

Léo Caillard & Giorgio Tentolini

New Age of Classics

gm
GALERIE
MONTMARTRE

Léo Caillard
Giorgio Tentolini

New Age of Classics

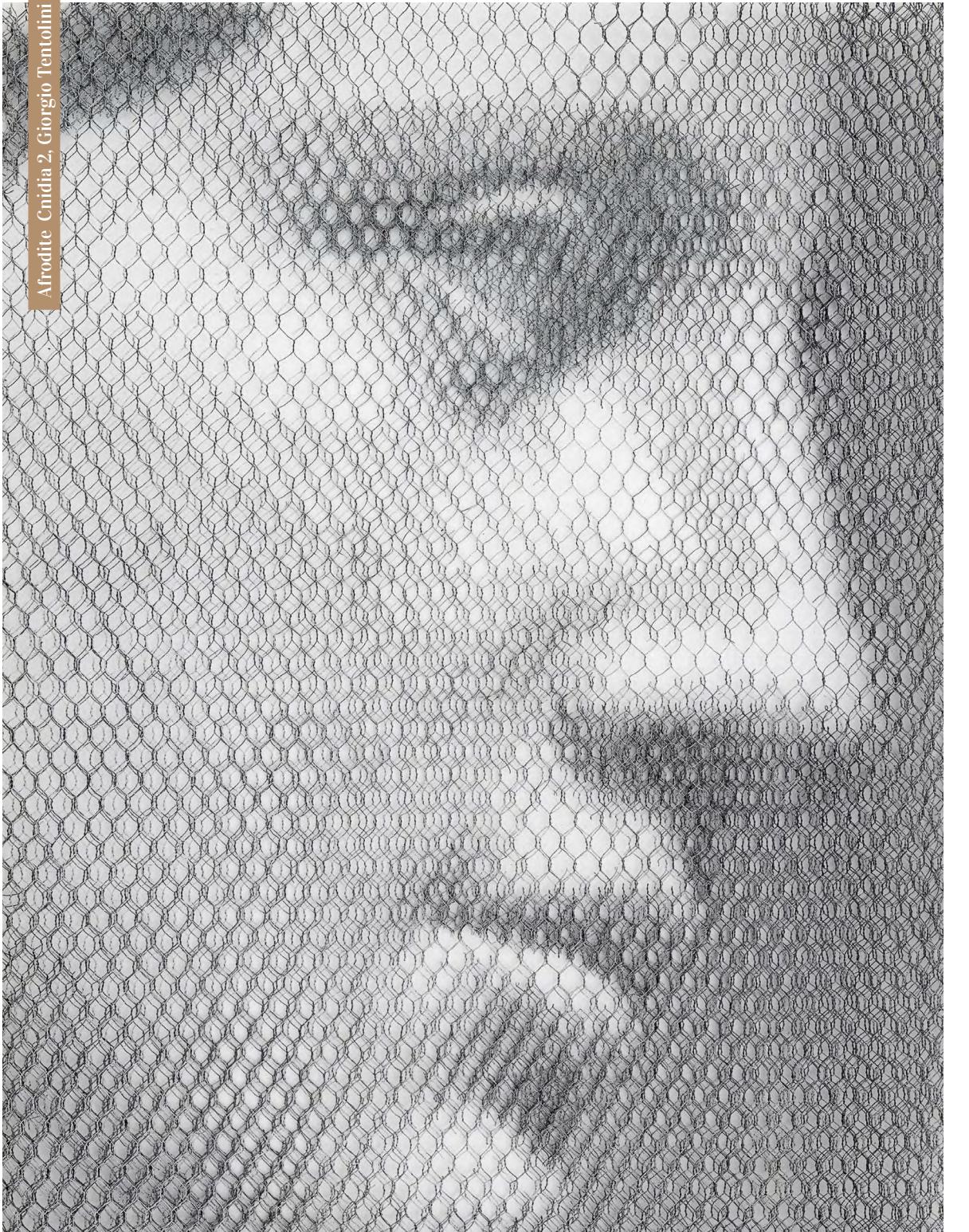

Giorgio Tentolini et Léo Caillard ressemblent aux artistes de la Renaissance qui revisitent le mystère de l'art classique avec audace et irrévérence, bousculant les codes et les canons culturels pour ouvrir de nouvelles perspectives. Avec érudition, l'un et l'autre construisent une approche originale mais partagent un intérêt commun pour le temps, la mémoire et l'identité.

Giorgio Tentolini and Léo Caillard are similar to Renaissance artists who were keen to reinterpret the canons of classical art in a bold and irreverent manner. Both artists challenge the traditional conception of art and its codes to offer the viewers a new dialogue and a new perspective on what is Art. With erudition, Caillard and Tentolini have their distinctive approaches towards Art but do share a common interest in the concepts of Time, Memory, and Identity.

La Galerie Montmartre a choisi de croiser le regard qu'ils portent sur l'Antiquité, en proposant une exposition jalonnée de statues, bustes, installations plastiques inspirées d'archétypes classiques, à travers lesquels les artistes chahutent la vision traditionnelle de l'histoire de l'art, jusqu'à ébranler nos certitudes.

Comme Léo Caillard, Giorgio Tentolini a d'abord été photographe. On le devine à sa façon de patiemment filtrer la lumière qui reflète puis perce par endroits un fin tissage de fils maillés, pour évoquer l'ombre et le relief d'un visage : "Ces matériaux, superposés les uns sur les autres, recréent le clair-obscur de l'image sans aucune aide de pigment". Mais l'objectif n'est jamais de reproduire ni d'imiter : même lorsqu'il reprend des statues classiques, "c'est le protagoniste principal reste le matériau encore plus que le sujet représenté".

Par cette irruption du contemporain, l'artiste atteint une dimension intemporelle, le maillage agissant comme un écran dévoilant des réalités contrastées :

"C'est la raison pour laquelle mes images semblent s'estomper. Si vous les regardez de loin, vous pouvez percevoir une image. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, l'image devient, de plus en plus, une abstraction. D'une certaine manière, le filet est aussi un piège, parce que c'est quelque chose qui nous met dans une cage et nous influence dans nos choix, dans notre perception".

Ce Visage d'Aphrodite, enveloppé couche après couche dans un cocon au tissage méticuleux qui le teinte d'une légèreté méditative, est capturé dans un instant éphémère, "l'instant décisif" cher à Henri Cartier-Bresson, où le sujet échappe à la pression du temps.

The Galerie Montmartre presents an encounter between these two artists and their reflection on Antiquity, with an exhibition of sculptures, marble busts, and installations inspired by the canons of classical art. This exhibition aims to offer to the public original artworks that may change the public's views of traditional art history, and even challenge their beliefs.

Like Léo Caillard, Giorgio Tentolini was first a photographer. It can be discerned by observing the meticulous way the artist works on the light. The installations are made of juxtaposed wire mesh, which lets the light shines through the composition. It results in delicate compositions depicting the volumes of the subjects' faces. "These materials overlapped one over the other, recreate the chiaroscuro of the image without any aid of pigment."

The artistic goal is not to simply reproduce or to imitate. When the artist is inspired by antique sculptures, the main protagonist of his artworks stays the material more than the depicted subject.

Tentolini subverts the notions on contemporary art and uses the wire as a medium offering the viewer new realities:

"This is the reason why my images seem to fade away. If you look at them from afar, you can perceive an image. As you get closer, the image becomes, more and more, an abstraction. In a certain way, the net is also a trap, because it is something that puts us in a cage and influences us in our choices, in our perception."

Aphrodite's face, goddess of Love and Seduction, is created in a delicate superposition of wire mesh giving it a meditative aura. The subject seems to be depicted in a specific moment in time when all the elements of the composition accumulate to form something perfect. This notion of the Decisive Moment was developed by Henri Cartier-Bresson, one of the most influential figures in the history of photography.

