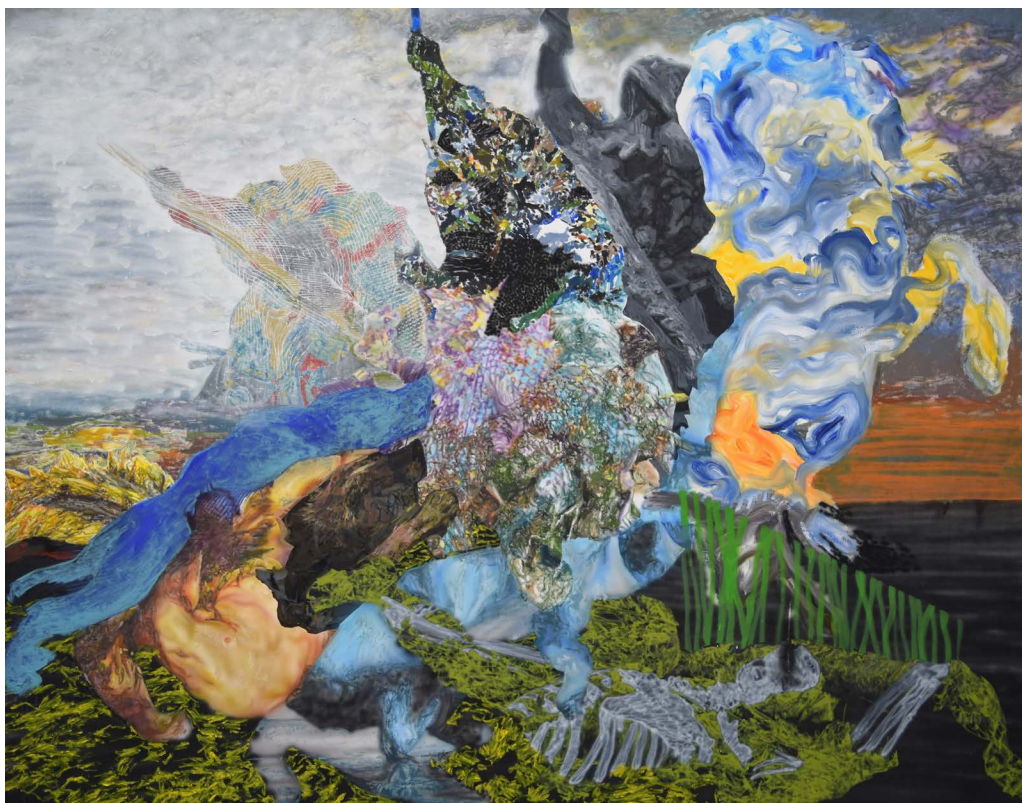

17.09 — 07.11

Benoît Mazzer

Épouser la matière

Looking at a painting by Benoît Mazzer (b. 1982) is like walking along a mountain ridge. Advancing above precipices, driven by a vigilance that follows the curves, ruptures, bursts of color or the figures that traverse the landscapes, the eye ever alert.

For Benoît Mazzer, the pursuit of this expression has been built up year after year, layering illuminations, darkness, hesitations, but also the certainties that have accompanied him since a chaotic childhood.

Taken from his family at a very young age, he was forced to grow without roots, moving through multiple contexts. A succession of “temporary situations,” which became habitual under the weight of circumstances. While memories of his origins are not explicitly present in his paintings, they nevertheless animate his canvases with reminiscences, flashes of distant journeys that guide the artist’s gestures.

Whether using the airbrush, the brush, or the knife, the urgency to paint is palpable. Energy remains embedded in the fabric’s pores and is offered to those who approach. There is also this obsession with placing multiple dimensions on the same plane.

His pictorial universe resembles more a representation of the multiverse, where sources of inspiration proliferate. The choice of images is deliberately left to chance, thus allowing the unconscious to take part in the elaboration of the composition.

A sense of menace hovers from canvas to canvas. Creatures, whose presence is uncertain—whether truly there or merely incongruous rock formations—seem ready to engulf the scene. The image of nature as a force, as destructive as it is creative, recalls Romantic visions of the 19th century. Meditation and Vedantic philosophy have transformed his youthful rage, born of an original uprooting, into a quest for spiritual absolutes.

Texte français page 39

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

Benoît Mazzer was born on January 6, 1982, in Nice. He obtained a Bachelor's degree in Fine Arts at the Panthéon-Sorbonne University in Paris in 2006, and later graduated with a DNSEP from the Villa Arson in Nice in 2010. He currently lives and works in Oyonnax.

INTERVIEW BENOÎT MAZZER

BY MARTIN GUINARD, CURATOR

MG: Benoît, your painting is polymorphic—sometimes abstract, sometimes figurative. You deploy extraordinarily varied techniques in pictorial compositions that are rich yet never lose sight of the whole. How do you articulate detail and overall composition in your work? What role does collage play?

BM: Creating and giving form to wholistic view has long been a preoccupation of mine. For years, I have been collecting numerous images of all kinds, methodically classified. There are my photographs taken during wanderings, images of particularly intriguing objects, or inspiring luminosities. I also create objects without knowing when they will resurface in my two-dimensional work—whether salt-dough sculptures, toys covered in varied textures, melted or compressed objects... all are photographed to feed a repertoire of forms.

There are also reproductions of Old Master paintings, royalty-free photographs gleaned from the internet, screen captures... What unites these images, first of all, are their impersonal and timeless qualities. Cutting and collaging these materials allows me to reinvent the hierarchy of these elements and to create unreal spaces: representations of the magma of images absorbed by consciousness and shaping its inner theatre. Collage functions as a kind of preparatory sketch.

