, and ESL programs. LAS graduates are independent, innovative thinkers who thrive at top universities across the globe.

LEYSIN AMERICAN SCHOOL IN SWITZERLAND

www.las.ch admissions@las.ch +41 24 493 4888

08 – 10.2021

35 sculptures le long des quais

montreuxbiennale.ch

montreux biennale 2021

MAG
Montreux Art Gallery
Salon d'art contemporain

graphisme TUTTOROSSO COMMUNICATION

AILYOS

ART & NATURE

T. +41 (0)24 466 30 00 – contact@ailyos.com

WWW.AILYOS.COM