C'est ce même rapport au temps qu'exploront les distorsions métaphoriques imaginées par Léo Caillard. Jusqu'à repenser nos mythes fondateurs : ses "Heroes of Stones" nouveaux dieux de l'Olympe inspirés de l'univers comics, "un jour, seront peut-être à leur tour des figures de pierre figées pour l'éternité. Symbole des nouvelles icônes de notre culture et de notre époque empreinte de cinéma et de science-fiction : Du Mass media à l'exemplaire unique au musée".

Pour autant, le matériau reste au cœur de sa réflexion. Il sculpte de ses mains le marbre, technique exigeante, qu'il maîtrise avec virtuosité, au point d'insuffler transparence, légèreté et mouvement au drapé d'un voile. Plus que nul autre le travail de la pierre est affaire de patience et d'effort, qui confronte l'artiste aux limites de la physique et de la métaphysique : "Ce que j'aime dans le travail de la pierre, c'est que la matière elle-même est intemporelle ; et c'est presque un point de vue scientifique, le temps ne se définit qu'en trois dimensions : le temps est un espace".

Léo Caillard est un artiste scientifique, dans la tradition des grands artistes classiques férus de mathématiques, de géométrie ou d'anatomie. Il lance la controverse, crée des associations anachroniques de matériaux et de styles, censées intriguer et susciter la curiosité pour mieux capter l'attention.

Ainsi, son pastiche de l'emblématique Discobole de Myron (Ve siècle av. J.C., musée du Vatican), enlacé de néons, associe astucieusement pierre et lumière, la force tangible du marbre et l'immatériel de la lumière.

"Créer des œuvres de pierre en dialogue avec des éléments d'aujourd'hui, créer des passerelles de matières, des dialogues entre des modes de vie, des sociétés, c'est la base de mon art". Un art non dénué d'ironie !

Ces deux jeunes créateurs sont issus d'une génération d'artistes qui s'interrogent sur la société, l'identité, notre rapport envahissant à l'image. Ils pratiquent détournements et anachronismes, pour passer les codes et comportements de notre vie contemporaine (la profusion d'images et de récits, le consumérisme) au filtre d'un processus créatif iconoclaste et élaboré méticuleusement.

Et puis, tous deux savent bien -et s'en amusent- que l'on s'attarde, le plus souvent, devant une œuvre comme si l'on y cherchait sa propre image, par-delà les siècles.

Léo Caillard rethinks the myths on which our cultural society was developed. His sculptures "Heroes of Stone" are inspired by comics and become new gods and goddesses: "One day, they may become stone figures frozen in time too. Symbols of the new icons of our culture and of our time in which the movie industry and science fiction are so preponderant: from mass media to the unique piece at the museum."

The medium stays at the center of his work. Léo Caillard sculpts directly on marble, which is an extremely demanding technique. He masters the method and his know-how manner give subtlety and lightness to a veil. Sculpting stone implies for the artist to be extremely meticulous and to show patience and effort. The artist is challenged regarding the limits of physics and metaphysics: "When I work on stone, I like the fact that the medium is timeless' 'It's almost a scientific point of view, Time can be characterized with only three dimensions: Time is Space."

Léo Caillard could be associated with an artist with scientific manners, as the great masters, he is keen on Mathematics, Geometry, or even Anatomy. He enjoys controversy, creates anachronic associations with different mediums and styles, which captivates the viewers.

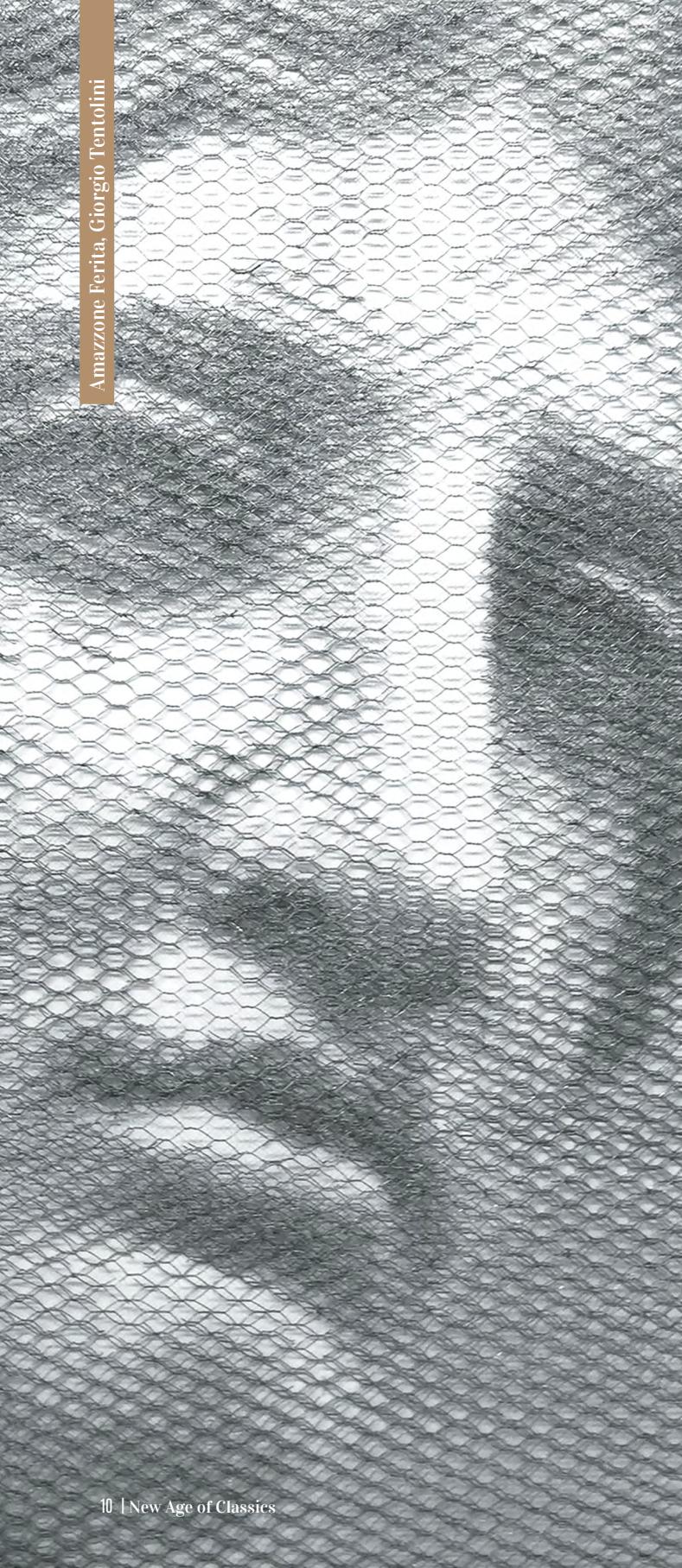
His Discobol was inspired by the Greek masterpiece the Diskobolos of Myron dated from around 450 BC, and representing a young athlete ready to spin around and release his disc. His version is covered with neon white light, which enhances the textural aspects of the stone and the Light immateriality.

"Creating stone pieces with contemporary elements allows a dialogue on medium, our ways of living, our societies, and that's the essence of my art."

These two young artists are from the generation of creatives who examine our society, identity, and the more and more predominant role of image. Both of them work with anachronic elements to underline codes and behaviors of our contemporary society, as the profusion of images and excess-consumption, through an iconoclast and meticulous creative process.

Both know and enjoy the fact that the viewer takes their time looking at art as if they were looking for our own image beyond centuries.