The moment I begin to paint marks a shift: I no longer attempt to paint the objects assembled, but rather their energy. Surfaces are translated into vibratory waves, sometimes more, sometimes less detailed.

MG: When did you begin to consider yourself a painter, and what was the influence of your mentor?

BM: That's a difficult question, because I often realize I have built myself in opposition to the mentors who marked my path, only to eventually integrate them into my practice.

For instance, I took part in Claude Rutault's class in 2007/2008, during which he invited us to erase our works.

In 2009/2010, it was the painters of the Support/Surface movement from the Nice school (Noël Dolla and Pascal Pinaud) who regarded my expressionist work as "under Germanic influence."

In 2002, I learned the technique of the airbrush, which I abandoned for about twenty years before reintegrating into my practice.

My time at the Sorbonne (2003–2006) also led me to take part in classes by conceptual artists, such as Michel Verjux.

It was truly at the very end of this eclectic academic journey, after receiving my DNSEP in June 2010, that I chose to refocus on painting.

My conception of representation now embraces the appearance, proliferation, and disappearance of images as phases within one and the same movement. I forbid myself none of them and see no separation between these different "degrees of representation." In the studio, I observe that these cycles of appearance/disappearance of figuration push me to produce several series of paintings in parallel.

**INTERVIEW BENOÎT MAZZER
BY MARTIN GUINARD, CURATOR
(CONTINUED)**

MG: Some of your works reference classical iconography, which you revisit in a kind of whirl of colors. What role does history painting play in your work? And what about landscape painting?

BM: I believe my approach originated with an intuition: that of gathering. Whether in the forms I glean, the different techniques brought together on canvas, or the degrees of figuration/abstraction mentioned earlier, my deepest desire has been to gather the various ways painting touches me.

In the same way, I wanted to build a bridge between classicism and contemporaneity. Using historical iconography allows me to reveal the immutable archetypes that transcend epochs.

Landscape painting imposed itself on me after a break of several years from artistic practice—a period during which I learned and devoted myself intensely to meditation. As I sought silent places to foster concentration, these became the subject of my new artistic beginning, six years ago.

Today, landscapes remain an important presence in my compositions. This is how I developed a particular interest in works by Nicolas Poussin and Titian, who gave pride of place to the contexts of their pastoral scenes.

MG: You use numerous techniques—sometimes in brightly colored paintings, sometimes monochromatic ones using wax. Could you tell us a bit about these two approaches?

BM: The way I paint my wax works tends to strip the represented subjects of their substance.

It seemed interesting to me to underscore this abyssal depth through the absence of color. Conversely, another part of my practice consists in accentuating the presence of painted forms—through the play of textural density, the succession of planes, and the nuanced detail of chromatic luminosities.

TELLURE, 2015, mixed media on encaustic, 82 x 125 cm.

Texte français pages 40-41

BENOÎT MAZZER: A DIALOGUE WITH RUBENS AND OLD MASTER PAINTING

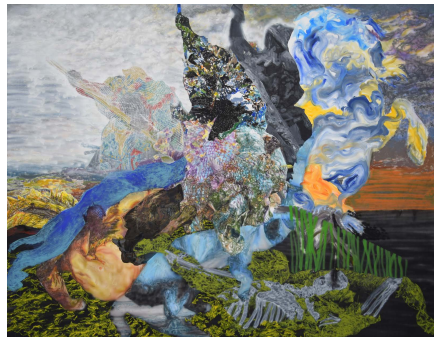
PETER PAUL RUBENS: *HIPPOPOTAMUS AND CROCODILE HUNT*, 1615-1616
(ALTE PINAKOTHEK, MUNICH)

PETER PAUL RUBENS: *PROMETHEUS BOUND*, 1661-1612
(PHILADELPHIA MUSEUM OF ART)

Benoît Mazzer while forging his distinctly individual path openly acknowledges in his work his fascination with Old Master painters. Amongst them, Rubens has been a particularly compelling source of inspiration. Initially Mazzer found his paintings excessive - too baroque and too rococo. Yet something in their force and vitality drew him in and he began to engage with their complexity.

In *RASSEMBLER* Mazzer draws upon two masterpieces by Rubens: *Hippopotamus and Crocodile Hunt* (Alte Pinakothek, Munich) and *Prometheus Bound* (Philadelphia Museum of Art). What captivates him is the Old Master's ability to capture dynamic movement in a single, frozen moment. Mazzer responds to this tension by including silhouettes and outlines inspired by Rubens's painting whilst embedding static imagery within the figures, perpetuating the tussle between movement and stillness that he finds so transfixing.

BENOÎT MAZZER, *RASSEMBLER*, 2023

BENOÎT MAZZER: A DIALOGUE WITH RUBENS AND OLD MASTER PAINTING (CONTINUED)

This dialogue with Rubens continues in *RÉSISTER*, where Mazzer turns to *The Tiger Hunt*, (Musée des Beaux-arts de Rennes). Here again, the frenzied interplay of animals and figures charged with explosive energy yet held in suspension by the painter becomes a point of departure for Mazzer. He reassesses this contradiction in his own visual language, reworking the drama of Rubens into contemporary terms.

Alongside Rubens, Mazzer also draws inspiration from Poussin, whose rational approach combined structural clarity with harmony. Echoing this discipline, Mazzer constructs his compositions methodically, working through collage, sculpture, and models to refine his ideas before committing them to canvas.

His use of three-dimensional forms reinforces his description as a 'sculptor who paints'. Furthermore, Mazzer's use of the golden section, the divine proportion long embraced by Renaissance Old Masters, establishes another bridge between his art and the great traditions of the past.

