

Les mythologies quotidiennes de Hamlet Sauvage, dans le règne d'eros

La singularité de cet artiste italien, fervent de la France, est exemplaire, affirmative dans la conception mentale de son oeuvre, autant plurielle que multiforme.

Son nom et l'un de ses prénoms seraient-ils à bon escient des pseudonymes? Ce peintre, ce sculpteur, ce graveur, ce maître verrier est, par la facture dépaysante de son travail d'une perfection stylique sans rémission, quasi "sauvage" dans sa rigueur implacable, est, lui et comme en dehors de lui même, un vrai *personnage* du monde de l'art... Oui, un personnage qui pourrait prendre rang parmi ceux de l'univers shakespearien tellement les *scènes* dans leurs décors soudain insolites sont, bien souvent, taraudées de froide tragédie humaine. ... Et d'une manière si aiguë, par moments, que cette tragédie peut nous apparaître insoutenable! Si aiguë qu'elle peut même atteindre au féroce : sans pourtant jamais verser dans un expressionnisme caricatural.

En fonction de l'ensemble de son oeuvre la critique d'art internationale a pu écrire avec justesse que Max Hamlet Sauvage était soit un surréaliste excentrique soit un surréaliste... *sauvage*! Ces deux définitions contiennent pour moi, l'une tout autant que l'autre, une part très large de véracité. Nous pouvons aisément les joindre. Or de mon côté je me permettrai d'avancer que Max Hamlet représente à mes yeux, un *hyper surréaliste baroque qui bouscule par les audaces extrêmes, les provocations érotiques de grand style de son travail, oui, qui bouscule les limites mêmes de ses créations profuses*, que ce soit dans ses peintures, ses bronzes, ses marbres, ses terres cuites, ses céramiques, ses bois polychromes ou sa verrerie noble.

... Or ces exercices plastiques toujours à la limite d'un danger ne versent jamais, tant soit peu, dans le lieu et le temps d'une pornographie salace, grâce à la dignité plastique d'un donner à voir, d'un travail, d'une création stupéfiants de maîtrise clairvoyante.

Je ne crains pas de m'avancer en écrivant que cet artiste italien, par le suivi de sa pluralité plastique toujours en souci de permanence, se

Le mitologie quotidiane di Hamlet Sauvage nel regno di eros.

La singolarità di questo artista italiano, amante della Francia, è esemplare, affermativa nella concezione mentale della sua opera, al tempo stesso plurale e multiforme.

Il suo cognome e uno dei suoi nomi sono consapevolmente degli pseudonimi? Questo pittore, questo scultore, questo incisore, questo mastro vetraio, la forma della cui opera lascia spaesati ed esprime una perfezione stilistica senza remissione, quasi "selvaggia" nel suo rigore implacabile. E' un vero *personaggio* del mondo dell'arte ... Un personaggio che potrebbe prendere posto tra quelli dell'universo shakespeariano a tal punto le scene nella loro ambientazione sono repentinamente insolite, di sovente tormentate di fredda tragedia umana ... E in un modo così acuto, in alcuni momenti, che questa tragedia ci può sembrare insostenibile! Così acuta che può persino giungere alla ferocia: senza però mai cadere in un espressionismo caricaturale.

Delle sue opere, la critica d'arte internazionale ha potuto giustamente scrivere che Max Hamlet Sauvage è sia un surrealista eccentrico sia un surrealista ... *selvaggio*! Queste due definizioni, sia l'una che l'altra, contengono a mio giudizio una parte molto larga di verità. Noi possiamo facilmente unirle. Max Hamlet rappresenta ai miei occhi un ipersurrealista barocco che colpisce per la sua estrema audacia; per le forti provocazioni erotiche del suo lavoro, che travolgono profuse, sia nelle sue pitture, che nei suoi bronzi, nei suoi marmi, nelle sue terrecotte, nelle sue ceramiche, nei suoi legni o nei suoi vetri policromi.