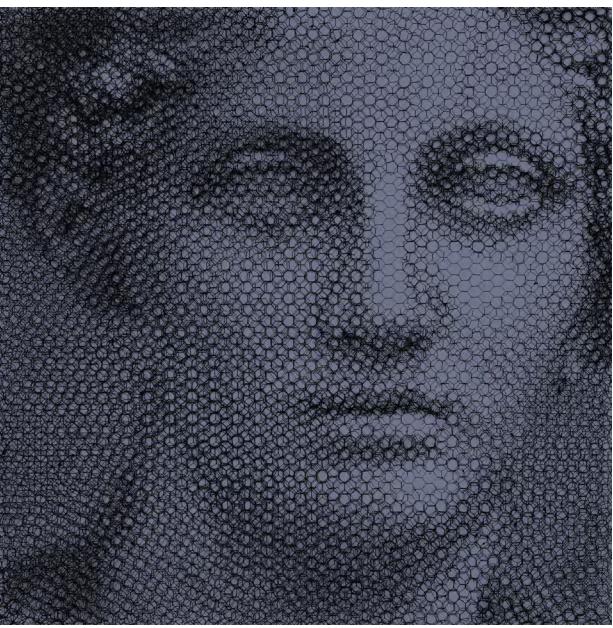
Hercule Vanity, Léo Caillard

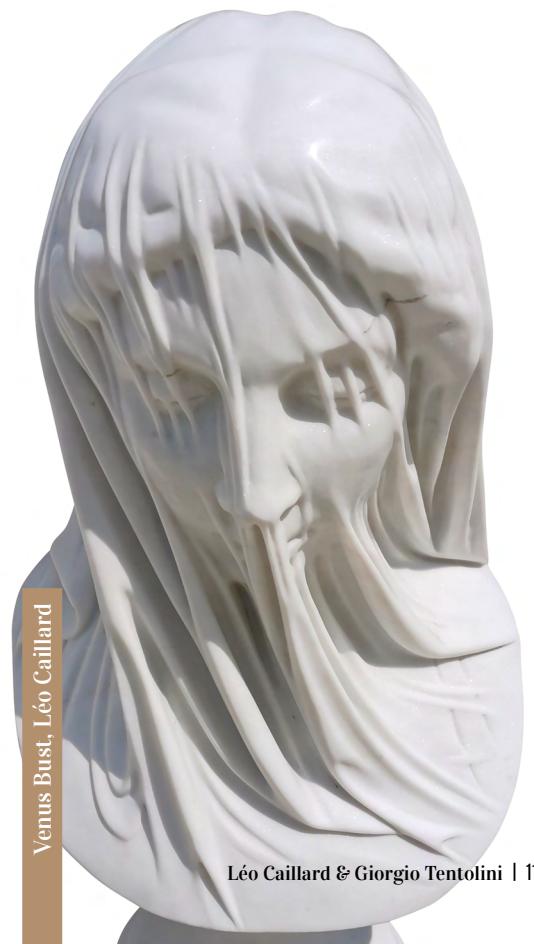
La Galerie Montmartre a choisi de croiser le regard que ces deux artistes portent sur l'Antiquité, en proposant une exposition jalonnée de statues, bustes, installations plastiques inspirées d'archétypes classiques, à travers lesquels les artistes chahutent la vision traditionnelle de l'histoire de l'art, jusqu'à ébranler nos certitudes.

The Galerie Montmartre presents an encounter between these two artists and their reflection on Antiquity, with an exhibition of sculptures, marble busts, and installations inspired by the canons of classical art. This exhibition aims to offer to the public original artworks that may change the public's views of traditional art history, and even challenge their beliefs.

Artemide Efesia, Giorgio Tentolini

Venus Bust, Léo Caillard

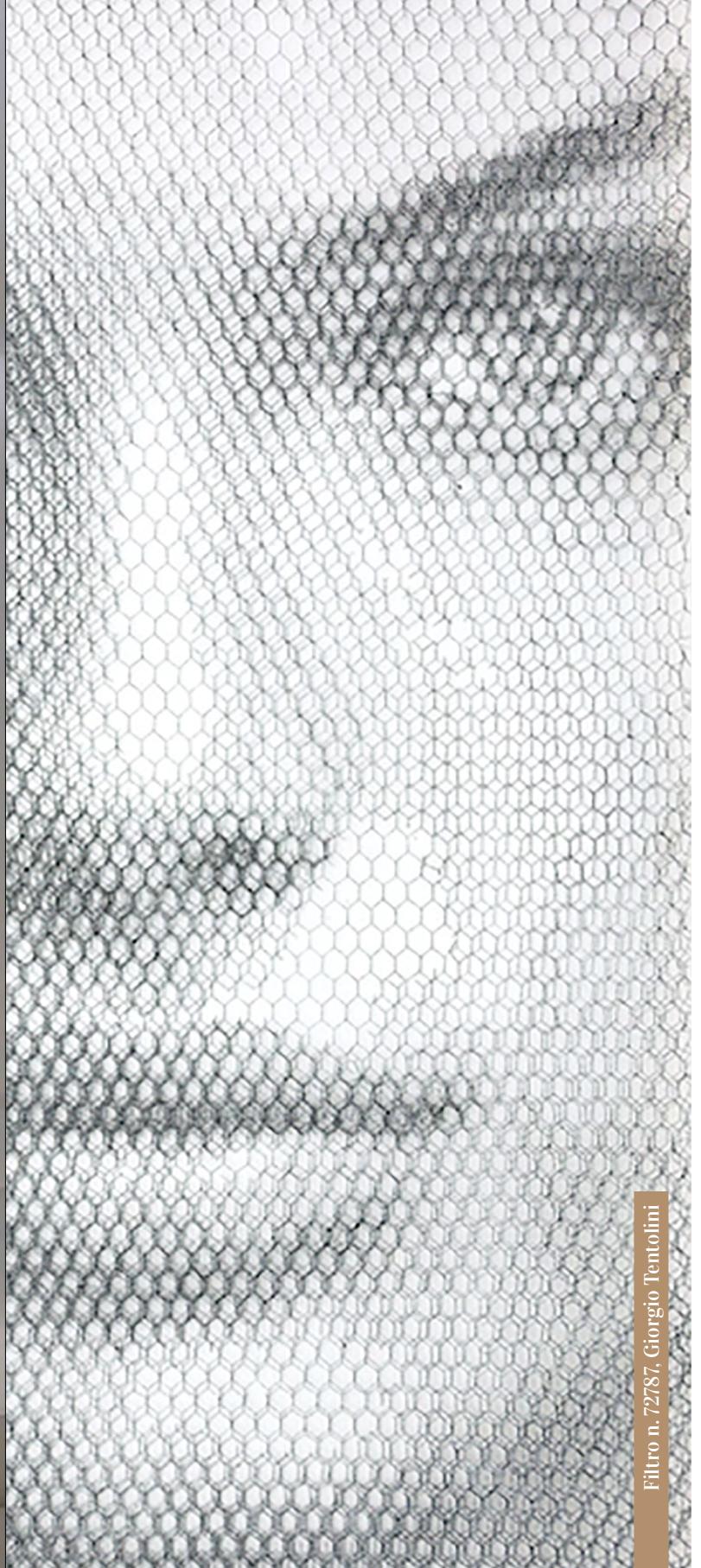

Ces deux jeunes créateurs sont issus d'une génération d'artistes qui s'interrogent sur la société, l'identité, notre rapport envahissant à l'image. Ils pratiquent détournements et anachronismes, pour passer les codes et comportements de notre vie contemporaine (la profusion d'images et de récits, le consumérisme) au filtre d'un processus créatif iconoclaste et élaboré méticuleusement.

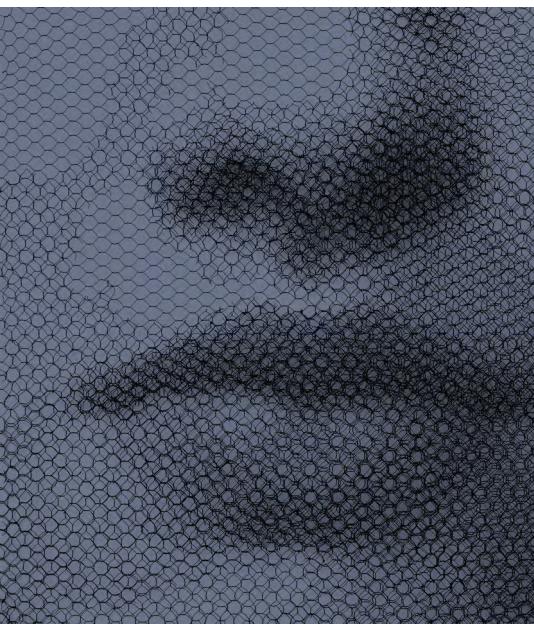
These two young artists are from the generation of creatives who examine our society, identity, and the more and more predominant role of image. Both of them work with anachronic elements to underline codes and behaviors of our contemporary society, as the profusion of images and excess-consumption, through an iconoclast and meticulous creative process.