In weaving together echoes of Ruben's dynamism and Poussin's order with his own sculptural sensibility, Mazzer creates paintings which tie the timeless language of the Old Masters with his own distinctly contemporary vision.

Texte français page 42

BENOÎT MAZZER, *RÉSISTER*, 2023

PETER PAUL RUBENS: *THE TIGER HUNT*, 1615-1616
(MUSÉE DES BEAUX-ARTS, RENNES)

BENOÎT MAZZER
AVAILABLE WORKS

BENOÎT MAZZER
(b.1982)

ENFANTÉ PAR LA LIBERTÉ, 2025

acrylic & oil on canvas
210 x 150 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

UN CIEL HUMILIÉ, 2024

acrylic & oil on canvas
210 x 150 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

À CONTRETEMPS, 2023

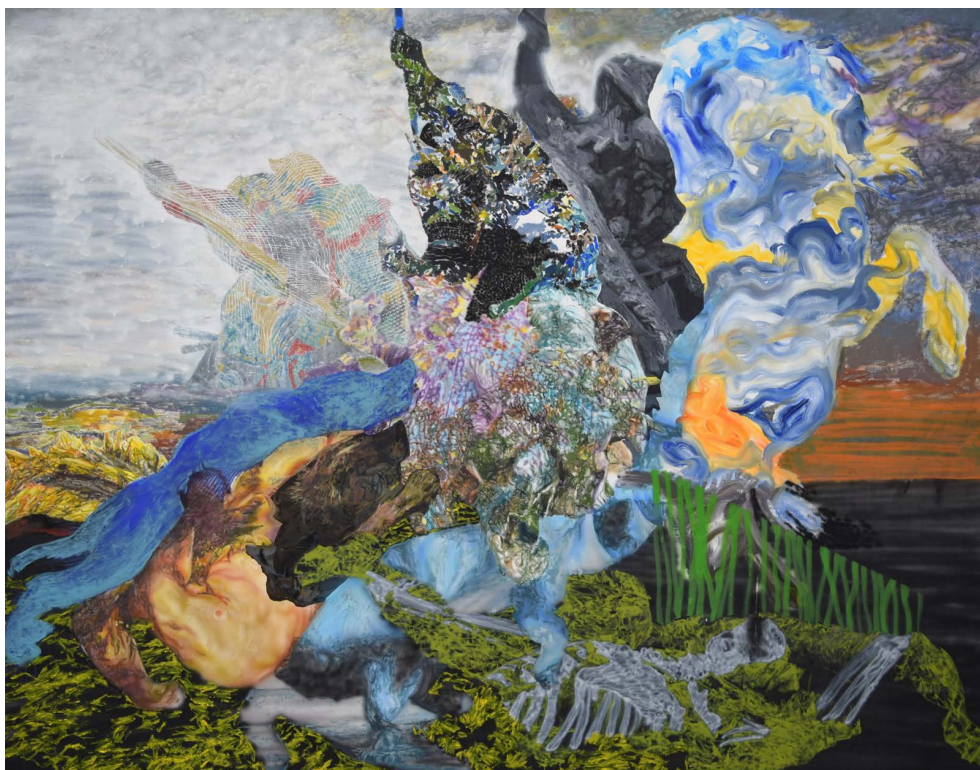
acrylic & oil on canvas
145 x 115 cm.