Ora questi esercizi plastici, sempre al limite di un pericolo, non scadono mai, nei luoghi e nei tempi di una pornografia salace, grazie alla dignità plastica di una rappresentazione, un lavoro, una creazione stupefacenti di maestria chiaroveggente.

Non temo di andare oltre scrivendo che quest'artista italiano, per la ricerca della sua pluralità plastica sempre preoccupata della permanenza, si propone con una super abbondanza creatrice quasi unica nell'universo passato o presente, dove la razza umana si sposa con allegria

campe dans un ultra foisonnement créateur quasiment unique dans l'univers passé ou présent où la gente humaine se marie avec une allégresse “ambiguë” à la gente animale et parfois dans l'éclairage sous-jacent de mythes fameux ... Et comme si les deux espèces n'avaient jamais été dissociées ... Ou bien encore comme si elles étaient à jamais jumelées !

Les fusions - nous pourrions écrire les *effusions* - deviennent *métamorphoses* et ces dernières amplifient notre imagination érotique comme au delà de l'horizon que nous en avons. Ces métamorphoses deviendraient elles à leur tour de poétiques et très osées métaphores anthropo-zoomorphes pour qui ne rejetterait pas d'un seul bloc de regards ces images picturales ou sculpturales douées à l'extrême de provocations corporelles ?

Il est à noter fortement que les corps, troncs, bras et jambes relèvent de l'humain, homme ou femme, alors que les têtes sont attribuées à l'animal, à la bête, particulièrement à l'oiseau... Y-a-t-il là une signification? Je ne sais mais cette symbiose ambiguë a peut-être pour Max Hamlet une part de secrète correspondance dont il ne voudra pas pour le présent nous dévoiler quelque peu les arcanes, tant il aime s'entourer de silence introspectif dans le quotidien de ses foisonnantes créations. Quelques uns de ses tableaux demeureront à tout jamais pour nous des énigmes.

A propos d'Art et d'Erotisme, Max Hamlet Sauvage a publié une sorte de courte introduction à son propre travail en nous reportant à certains textes sur le surréalisme et notamment à celui, qui fut son pape, en l'occurrence André Breton et à ses côtés ou à sa suite: Salvador Dali, Yves Tanguy, André Masson, Max Ernst, Paul Delvaux, René Magritte, Wilfredo Lam, Sebastian Matta, Jean Miro et d'autres encore, sans oublier la révolution freudienne, laquelle a joué et joue encore une influence mobilisatrice dans les mouvements plastiques plus ou moins apparentés au surréalisme ou lui appartenant à cent pour cent.

Or l'art érotique a fleuri et mûri voici des siècles et des siècles dans la Grèce antique même et il s'est épanoui avec succès dans toutes les classes de la société où il était magnifié sans retenue ni honte. Et dans

“ambigua” con la razza animale, qualche volta nella luce latente dei miti famosi ... Come se le due specie non fossero mai state separate ... Oppure come se fossero gemellate per sempre!

Le fusioni - ma potremmo scrivere le *effusioni* - diventano *metamorfosi* e queste ultime amplificano la nostra immaginazione erotica fino al superamento del nostro orizzonte. Queste metamorfosi diventeranno a loro volta delle metafore antropo-zoomorfe poetiche e molto osée per coloro che non rigetteranno in un solo insieme di sguardi queste immagini pittoriche o scultoree dotate all'estremo di provocazioni corporali? E' da sottolineare fortemente che i corpi, i tronchi, le braccia e le gambe rivelano l'essere umano, uomo o donna, mentre le teste sono attribuite all'animale, alla bestia, e soprattutto all'uccello ... Esiste là un significato? Io non lo so, ma questa simbiosi ambigua ha per Max Hamlet una parte di segreta corrispondenza e di arcani di cui non vorrà rivelarci nulla, per il momento, a tal punto egli ama circondarsi di silenzi introspettivi nel quotidiano delle sue innumerevoli creazioni. Alcuni dei suoi quadri rimarranno per noi degli enigmi per sempre.