The Iron Stone Man, Léo Caillard

Filtro n. 72787, Giorgio Tentolini

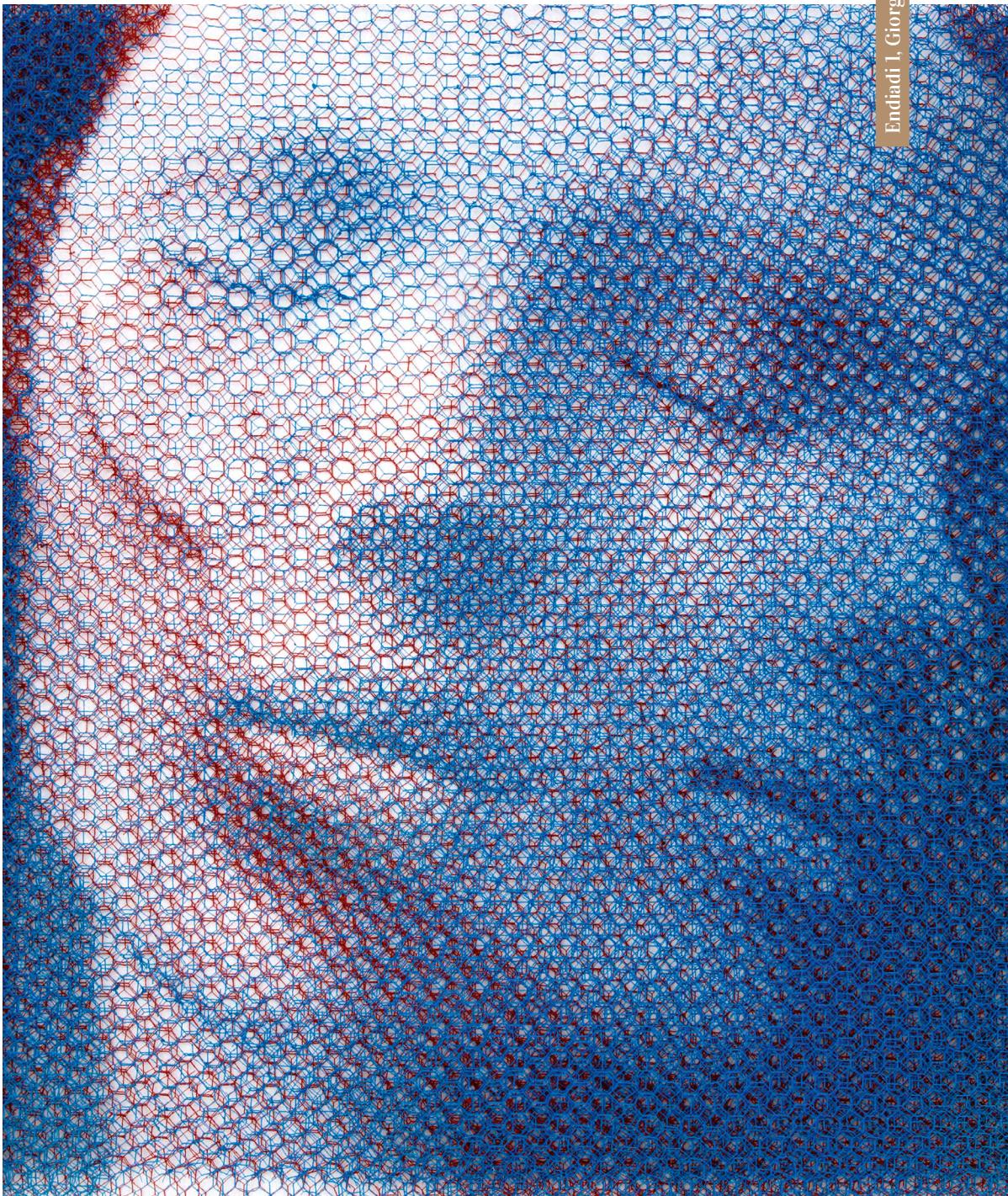
Claudia's Breath, Giorgio Tentolini

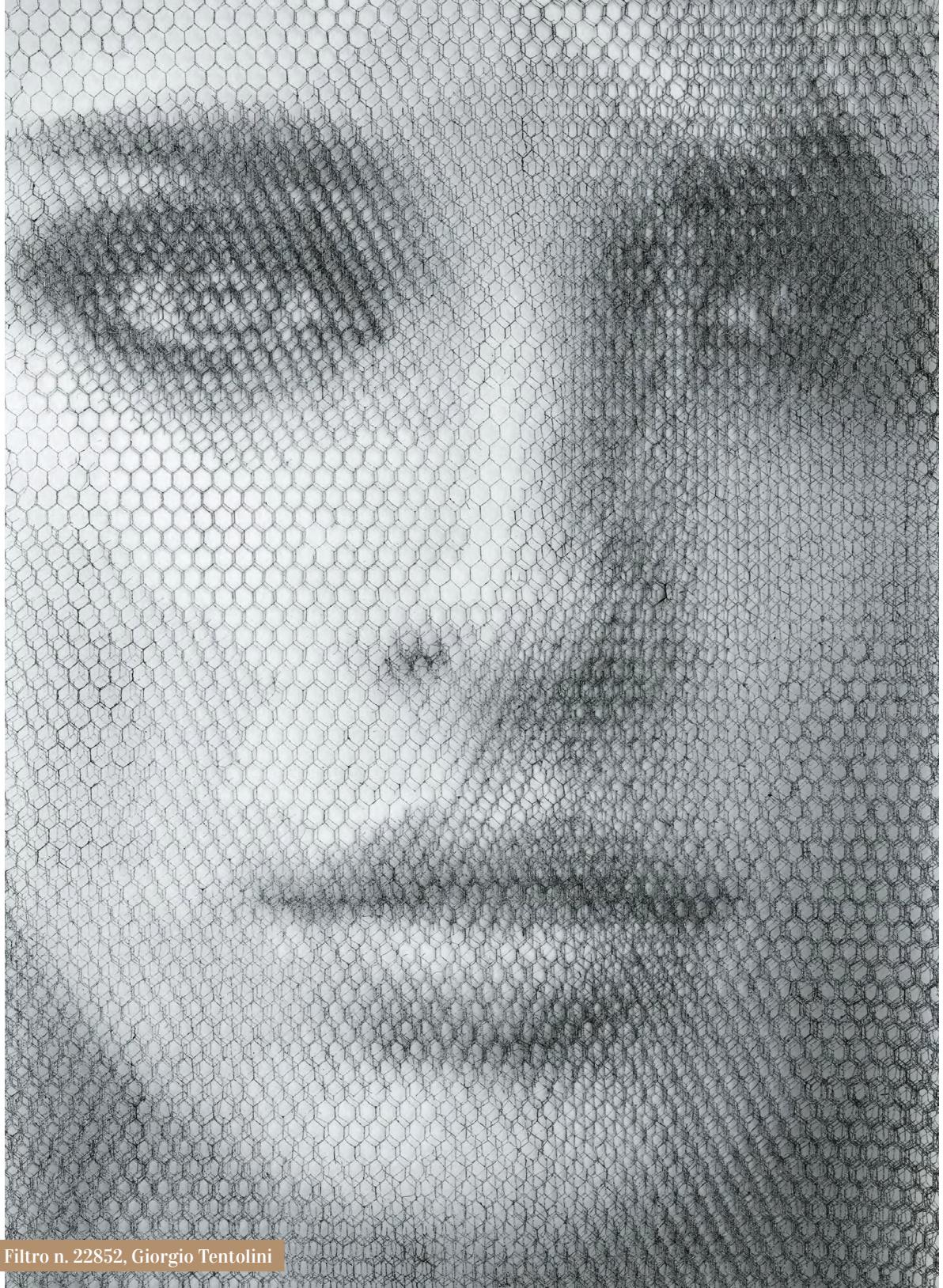

The Captain, Léo Caillard

Par leur génie, Léo Caillard et Giorgio Tentolini subliment les codes de beauté classiques avec leur vision futuriste, mêlant douceur, beauté et sensibilité à la complexité de leur réalisation faite de néons et de maillages.