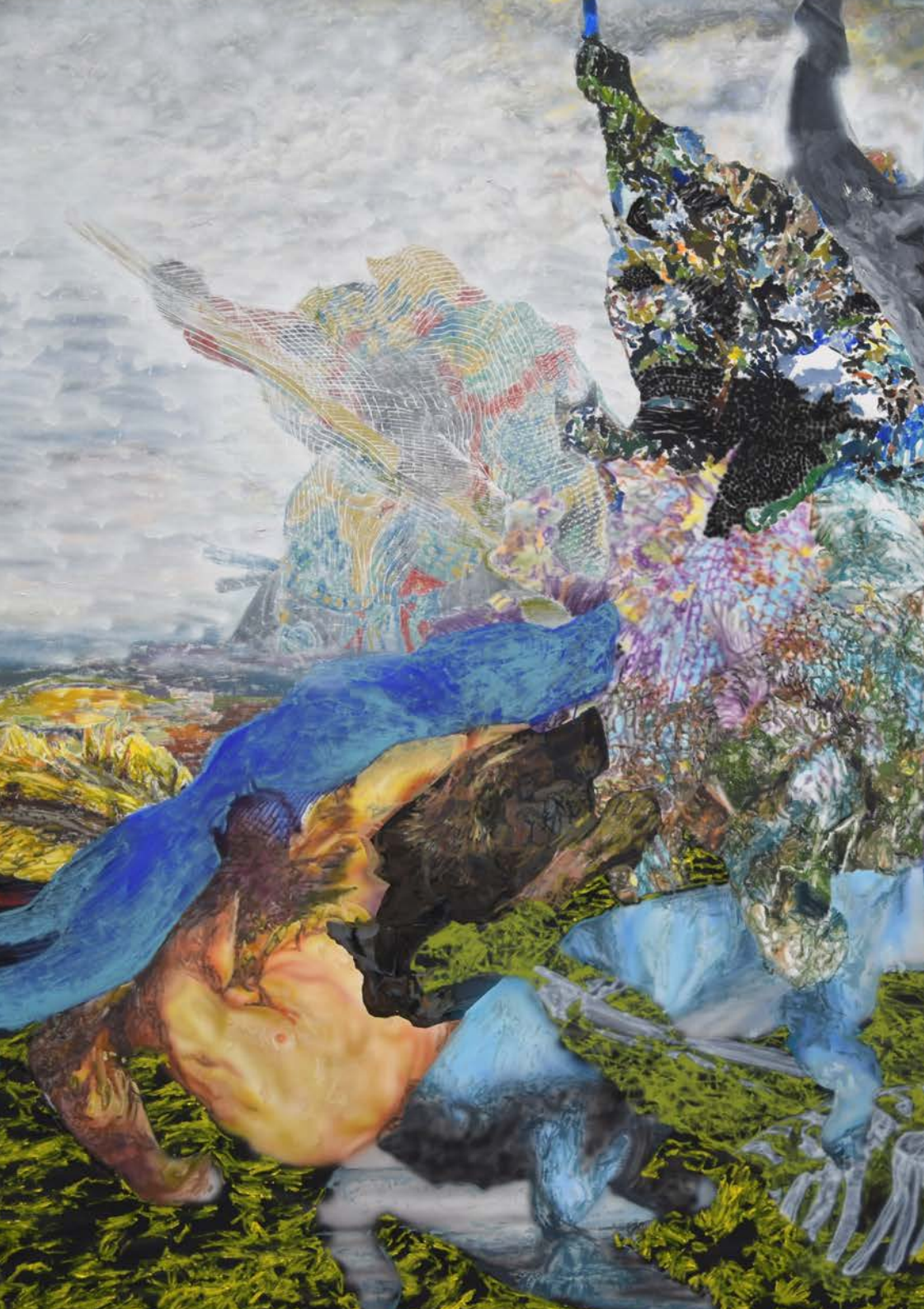

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

RASSEMBLER, 2023

acrylic & oil on canvas
200 x 255 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

RÉSISTER, 2023

acrylic & oil on canvas
200 x 230 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

ISMAËL ET ISAAC, 2024

acrylic & oil on canvas
140 x 130 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

PROSCENIUM, 2023

acrylic & oil on canvas
170 x 310 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

TELLURE, 2015

mixed media on encaustic
82 x 125 cm.

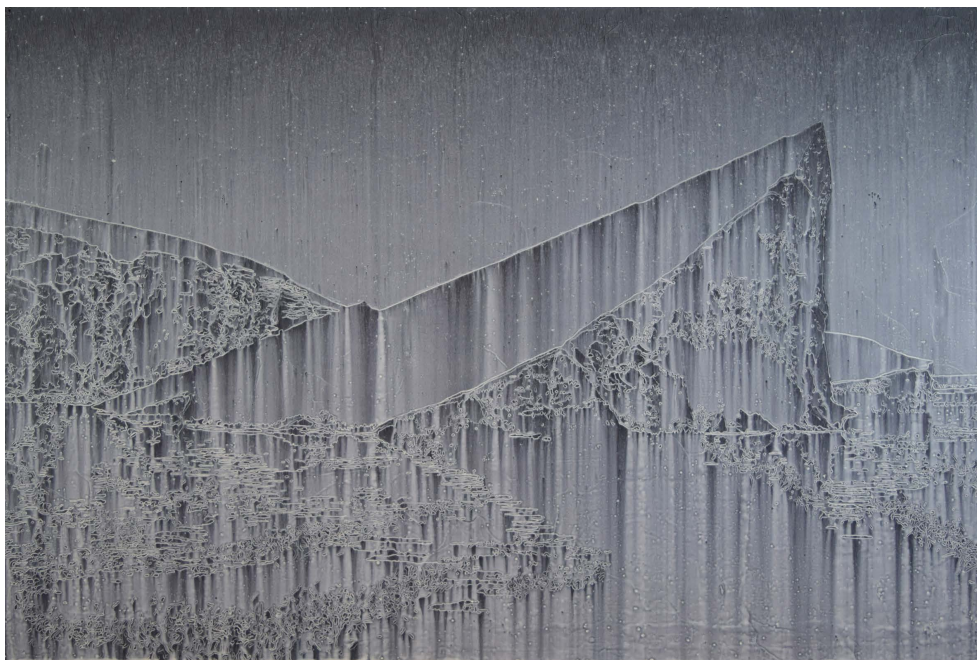

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

PLATINE, 2015

mixed media on encaustic
82 x 125 cm.

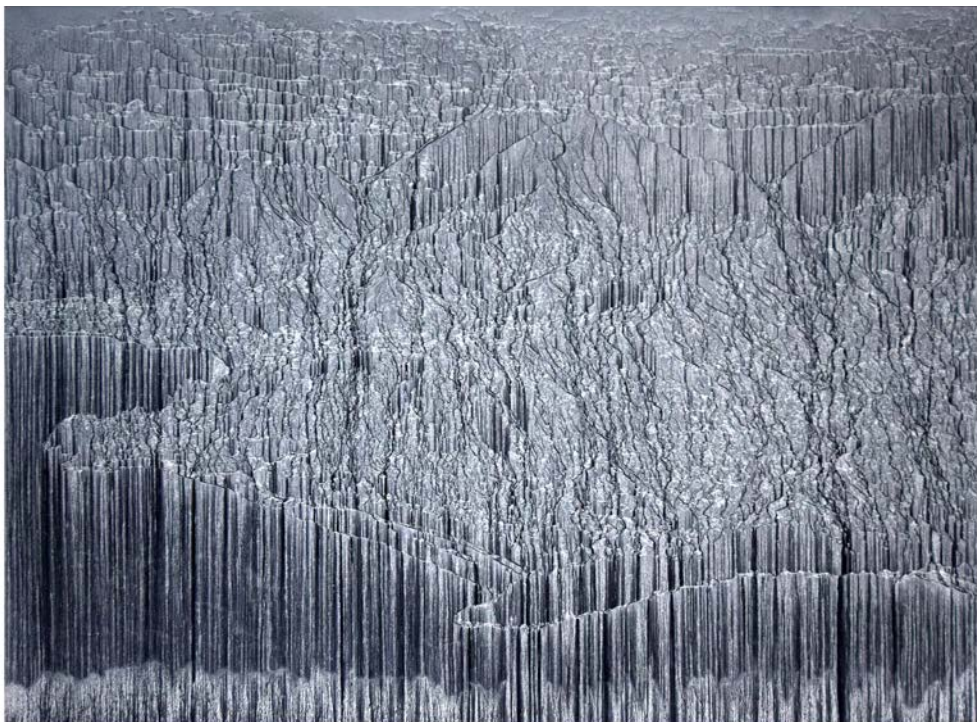

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

BÉRYLLIUM, 2020

mixed media on encaustic
160 x 220 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