A proposito di Arte ed Erotismo Max Hamlet Sauvage ha pubblicato una sorta di breve introduzione al proprio lavoro, riportandoci ad alcuni testi sul surrealismo e particolarmente a quello che fu la sua guida, all'occorrenza André Breton e, ai suoi pari o al suo seguito, Salvador Dali, Yves Tanguy, André Masson, Max Ernst, Paul Delvaux, René Magritte, Wilfredo Lam, Sebastian Matta, Jean Mirò ed altri ancora, senza dimenticare la rivoluzione freudiana, che ha giocato e gioca tuttora un'influenza mobilizzatrice nei movimenti plastici più o meno imparentati con il surrealismo o ad esso appartenenti al cento per cento.

L'arte erotica è fiorita e maturata per secoli e secoli anche nell'antica Grecia e si è sviluppata con successo in tutte le classi sociali dove era magnificata senza ritegno né vergogna. E nell'antica Roma il grande poeta Catullo ha fatto di Lesbia, la donna amata, la sua incantatrice ed imperatrice. E nella Roma di Augusto il poeta Ovidio non ha dedicato la sontuosità dei suoi versi alle lodi dell'amore *totale*? Le sue *Metamorfosi* sono ancora lì per portarne testimonianza. Esse continuano ad agire contro le minacce vicine o lontane che la morte insidiosa fa pesa-

la Rome antique le grand poète Catulle a fait de Lesbie, la femme aimée, son enchanteresse et son impératrice. Et dans la Rome d'Auguste le poète Ovide n'a-t-il pas dédié la somptuosité de ses vers aux louanges de l'amour total? Ses *Métamorphoses* sont toujours là pour en porter témoignage. Elles continuent d'agir contre les menaces proches ou lointaines que fait peser contre nous l'insidieuse mort.

Le tantrisme oriental est l'une des formes secrètement persistantes de la civilisation indienne et l'extase sexuelle s'y hisse à la divinité en effaçant la mort, laquelle est ainsi recalée au rang des tragiques mais très mornes habitudes de chaque jour, de chaque nuit.

Sacralité du sexe : Eros combat Thanatos ... Une large fraction de l'art de Max Hamlet Sauvage s'emploie à magnifier, avec beaucoup d'humour parfois, les allégories de l'amour physique, où les charmes de la beauté du corps féminin sont portés par un constant et parfois déroutant air d'alleluia! Max Hamlet comme un joyeux à la fois et grave luron de l'amour en pleine liberté de sexe prétend encore que les aphorismes d'amour du Kama Sutra furent un stimulant pour l'âge victorien afin de l'aider à s'affranchir de son rapport phobique avec le sexe!

Aujourd'hui et singulièrement depuis que le surréalisme a fait sa révolution culturelle et *sanitaire* en boutant hors circuit les interdits moraux dans les arts et la littérature, l'érotisme a pu jouer et joue toujours son rôle à la fois magique et libérateur, quand ce rôle toutefois est dédié à la franchise de l'amour en ses profondeurs charnelles libératrices, à cet instant où les corps de deux êtres se conjuguent et s'extasient afin d'oublier un instant non pas leur destinée mais le destin, dont chacun sait qu'il débouche inmanquablement sur la mort.

Ce qui me surprend c'est l'inlassable foisonnement du travail de cet artiste italien. Le spécialiste critique et amateur d'art, le milanais Arturo Schwarz, nous en apprend beaucoup sur la fécondité singulière de Max Hamlet Sauvage, fécondité provocante, écrirais-je, hors norme, hors mesure et qui assume sans discontinuité de nombreuses créations en lesquelles les rêves, les songes les plus délirants se muent en métaphores érotiques dont aucune n'agresse notre sensibilité morale.

re su di noi.