Léo Caillard and Giorgio Tentolini demonstrate their masterskills by associating the codes of classical art with their futuristic vision, combining the absolute beauty of their work to the complexity of their medium.

Filtro n. 22852, Giorgio Tentolini

The Stone Wonder, Léo Caillard

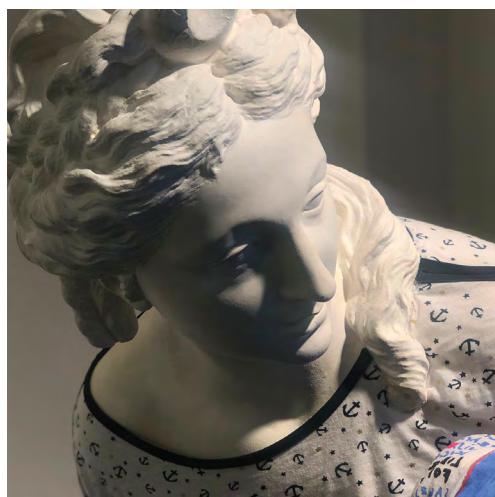
Black Batman Léo Caillard

Marcellus et Vénus, deux classiques de la statuaire antique travestis en jeunes urbains contemporains, interrogent notre identité et les contradictions de notre société dans son rapport à l'image.

Par cette transgression facétieuse, l'artiste expose les individus que nous sommes aujourd'hui, empreints de codes sociaux et de styles :

“Le vêtement est le traceur d'une époque, mais finalement l'humain et ses grandes questions philosophiques restent les mêmes. Et si on inversait les rôles, et si la statue, que sa nudité déconnecte de notre époque, était habillée ? Est-ce qu'elle se remettrait à vivre, est-ce qu'elle représenterait quelqu'un que l'on pourrait identifier comme une personne de notre entourage ? C'est cette relecture de l'époque au regard du passé qui est l'enjeu de mon œuvre.”

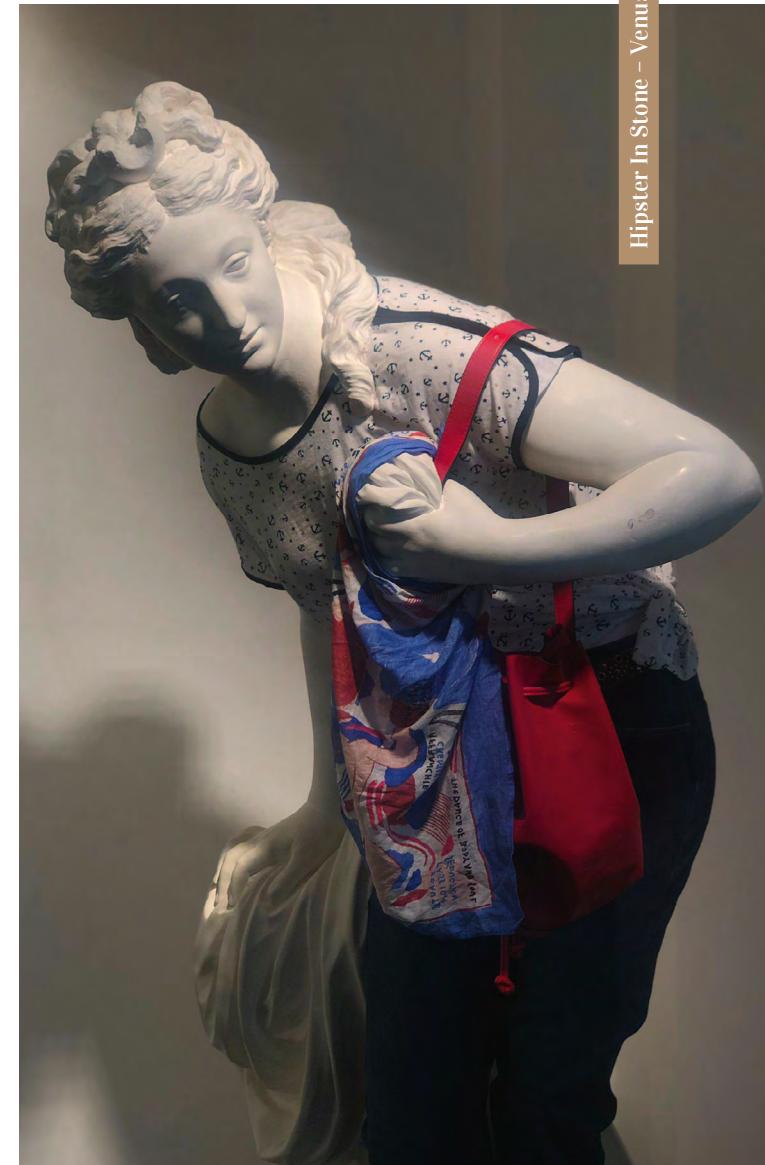
The plaster statues of Marcellus and Vénus were inspired by two antique sculpture masterpieces. Léo Caillard put his own touch by covering them with contemporary clothing. Those sculptures challenge the viewers' conceptions of identity and the contradictions of our modern society regarding representation.

By this humoristic transgression, the artist reveals the social and stylistic codes so important in our modern world:

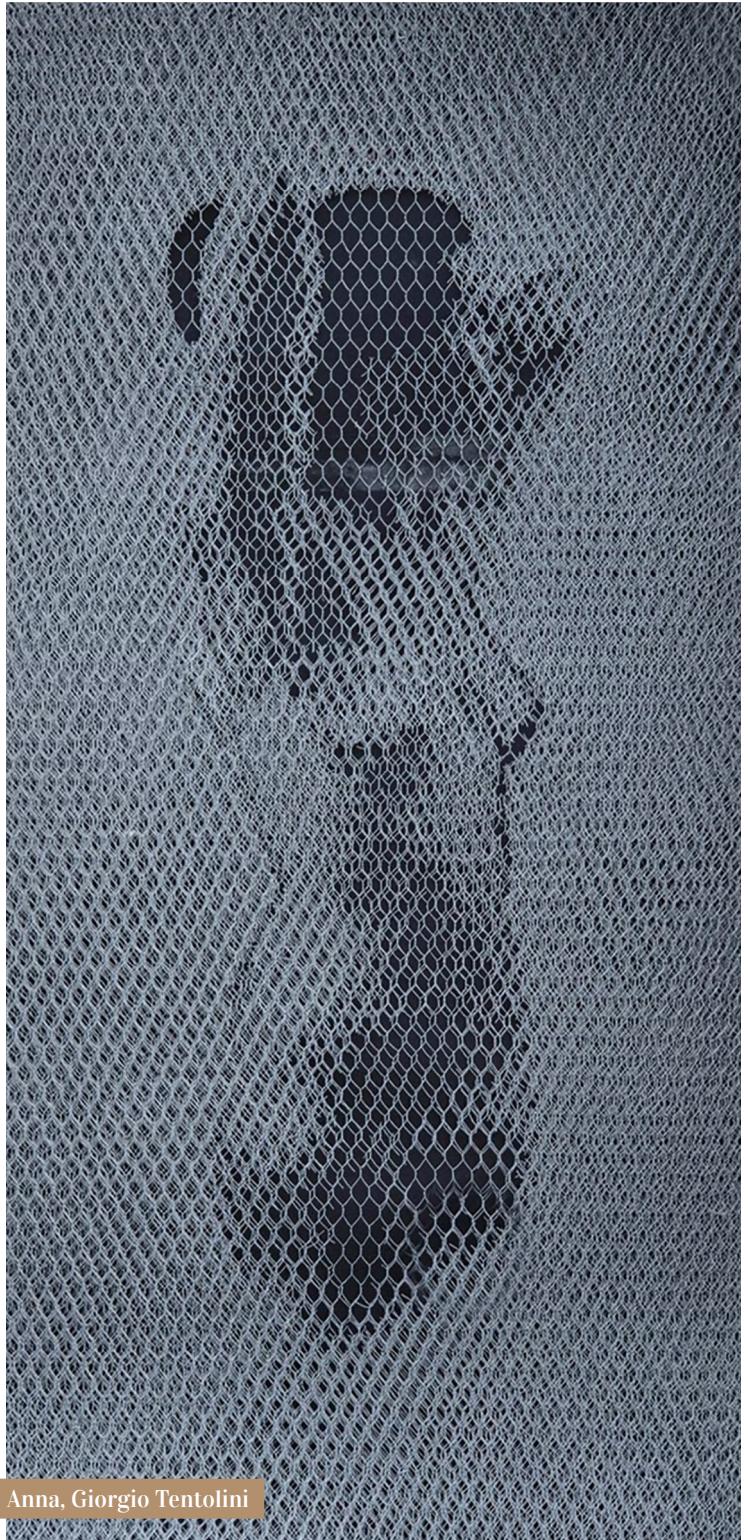
“Pieces of clothing are fragments of our time, but Mankind and their big philosophical questions remain the same. What if we could inverse the roles, and what if the sculpture, usually naked with no real connection to a specific period, was depicted with clothes on? Could the subject be back to life, would she appear as something we know? This analysis of time through the past is the main challenge of my work”.