LES FONDATEURS, 2023

acrylic & oil on canvas
170 x 320 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

ÉPOUSER LA MATIÈRE (I), 2025

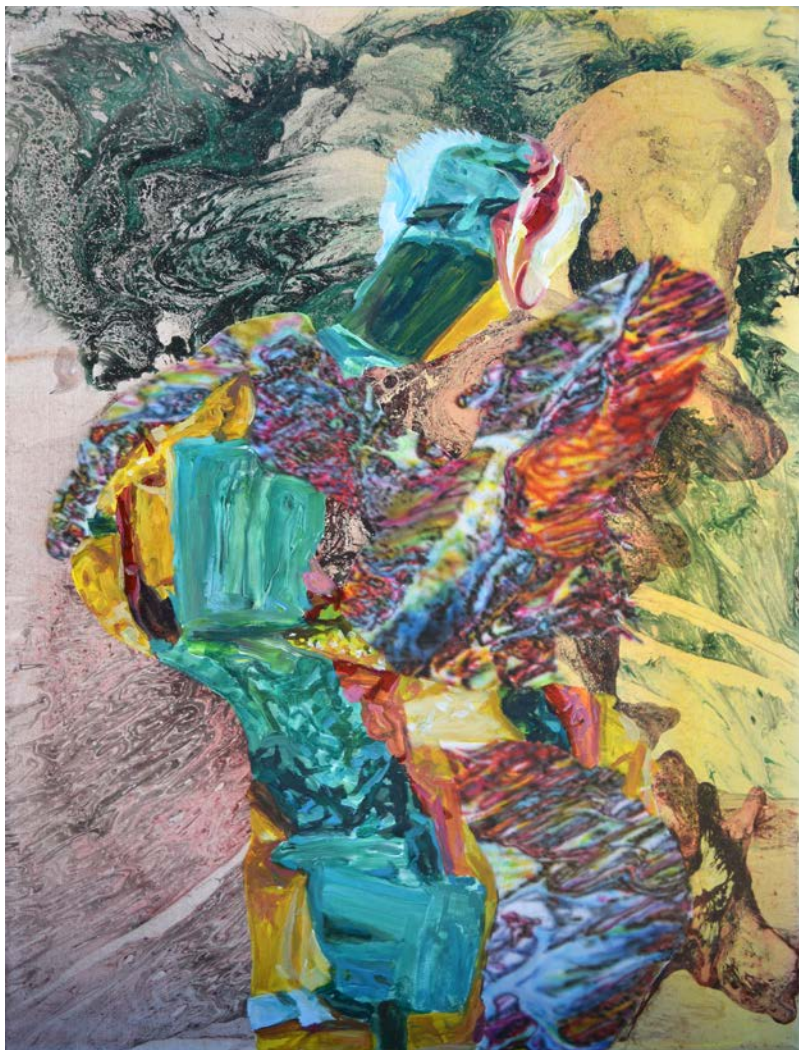
acrylic & oil on canvas
80 x 60 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

ÉPOUSER LA MATIÈRE (II), 2025

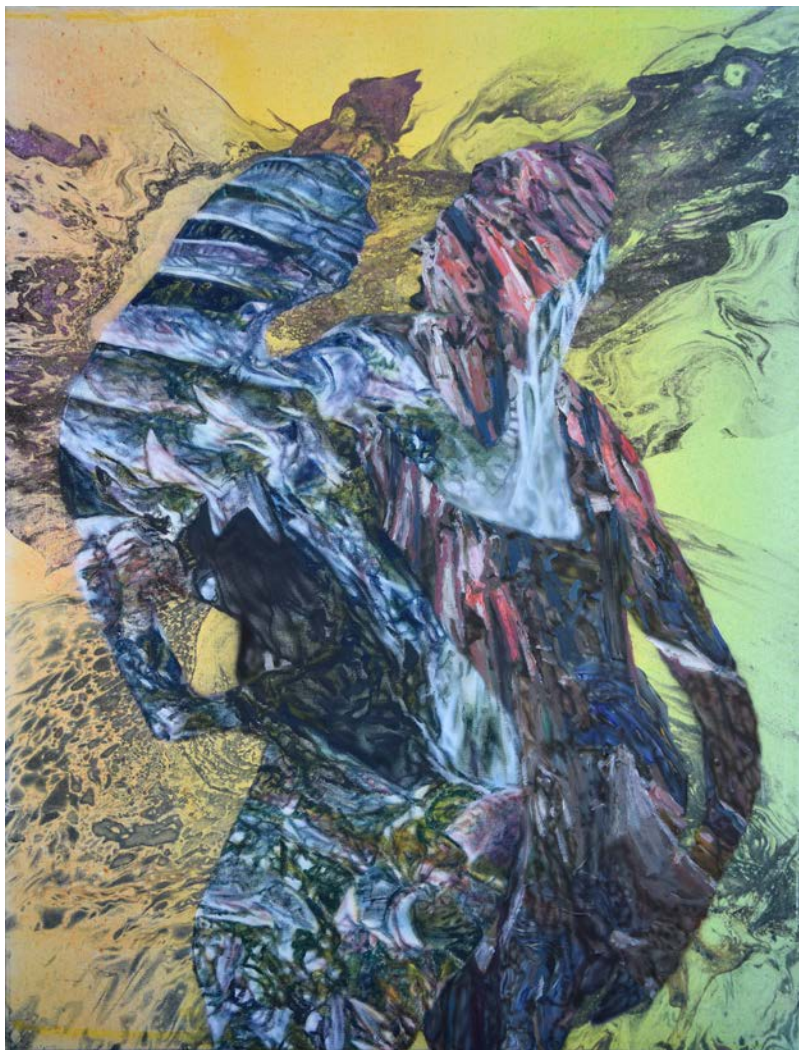
acrylic & oil on canvas
80 x 60 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

