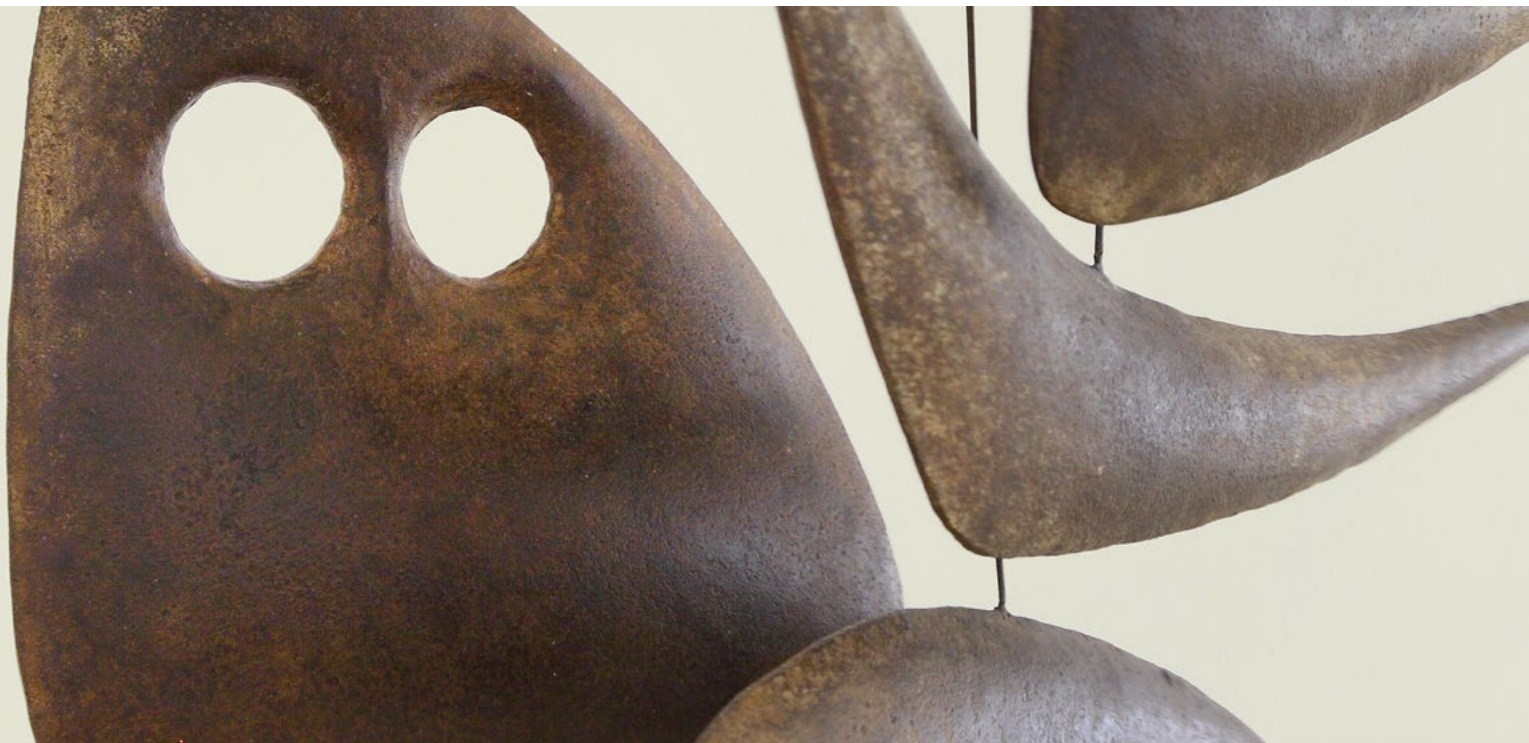

Calder / Hiquily
Balancing Act

OPERA GALLERY

Calder / Hiquily *Balancing Act*

16 April - 4 May, 2025
DUBAI

OPERA GALLERY

FOREWORD

In the world of modern sculpture, few artists have explored the poetry of balance and movement as profoundly as Alexander Calder and Philippe Hiquily. Though distinct in their approaches, both shared a fascination with form in motion—Calder with his pioneering mobiles and expressive works on paper, and Hiquily with his playful yet elegant metal sculptures. This exhibition, ‘Calder / Hiquily: Balancing Act’, brings their works into dialogue, revealing unexpected harmonies between their artistic languages and underscoring the shared sensibilities that connect them.

At the heart of this show is a dynamic interplay: Calder’s gouaches on paper, with their bold colours and rhythmic compositions, serve as a visual counterpoint to Hiquily’s sculptural explorations of balance, weightlessness, and abstraction. These works on paper—so essential to Calder’s creative process—mirror the same principles that animate his mobiles, two of which are included in this exhibition as sculptural punctuation marks. Their delicate suspension and organic movements contrast yet complement Hiquily’s metal figures, which, despite their solidity, seem to defy gravity with their elongated limbs and dynamic stances.