Hipster In Stone – Marcellus, Léo Caillard

Hipster In Stone – Venus, Léo Caillard

Anna, Giorgio Tentolini

Identité et Féminité

Les jeunes-filles de Giorgio Tentolini incarnent notre attraction fatale pour tout ce qui nous échappe, disparaissant à travers les entrelacements de l'acier pour se soustraire à notre regard.

Ces portraits de femmes représentent l'évocation métaphorique des canons de beauté contemporains que nous sommes incapables d'atteindre.

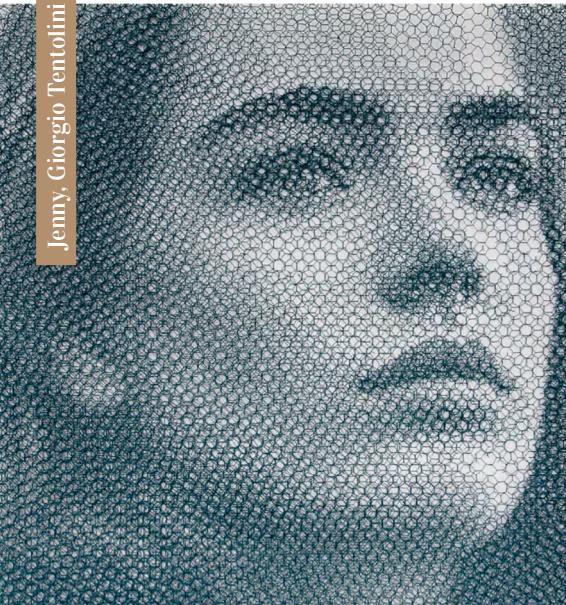
Ces femmes ont perdu leur identité, dissoute dans les codes de l'industrie de la mode et consumées par notre modèle de consommation de masse.

Dans la rue, elles seraient anonymes, invisibles, mais la vision de Giorgio Tentolini va permettre de manifester leur éclat et matérialiser leur âme.

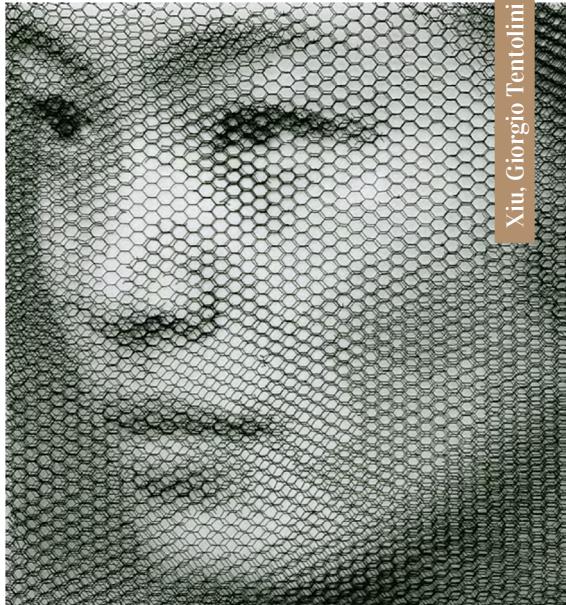
L'observateur est captivé par la force et la détermination qui émanent de ces femmes pleinement révélées. Pendant un instant, elles reprennent l'ascendant. Elles sont libres.

Identity and Feminity

The young women depicted by Giorgio Tentolini represent the fatal attraction the viewer experiences towards something impalpable and

Jenny, Giorgio Tentolini

Xiu, Giorgio Tentolini

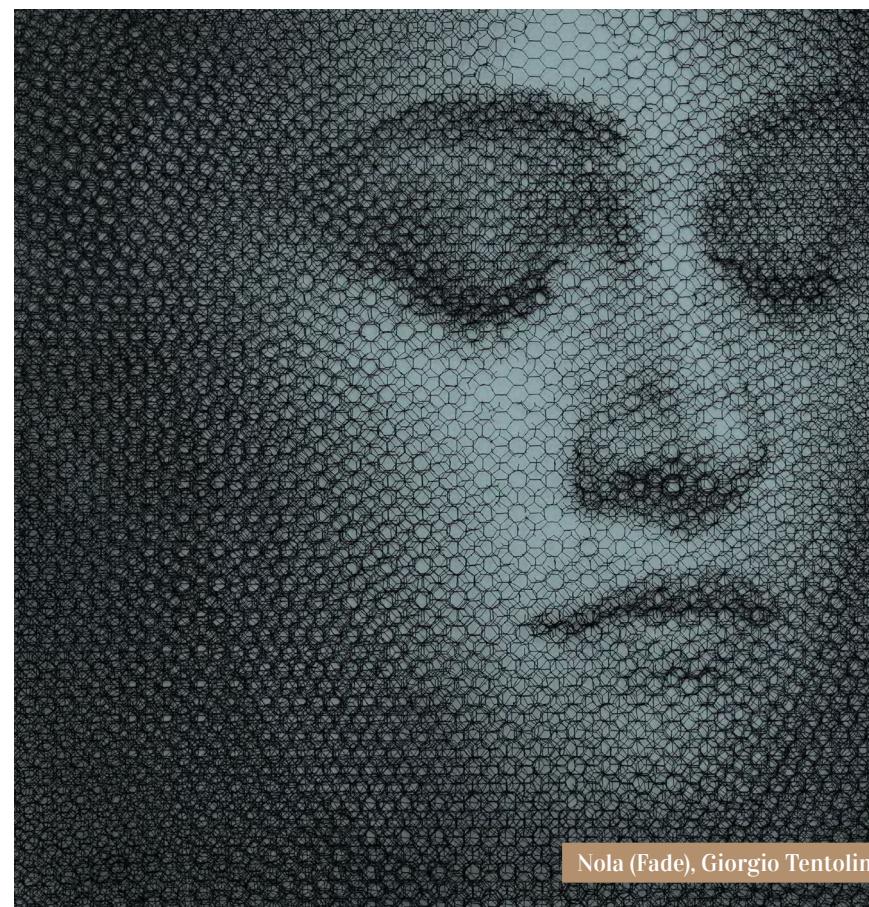
intangible that is constantly escaping and disappearing into the medium of the wire mesh.

The images of these models embody the contemporary beauty canons which cannot be achieved to completion.

These women have lost their identity, dissolved into the codes of fashion and consumed by a system of mass consumption.

In the streets, they would be anonymous, invisible, but with his vision, Giorgio Tentolini materializes the radiance of their souls.

We are taken by the incisiveness of their gaze. For a moment, these women take the advantage upon the viewer. They are free.

Nola (Fade), Giorgio Tentolini

Giorgio Tentolini est né en Italie en 1978.