ÉPOUSER LA MATIÈRE (III), 2025

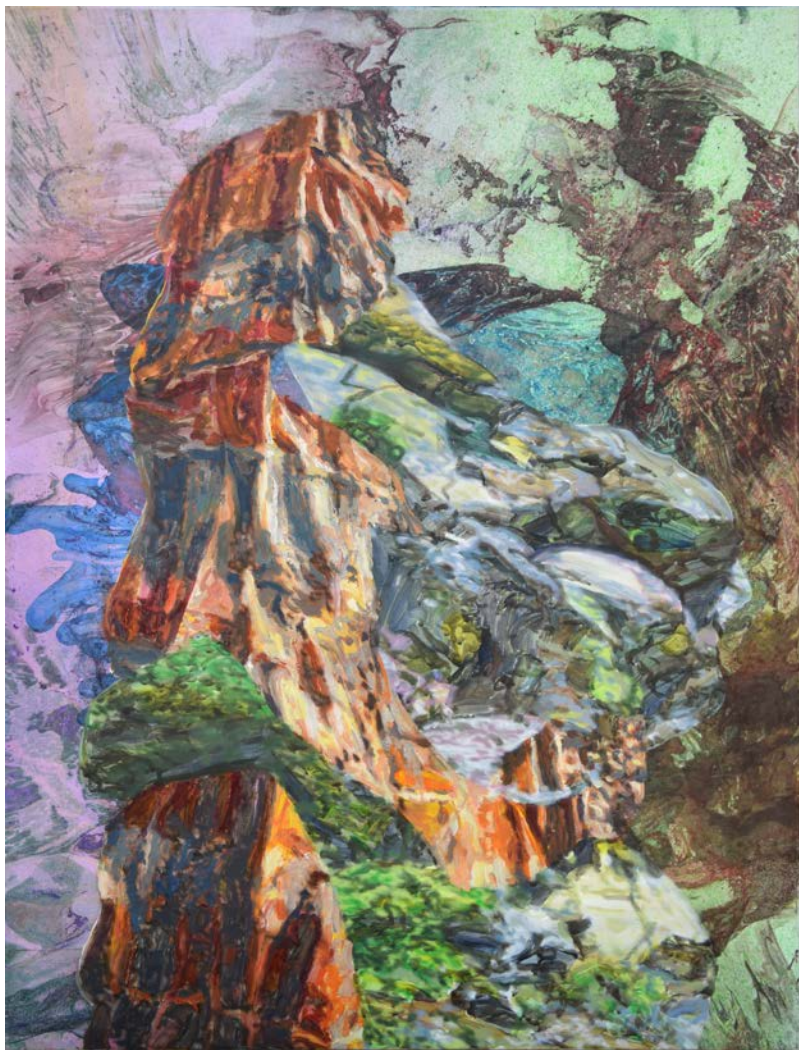
acrylic & oil on canvas
80 x 60 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

ÉPOUSER LA MATIÈRE (IV), 2025

acrylic & oil on canvas
80 x 60 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

VESTIGES DU NOUVEAU MONDE, 2024

acrylic & oil on canvas
170 x 320 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

LINGAM, 2023

acrylic & oil on canvas
175 x 280 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

EN COULISSE, 2023

acrylic & oil on canvas
127 x 241 cm.

BENOÎT MAZZER

PORTRAITS

Each painting condenses several portraits and several techniques as well braided together to produce “composite” faces. The images that inspired these portraits are drawn from religious figures (from different traditions), statues of deities, mystical ritual masks, Christian portraits painted centuries ago... In other words, figures tied to the sacred. These attempts at unification seem

to search for a common factor across different representatives of the spiritual. A common cause that might emerge in the visible realm. Yet what appears instead belongs more to the monstrous. These hybrid faces carry something frightening, as frightening, perhaps, as the pursuit of wisdom itself, with the detachment and asceticism that it demands.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

CHRIST, 2023

ink, acrylic & oil on canvas
80 x 60 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

LOL, 2023

acrylic & oil on canvas
80 x 60 cm.

BENOÎT MAZZER
(b. 1982)

FILS DU TEMPS, 2023

acrylic & oil on canvas
80 x 60 cm.

BENOÎT MAZZER
TEXTES EN FRANÇAIS

BENOÎT MAZZER (b. 1982)

INTRODUCTION

Regarder un tableau de Benoît Mazzer (b. 1982), c'est cheminer à la façon du marcheur qui s'engage sur une crête. Avancer au-dessus de précipices, animé d'une vigilance qui suit les courbes, les ruptures, l'éclat des couleurs ou les figures qui traversent les paysages, l'oeil aux aguets. Pour Benoît Mazzer la recherche de cette expression s'édifie d'années en années. Recouvrant les illuminations, les noirceurs, les hésitations, mais aussi les certitudes qui accompagnent depuis son enfance chaotique.