Il tantrismo orientale è una delle forme segretamente persistenti della civilizzazione indiana e l'estasi sessuale si innalza alla divinità cancellando la morte, che è così retrocessa al rango delle tragiche ma assai tetre abitudini di ogni giorno, di ogni notte.

Sacralità del sesso: Eros combatte Thanatos ... Una larga parte dell'arte di Max Hamlet Sauvage s'impegna a magnificare, qualche volta con molto humor, le allegorie dell'amore fisico, dove gli incantesimi della bellezza del corpo femminile sono portati da una costante e qualche volta sconcertante aria d'alleluia! Max Hamlet come un giocoso e solenne buontempone dell'amore, in piena libertà sessuale, pretende ancora che gli aforismi d'amore del Kama Sutra siano stati uno stimolante per l'età vittoriana, al fine di aiutarla a liberarsi dal suo rapporto fobico con il sesso.

Oggi, dopo che il Surrealismo ha fatto la sua rivoluzione culturale e sanitaria, cacciando fuori i divieti morali dalle arti e dalla letteratura, l'eroticismo gioca il suo ruolo allo stesso tempo magico e liberatore, ogniqualvolta venga dedicato alla spontaneità dell'amore nelle sue profondità carnali liberatrici, al momento in cui i corpi dei due esseri si congiungono e si estasiano al fine di dimenticare un istante non il loro fato, ma il destino di cui ciascuno sa che sfocerà inmancabilmente nella morte.

Quello che mi sorprende è l'instancabile abbondanza di lavoro di questo artista italiano. Lo specialista critico e amatore d'arte, il milanese Arturo Schwarz, ci insegna molto sulla fecondità singolare di Max Hamlet Sauvage, fecondità provocante, scriverei, fuori norma, fuori misura e che propone senza discontinuità numerose creazioni in cui i sogni, le illusioni più deliranti si tramutano in metafore erotiche, nessuna delle quali aggredisce però la nostra sensibilità morale.

Sembrerebbe a volte che, guardando questo o quel quadro, questa o quella scultura, l'artista abbia fatto una scommessa con se stesso anzi, direi, con il diavolo in persona ... E che abbia vinto la scommessa! Poiché qualche volta evita proprio di misura, con estrema audacia ed eleganza, gli scogli insidiosi della salacia sessuale ... L'artista ci fa com-

Il semblerait, par moments, selon tel ou tel tableau, telle ou telle sculpture, que l'artiste eût fait un pari avec lui-même, non je dirai avec le Diable lui-même ... Et qu'il gagnât ce pari ! Car c'est parfois d'extrême justesse qu'il évite avec hardiesse et élégance les écueils insidieux de la salacité sexuelle ... Hors, par là, l'artiste nous donne à comprendre qu'il y a un abîme entre *érotisme et pornographie*, entre *noblesse et obscénité*, et d'autant plus que le créateur ne nous livre sa peinture ou sa sculpture que dans le *seul fait plastique pur*, délivré de toute anedocte astreignante, servile.

Je ne crains pas de me tromper en avançant que Max Hamlet Sauvage se campe dans un foisonnement créateur quasiment unique dans cet univers où la gente humaine - homme et femme - se marie, se joint, s'ordonne avec la gente animale comme si elles n'avaient jamais été dissociées. Cet accouplement fusionnaire a le pouvoir d'amplifier notre imagination érotique comme au delà de ses propres frontières, au delà de ses propres horizons.

Cette symbiose poétiquement ambiguë du sujet homme et du sujet animal, où le sexe féminin prédomine en maintes et maintes peintures, sculptures ou objets, cette symbiose finit par se fixer dans notre regard et dans notre esprit en éveil sans y provoquer une sensation de scandale. Nous finissons par admettre l'oeuvre grâce à la *vérité intrinsèque du travail mené à la perfection de l'hyper-surréaliste italien, lequel travail absout l'image provocante pour ne montrer en premier lieu que la beauté formelle et chromatique en ses effets scéniques*.