Il étudie les Arts Graphiques à l'Art Institute Toschi in Parma, puis obtient son diplôme de Design et Communication à l'Università del Progetto à Reggio d'Emilie.

En mêlant le pouvoir documentaire du médium photographique, la mémoire et le concept du vide, Giorgio Tentolini présente au spectateur des compositions de fils maillés, interagissant avec la lumière et la perception du spectateur.

Dans ses œuvres coexistent deux vérités irréconciliables : éthérée et tangible, matérielle et immatérielle, netteté et raréfaction indistincte, corporelle et incorporelle.

A travers la superposition des traits faciaux, le spectateur, en marchant dans l'espace, construit une somme de visions fragmentaires, cherchant le point où l'image est définie et, en même temps, son identification dans le monde.

En s'éloignant, le spectateur voit l'image dans sa complexité, voit tous les détails du visage ou du corps ; s'approchant, il le voit se dissoudre devant ses yeux dans la constellation d'éléments hexagonaux qui composent le maillage de fil.

Giorgio Tentolini is an Italian artist born in 1978.

He studied Graphic Arts and graduated in Design and Communication at the University in Italy.

The artist creates artworks composed of mesh threads. His artistic goal is to work on photography as a medium, memory, and emptiness. He uses photographs as documents allowing him to create pieces centered on the notion of presence and emptiness.

The use of mesh threads and their metallic reflects create dynamic compositions, interacting with light. Giorgio Tentolini's work offers a discussion between two aspects: ethereal and tangible, material and immaterial, and sharpness and reflections.

The artist creates portraits of women with superposed mesh, depicting facial features. The spectator observes a sum of fragmentary views.

As the viewer approaches the artwork, they can observe the multitude of hexagonal elements of the wire mesh. As they walk away, they can see the portrait in all its complexity, with subtle details in the face.

Léo Caillard est un artiste français né en 1985, connu pour ses conceptions mêlant références antiques et contemporaines.

Il fait partie de la nouvelle génération d'artistes influencés par la présence prépondérante du digital et par les nouveaux questionnements associés.

Léo Caillard joue avec la notion de temps et d'époque. Par des associations anachroniques, l'artiste invite l'observateur à réfléchir sur sa relation au passé et sur son avenir. L'artiste puise son inspiration du passé, avec lequel il aime confronter notre époque contemporaine.

Il fait se rencontrer différentes époques au sein d'une même œuvre et offre ainsi à l'observateur une nouvelle manière d'interpréter le passé et d'interroger notre société.

Qu'il habille les statues du Louvre où qu'il revisite la sculpture antique, il cherche toujours le même effet : la surprise.

Accrocher le regard du spectateur éveillé la curiosité par des associations anachroniques. Loin de l'effet pour l'effet, la réflexion sur le rôle de l'art et la représentation du monde qu'il donne à voir est présente à toutes les étapes de son travail.

Léo Caillard is a French artist born in 1985 and known for his creations blending classical and contemporary references.

He comes from a new generation of artists influenced by the overwhelming presence of digital technology and media, and the derived considerations.

Léo Caillard plays with the notion of time and anachronism. Deeply influenced by classical art, he confronts our ancient references to our contemporary society and proposes a reflection on the relation between past and future.

By bringing different eras together, he invites the observer to rethink his past references and question our society.

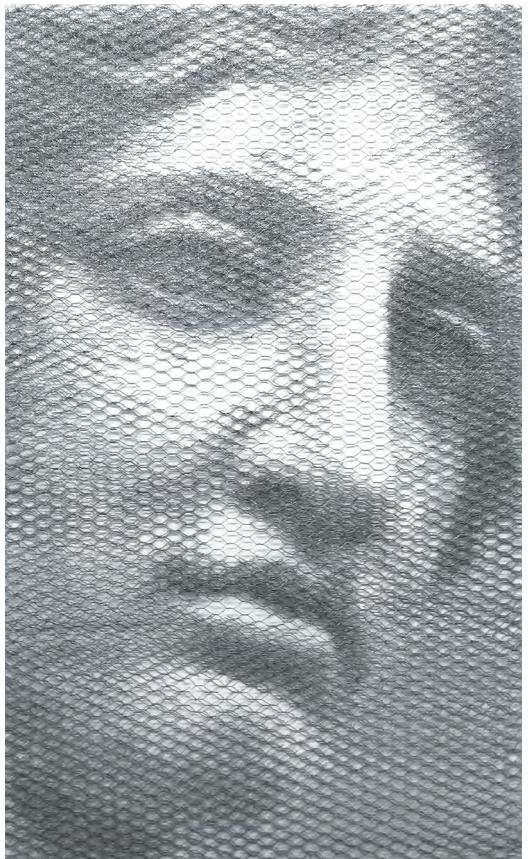
His purpose is always the same: to surprise, to catch our attention with his intriguing creations. This is far from being a game, as the reflection on the role of art and the representation of society is present at every step of his creation.

GIORGIO TENTOLINI

ŒUVRES ARTWORK

Couches de fil de fer coupé à la main
Hand-cut metal nets overlapped

Amazzone Ferita

60 x 100 cm - 23.62 x 39.37 in

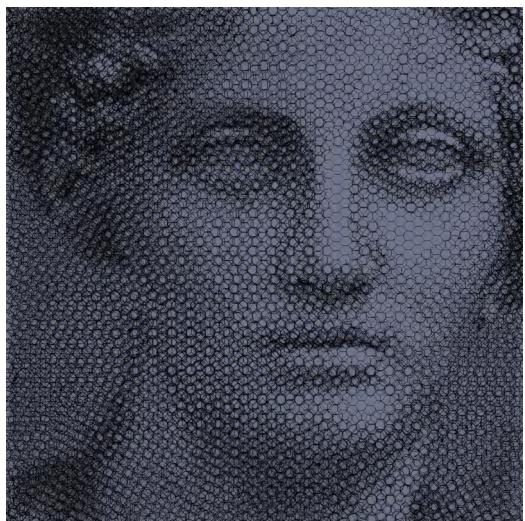
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Afrodite Cnidia

95 x 115 cm - 37.40 x 45.27 in

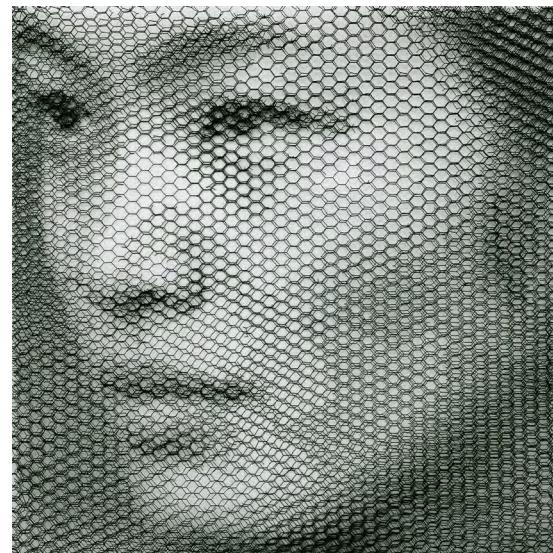
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Artemide Efesia

115 x 115 cm - 45.27 x 45.27 in

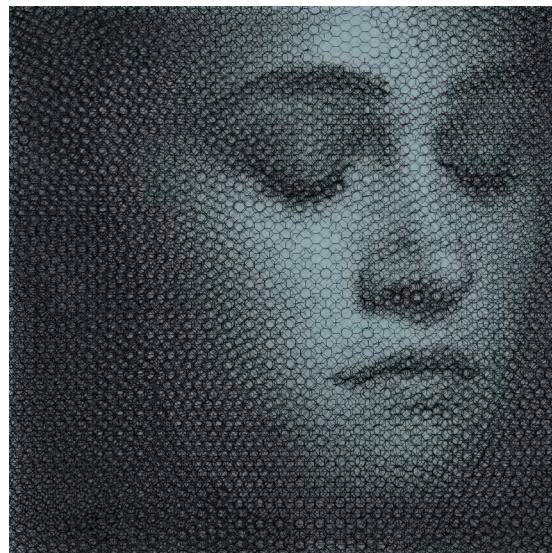
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Xiu (Jeune fille)