Il fut enlevé à sa famille dès son plus jeune âge, contraint de croître sans racine dans de multiples contextes. Des «situations passagères» successives, qui sont devenues habituelles par la contrainte des événements. Si les souvenirs de ses origines ne sont pas explicites dans ses tableaux, ils animent pourtant des réminiscences, par flashes de voyages lointains, guidant la gestuelle de l'artiste.

Qu'il utilise l'aérographe, la brosse ou encore le couteau, l'urgence de peindre est palpable. L'énergie reste incrustée dans les pores du tissu et s'offre à ceux qui s'en approche. Il y a aussi cette obsession à mettre sur un même plan, de multiples dimensions. Son univers pictural s'apparente davantage à une représentation du multivers, dont les sources d'inspiration montrent leur foisonnement. Le choix des images utilisées est volontairement relégué au hasard, permettant ainsi à l'inconscient de s'exprimer dans l'élaboration de la composition.

Une menace plane de toile en toile. Des créatures dont on ne saurait dire si elles sont réellement présentes ou bien de simples configurations rocheuses

incongrues, semblent prêtes à engloutir la situation. L'image de la nature comme force, aussi destructrice que créatrice, nous renvoie aux visions romantiques du XIXème siècle. La méditation et la philosophie védantique ont transformé sa rage de jeunesse, née d'un déracinement familial originel, en une quête d'absolu spirituel.

PORTTRAITS

Chaque tableau condense plusieurs portraits, plusieurs techniques aussi, tressés ensemble pour obtenir des visages "composites". Les images qui ont inspiré ses portraits sont des visages de religieux (de différentes traditions), statues de divinités, masques de rituels mystiques, portraits chrétiens peints il y a plusieurs siècles... C'est à dire des figures relatives au sacré. Ces tentatives de réunion semblent chercher un facteur commun aux différents représentants du spirituel. Une cause commune qui pourrait surgir dans le visible. Ce qui apparaît pourtant est plutôt de l'ordre de la monstruosité. Ces visages, hybrides, portent quelque-chose d'effrayant. Aussi effrayant que peut sembler être la quête de la sagesse, avec le détachement et l'ascétisme qui lui sont associés.

BIOGRAPHIE

Benoît Mazzer est né le 6 janvier 1982 à Nice, il obtient une licence d'arts à l'université *Panthéon-Sorbonne* à Paris en 2006. Puis il est diplômé d'un DNSEP à la Villa Arson de Nice, en 2010.

Il vit et travaille actuellement à Oyonnax.

INTERVIEW BENOÎT MAZZER

PAR MARTIN GUINARD, CURATEUR

MG : Benoît, votre peinture est polymorphe tantôt abstraite, tantôt figurative, vous déployez des techniques extraordinairement variées dans des compositions picturales ou riches qui ne perdent pourtant jamais une vue d'ensemble. Comment articulez-vous les détails et la composition d'ensemble dans votre travail? Quel est le rôle du collage ?

BM: Créer et donner à voir des "vues d'ensemble" est une préoccupation qui m'anime depuis longtemps. Je glane depuis plusieurs années de nombreuses images, de toutes sortes et classifiées de manière méthodique. Il y a mes photographies de pérégrinations, d'objets particulièrement intrigants ou de luminosités inspirantes. Je crée aussi des objets sans savoir quand ils ressurgiront dans mon travail bidimensionnel, que ce soit des sculptures de pâte à sel, des jouets recouverts de textures variées, des objets fondus, compressés... tous sont photographiés pour alimenter un répertoire de formes. Il y a aussi des reproductions d'œuvres des maîtres anciens, des photographies libres de droits glanées sur le net, des captures d'écran...

Ce qui réunit ces images, dans un premier temps, ce sont leurs qualités impersonnelles et intemporelles. Le découpage et le collage de ces matériaux me permettent de réinventer la hiérarchie de ces éléments et de créer des espaces irréels : des représentations du magma d'images absorbées par la conscience et qui façonnent son théâtre intérieur.

Le collage est consulté comme une esquisse préparatoire. Le moment où je commence à peindre opère un basculement : je ne tente plus alors de peindre les objets qu'il réunit, mais plutôt leur énergie. Les surfaces sont traduites en ondes vibratoires plus ou moins détaillées.

MG : Quand avez-vous commencé à vous considérer comme peintre et quelle fut l'influence de votre mentor?

BM: C'est une question difficile, car je m'aperçois que je me suis souvent construit par opposition aux mentors qui ont jalonné mon cheminement, pour finalement les intégrer à ma pratique.

En 2002, j'ai appris la technique de l'aérographe, que j'ai ensuite délaissée pendant une vingtaine d'années avant de la réintégrer à ma pratique.

Mon passage à la Sorbonne (2003/2006) m'a aussi amené à participer au cours d'artistes conceptuels, comme celui de Michel Verjux.

C'est ainsi que j'ai participé aux cours de Claude Rutault en 2007/2008, qui nous a proposé d'effacer nos œuvres.

En 2009/2010, ce sont les peintres Support/ Surface de l'école de Nice (Noël Dolla et Pascal Pinaud) qui considéraient mon travail expressionniste "sous influence germanique".

C'est véritablement à la toute fin de ce parcours scolaire hétéroclite, après l'obtention de mon Dnsep en juin 2010, que j'ai choisi de me recentrer sur la pratique de la peinture.

Ma conception de la représentation envisage maintenant l'apparition des images, leur prolifération et leur disparition comme les différentes phases d'un seul et même mouvement. Je ne m'en interdis aucune et ne voit pas de séparation entre ces différents "degrés de représentations".