Il est à noter que les corps relèvent de l'homme ou de la femme tandis que les têtes, les visages sont attribués à l'animal, à la bête, dont maintes et maintes d'entre eux sont dévolus à l'oiseau. Je ne sais les raisons de ce choix où les volatiles sont superbes dans une sorte d'arrogance de haut vol, en surplomb du corps humain.

Avec cet artiste *outrancier* il est impossible de généraliser car il est vrai qu'en dehors de ses visions picturales d'hyper-surréaliste, il a composé des sculptures-statues, des marbres, des gravures où s'établissent des correspondances magiques entre tous les éléments.

A les confronter dans leur ensemble les tableaux de l'Italien acquièrent

prendre que c'est un abisso tra *erotismo e pornografia*, tra *nobiltà e oscenità*, tanto più che il creatore ci rivela la sua pittura o la sua scultura solo attraverso il fatto plastico puro, libero da ogni aneddotica costrittiva, servile.

Io non temo di sbagliarmi nell'affermare che Max Hamlet Sauvage propone un'abbondanza creativa praticamente unica in questo universo dove la razza umana - uomo e donna - si sposa, si congiunge, si conforma con la razza animale come se esse non fossero mai state dissociate. Questo accoppiamento unificante ha il potere di amplificare la nostra immaginazione erotica al di là delle sue frontiere, al di là dei suoi orizzonti.

Questa simbiosi poeticamente ambigua del soggetto-uomo e del soggetto-animale, dove il sesso femminile predomina in numerose pitture, sculture o oggetti, questa simbiosi finisce per fissarsi nel nostro sguardo e nel nostro spirito attento, senza provocare una sensazione di scandalo. Noi finiamo per accettare l'opera grazie alla verità intrinseca del lavoro condotto alla perfezione dall'iper-surrealista italiano, lavoro che assolve l'immagine provocante evidenziando soprattutto la bellezza formale e cromatica nei suoi effetti scenici.

Bisogna sottolineare che i corpi rivelano l'uomo o la donna mentre le teste ed i visi sono attribuiti all'animale, alla bestia; numerosi tra essi sono dedicati agli uccelli. Io non conosco le ragioni di questa scelta, dove i volatili sono superbi in una sorta di arroganza del volo in alto, a sovrastare i corpi umani.

Con questo artista eccessivo è impossibile generalizzare, poiché è vero che al di fuori delle sue visioni pittoriche di ipersurrealista, ha composto sculture-statue, marmi, incisioni dove si stabiliscono corrispondenze magiche tra tutti gli elementi.

Nel confrontarli nel loro insieme, i quadri dell'artista italiano assumono un bel rigore classico, raggiungendo, nello spazio di un breve sguardo complice e divertito, l'arte pregnante del fumetto sociale disegnata, così cara al mio cuore e al mio spirito.

Ora, è evidente che l'iper-surrealismo tinteggiato di barocco in diverse opere del pittore italiano, (che ha saputo integrare gli insegnamenti di un

finallement une belle rigueur classique, tout en rejoignant, par moments et pour quelques uns d'entre eux, l'espace d'un bref regard complice et amusé, l'art imprégnant de la bande dessinée sociale, si chère à mon coeur et à mon esprit.

Or il est bien vrai que l'hyper-surréalisme teinté de baroque de diverses oeuvres du milanais (qui a su intégrer les enseignements d'un René Magritte, d'un Max Ernst, d'un Paul Delvaux, d'un Salvador Dalí, d'un Alberto Savinio), il est bien vrai que cet hyper surréalisme est constellé, comme à giorno, de signifiances sociales.

Poussons notre investigation plus avant dans certaines compositions dont nous ressentons le drame latent : une certaine critique aiguë et drôle à la fois, ne s'y dévoile-t-elle pas, peu à peu émergeante, pour finalement étreindre toute l'oeuvre ? L'absurde qui accable souvent l'existence humaine et qui peut atteindre au tragique, cet absurde n'y-est-il pas donné à voir à notre jugement?