95 x 95 cm - 37.4 x 37.4 in

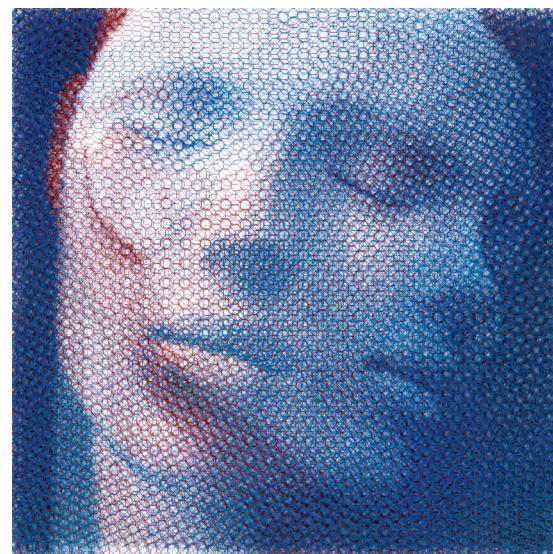
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Nola (Fade)

115 x 115 cm - 45.27 x 45.27 in

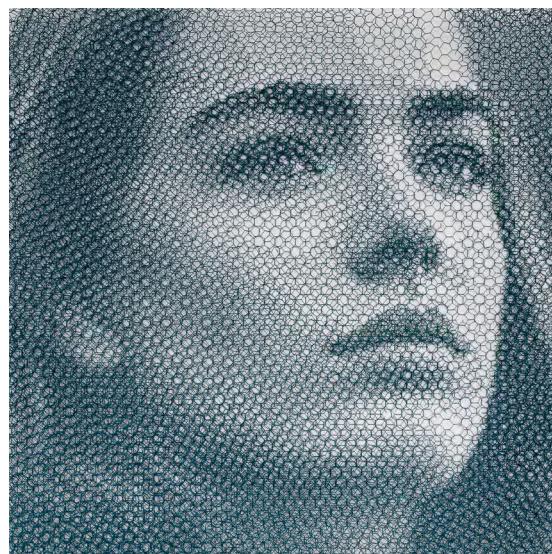
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Endiadi

95 x 95 cm - 37.4 x 37.4 in

[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

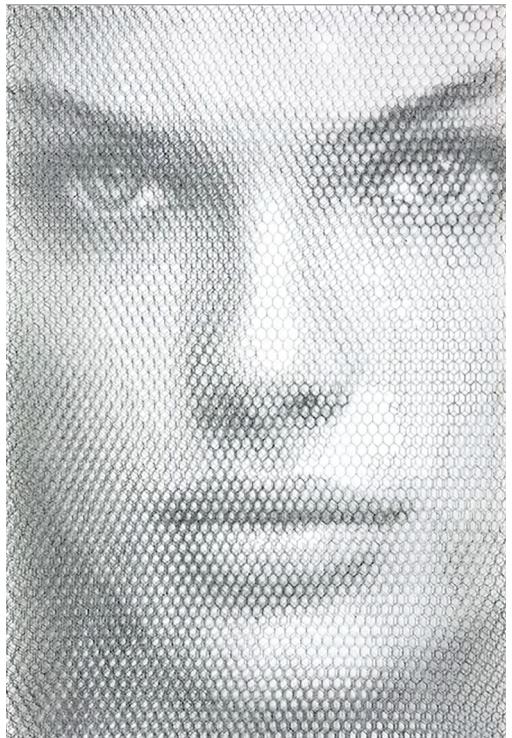
Jenny (Jeune fille)

115 x 115 cm - 45.27 x 45.27 in

[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

GIORGIO TENTOLINI ŒUVRES ARTWORK

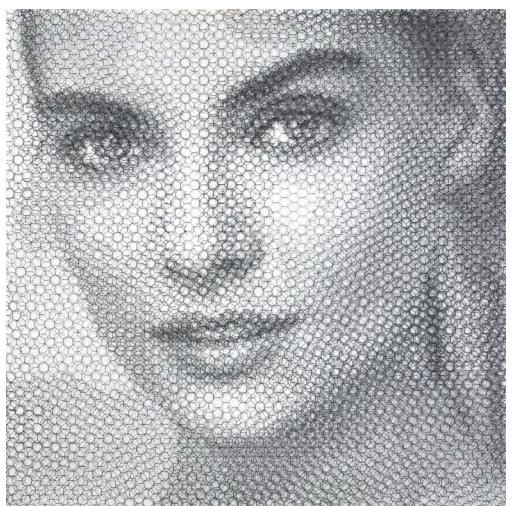
Couches de fil de fer coupé à la main
Hand-cut metal nets overlapped

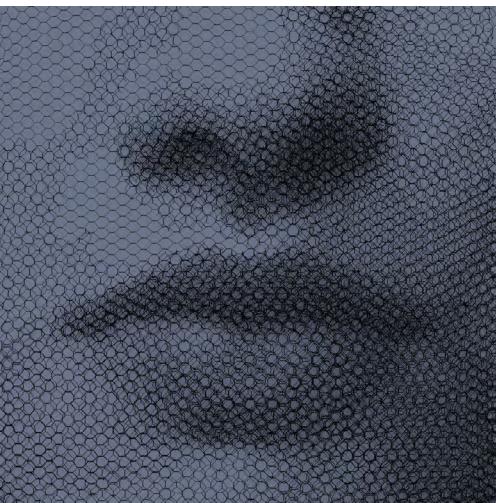
Filtro
n. 72787
100 x 140 cm
39.37 x 55.11 in
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Filtro n. 22852
100 x 140 cm - 39.37 x 55.11 in
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Filtro
n. 27468
115 x 115 cm
45.27 x 45.27 in
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Claudia
95 x 95 cm - 37.4 x 37.4 in
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

LÉO CAILLARD ŒUVRES ARTWORK

Neon Discobolus
Résine de poudre de marbre blanc & néon Led
White marble Powder Resin & Led Neons Light
hauteur / height 205 cm

[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Hipster In Stone – Marcellus
Pièce originale en plâtre / Plaster original piece
hauteur / height 198 cm
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Hipster In Stone – Venus
Pièce originale en plâtre
Plaster original piece
hauteur / height 176 cm
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

LÉO CAILLARD ŒUVRES ARTWORK

Venus Bust
Marbre statuaire blanc
Pièce numérotée sur 5 ex. (+2 EP)
Statuary white marble
Ed of 5 +2 AP
hauteur / height 50 cm
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

The Captain
Marbre statuaire blanc
Pièce numérotée sur 3 ex. (+1 EP)
Statuary white marble
Ed of 3 +1 AP
hauteur / height 85 cm
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Black Batman
Marbre Portor noir (rare)
Pièce numérotée sur 3 ex. (+1 EP)
Black rare Portor marble
Ed of 3 +1 AP
hauteur / height 85 cm
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

The Stone Wonder
Marbre blanc veiné
Pièce numérotée sur 3 ex. (+1 EP)
White marble with veins
Ed of 3 +1 AP
hauteur / height 90 cm
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

The Iron Stone Man
Marbre blanc
Pièce numérotée sur 3 ex. (+1 EP)
White marble
Ed of 3 +1 AP
hauteur / height 85 cm
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Stone Infinity
Marbre vert de Vérone
Pièce unique
Green Verona Marble
Unique piece
hauteur / height 70 cm
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

Hercule Vanity
Marbre blanc
Pièce numérotée sur 3 ex.
White marble
Ed of 3
hauteur / height 50 cm
[? SE RENSEIGNER / INQUIRE](#)

La Galerie Montmartre tient à remercier
Léo Caillard
Giorgio Tentolini
Margaux Bouquet

Pour tout complément d'information
For any further information

11 place du Tertre 75018 Paris
T +33 (0)1 55 79 94 02
contact@galerie-montmartre.com

f GalerieMontmartre
o @galeriemontmartre
in galerie-montmartre

galerie-montmartre.com

galerie-montmartre.com