A l'atelier, j'observe que ces cycles d'apparition/disparition de la figuration me poussent à produire plusieurs séries de tableaux, parallèlement.

INTERVIEW BENOÎT MAZZER PAR MARTIN GUINARD, CURATEUR (SUITE)

MG : Certaines de vos œuvres font référence à une iconographie classique que vous revisitez dans une sorte de tourbillon de couleurs. Quel est le rôle de la peinture d'histoire dans votre travail ? Et quel est le rôle de la peinture de paysage ?

BM: Je crois que ma démarche a pris naissance avec une intuition. Celle de rassembler.

Qu'il s'agisse des formes glanées, des différentes techniques confrontées sur la toile, ou des degrés de figuration/abstraction évoqués précédemment, mon désir profond était de rassembler les différentes manières dont la peinture me touche.

De la même manière, je souhaitais jeter un pont entre classicisme et contemporanéité. L'emploi de l'iconographie historique me permet de révéler les archétypes inaltérables qui traversent les époques.

La peinture de paysage s'est imposée à moi après une interruption de ma pratique artistique pendant plusieurs années. Une période durant laquelle j'ai appris et pratiqué assidûment la méditation. Comme je cherchais des endroits silencieux pour favoriser ma concentration, ils sont devenus le sujet de mon nouveau départ artistique, il y a six ans.

Aujourd'hui, les paysages gardent une présence importante dans mes compositions. C'est ainsi que j'ai développé un intérêt particulier pour les œuvres de Nicolas Poussin et de Titien, qui donnaient la part belle aux contextes de leurs scènes champêtres.

MG : Vous utilisez de nombreuses techniques parfois dans des peintures aux couleurs chatoyantes, parfois monochromatiques avec la peinture de cire. Pouvez-vous nous parler un peu de ces deux différentes approches ?

BM: La manière dont je peins mes tableaux de cire a tendance à vider les sujets représentés de leur substance.

Il m'a semblé intéressant de souligner cette profondeur abyssale, par l'absence de couleur. En revanche, une autre partie de mon travail consiste à accentuer la présence des formes peintes, par le jeu de densité des textures, la succession de plans et les nuances détaillées des luminosités colorées

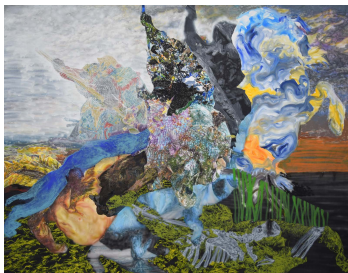

TELLURE, 2015, mixed media on encaustic, 82 x 125 cm.

UN DIALOGUE AVEC RUBENS ET LA PEINTURE DES MAÎTRES ANCIENS

Benoît Mazzer, Benoît Mazzer, tout en forgeant sa voie résolument individuelle, reconnaît ouvertement dans son œuvre sa fascination pour les peintres de l'Ancien Maître. Parmi eux, Rubens constitue une source d'inspiration particulièrement marquante. Au départ, Mazzer jugeait ses peintures excessives – trop baroques et trop rococo. Pourtant, quelque chose dans leur force et leur vitalité l'a attiré, et il a commencé à s'engager dans leur complexité.

Dans *RASSEMBLER*, l'artiste se réfère à deux peintures de Rubens : *Chasse à l'hippopotame* et *au crocodile* (Alte Pinakothek, Munich) et *Prométhée Enchaîné* (Philadelphia Museum of Art). Ce qui le captive, c'est la capacité de l'Ancien Maître à rendre le mouvement dynamique dans un instant figé. Benoît Mazzer réagit à cette tension en intégrant des silhouettes et des formes empruntées aux compositions de Rubens, tout en inscrivant des images statiques au sein de ses figures, perpétuant ainsi le combat entre mouvement et immobilité qu'il trouve si fascinant.

BENOÎT MAZZER, RASSEMBLER, 2023

Ce dialogue avec Rubens se poursuit dans *RÉSISTER*, où le peintre incorpore des éléments de *La Chasse au tigre* (Musée des Beaux-Arts de Rennes). Ici encore, l'intensité dramatique de l'affrontement entre figures et animaux, peint dans un élan

de frénésie mais suspendu dans l'immobilité picturale, devient pour Benoît Mazzer un point de départ. Il réévalue cette contradiction dans son propre langage plastique, réinterprétant le drame rubénien en termes contemporains.

BENOÎT MAZZER, RÉSISTER, 2023

Parallèlement à Rubens, Benoît Mazzer puise son inspiration chez Poussin, dont l'approche rationnelle associait structure et harmonie. À l'instar de cette discipline, il aborde ses compositions de manière méthodique, en recourant au collage, à la sculpture et à des maquettes pour élaborer ses idées avant de les transposer sur la toile. Son usage de formes tridimensionnelles illustre sa propre définition de « sculpteur qui peint ». En outre, son recours à la section dorée, ou proportion divine, ce ratio mathématique utilisé par de nombreux peintres de la Renaissance, établit un autre lien direct avec les maîtres du passé.

En combinant la dynamique de Rubens et la rigueur de Poussin avec sa propre sensibilité sculpturale, Benoît Mazzer crée des peintures qui relient le langage intemporel des Anciens Maîtres à une vision résolument contemporaine.

OLIVIER VARENNE
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
37-39 RUE DES BAINS
1205 GENEVA
SWITZERLAND
TEL + 41 22 810 27 27
INFO@VARENNE.ART
VARENNE.ART

OLIVIER VARENNE
ART MODERNE & CONTEMPORAIN