Et il est certains travaux picturaux ou sculpturaux qui par leur volonté de mise en dénonciation peuvent atteindre à l'art du grotesque !

Max Hamlet Sauvage possède des atouts majeurs dans son jeu. Il sait jouer à l'infini les gammes d'un métier supérieur à la fois souple et drastique en ses constructions formelles et chromatiques, dont les *effets spéciaux* sont habilement contrôlés.

Cet artiste esthète, frondeur à bien des égards, et qui ne craint pas l'outrance quand il la juge nécessaire, ne serait-il pas le représentant aigu et majeur d'une étreignante, forte et déroutante science-fiction sociale ?

A vous de juger, lecteurs et spectateurs, en découvrant mieux le "Musée mythologique" de Max Hamlet Sauvage où les songes et les rêves s'affublent de réalité et de drôlerie parfois inquiétante.

André Verdet
Saint Paul
Septembre 1999

René Magritte, di un Max Ernst, di un Paul Delvaux, di un Salvador Dalí, di un Alberto Savinio), è costellato, illuminato, di significati sociali.

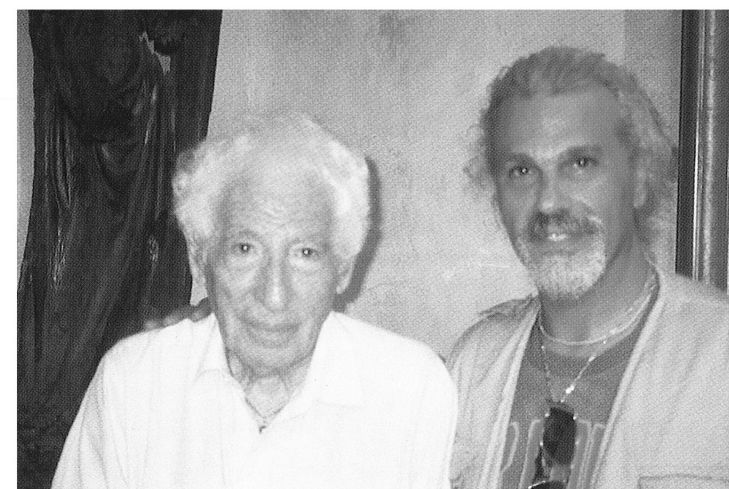
Approfondiamo la nostra indagine di certe composizioni in cui percepiamo il dramma latente: una certa critica allo stesso tempo acuta e divertente non traspare forse, emergendo a poco a poco fino ad abbracciare tutta l'opera? L'assurdo che opprime sovente l'esistenza umana e che può raggiungere il tragico, questo assurdo non è forse sottoposto al nostro giudizio?

E vi sono poi certi lavori pittorici e scultorei che per la loro volontà di denuncia possono raggiungere l'arte del grottesco.

Max Hamlet Sauvage possiede nel suo gioco le carte vincenti. Egli è capace di giocare all'infinito con le gamme di un mestiere superiore, flessibile e rigoroso al tempo stesso, nelle sue costruzioni formali e cromatiche, in cui gli effetti speciali sono abilmente controllati.

Questo artista esteta, sbeffeggiatore sotto certi aspetti, che non teme l'oltraggio quando lo reputa necessario, non è forse il rappresentante acuto e significativo di una fantascienza sociale coinvolgente, forte e sconcertante?

A voi il giudizio, lettori e spettatori, alla scoperta del meglio del "Museo Mitologico" di Max Hamlet Sauvage, dove le illusioni e i sogni si vestono di realtà e di istrionismo qualche volta inquietante.

André Verdet
Saint Paul
Settembre 1999

Le critique André Verdet et Hamlet Sauvage, 1999