Hiquily, like Calder, blurred the boundaries between sculpture and movement, bringing an almost anthropomorphic quality to his forms. His kinetic approach—though rooted in different materials and techniques—finds an undeniable resonance with Calder’s ability to transform metal into floating, kinetic poetry. Together, their works create a rhythm, an unspoken conversation between solidity and air, between weight and levity.

Bringing these two masters together in Dubai, a city that itself balances tradition and innovation, offers a fresh perspective on their shared artistic ethos. ‘Balancing Act’ is not just a title—it is the very essence of this exhibition, an invitation to witness how movement, space, and gravity unite in a seamless dialogue between two visionaries of modern sculpture.

GILLES DYAN

Founder & Chairman

Opera Gallery Group

SYLVAIN P. GAILLARD

Director

Opera Gallery Dubai

مقدمة

في عالم النحت المعاصر، قلّة هم الفنانون الذين استكشفوا الرابط الوثيق بين التوازن والحركة بشكل عميق كما فعل ألكسندر كالدر وفيليب هيكيلي. وعلى الرغم من اختلاف أسلوبيهما، فإنهما يتشاركان الشغف بتجسيد الحركة؛ إذ يتميز كالدر بإبداعاته الرائدة وأعماله التعبيرية على الورق، فيما يقدم هيكيلي منحوتات معدنية بأسلوب جذاب وأنيق. ويوفر هذا المعرض "كالدر/هيكيلي: التوازن" فرصة الاطلاع على أعمالهما الاستثنائية، ويكشف التناغم الفريد بين أساليبهما الفنية، كما يسلط الضوء على الجوانب المشتركة بين أعمالهما الإبداعية.

ويبرز في هذا المعرض الترابط الديناميكي بين أعمال الفنانين، إذ تشكل لوحات كالدر المائية على الورق بألوانها الجريئة وتراكيبها الإيقاعية، خلفيةً بصرية لأعمال هيكيلي النحتية التي تستكشف التوازن وانعدام الوزن والتجريد. وتعكس هذه الأعمال على الورق، التي يراها كالدر ضرورية للغاية لعمليته الإبداعية، نفس المبادئ التي تحرك إبداعه وشغفه بالحركة، حيث تم عرض اثنتين منها في هذا المعرض كأعمال نحتية. إن أسلوب التعليق الدقيق واللمسات المميزة تتباين مع منحوتات هيكيلي المعدنية وتكملها في الوقت نفسه، والتي على الرغم من صلابتها، تبدو وكأنها تتحدى الجاذبية بأطرافها الطويلة ووضعيات عرضها الديناميكية.

وعمل هيكيلي، كما كالدر، على تحقيق التماهي بين المنحوتات والحركة، ليقدم أعمالاً استثنائية بلمسة بشرية مذهلة. إن نهج هيكيلي الحركي، وعلى الرغم من أنه متجذر في مواد وتقنيات مختلفة، يتوافق تماماً مع قدرة كالدر على الاستفادة من المعدن لتقديم إبداعات حركية مميزة. ولذا، فإن أعمالهما مجتمعةً تخلق إيقاعاً منسجماً بين الصلابة والهواء، وبين الوزن والخفة.

يطرح عرض أعمال هذين الفنانين الاستثنائيين في دبي، التي تجمع بين التقاليد والابتكار، منظوراً جديداً لأساليبهما الفنية المشتركة. إن التوازن ليس مجرد عنوان، بل هو جوهر هذا المعرض، ودعوة للاطلاع على كيفية الجمع بين الحركة والمساحة والجاذبية بسلاسة من خلال أعمال هذين الفنانين الرائدتين في عالم النحت المعاصر.

سيلفان بي جايارد

المدير

أوبرا جاليري دبي

جيل ديان

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

مجموعة أوبرا جاليري

Calder / Hiquily

Balancing Act

Every Alexander Calder (1898 – 1976) exhibition is like a fairytale, mysterious and enchanting. The current telling of Calder's story at Opera Gallery Dubai includes a second character: French artist Philippe Hiquily (1925 – 2013). Calder and Hiquily are both protagonists in the kinetic art movement—they made art that moves. That's reason enough for them to be included together in this fairytale. But as the curation of 'Calder / Hiquily: Balancing Act' proves, kinetics is not the only thing these artists shared.

The exhibition comes at an exciting time in the evolution of public understanding of Hiquily's oeuvre. Already widely admired during his lifetime, he recently attracted a new generation of fans when his work was included in the American television show *Billions*. Positioned prominently against floor-to-ceiling windows in the stylish New York loft of the show's wealthy antihero, Hiquily's large-scale, black steel sculpture *Marathonienne* (Marathoner) (1981) held its own against the Manhattan skyline. In such a context, Hiquily could be easily mistaken as symbolic of detached coolness or elitism. His new fans may not realise that in fact this was an artist of raw emotion and sensitivity who, like Calder, was known for a lack of pretense.

'Calder / Hiquily: Balancing Act' offers an opportunity for fans old and new to connect with the deeper motives that drove both of these artists to produce, and to contemplate the intergenerational conversation they shared.

For those unfamiliar, or less familiar, with Hiquily, he was a generation younger than Calder. When Calder had his first major museum retrospective in 1943, at the Museum of Modern Art in New York, Hiquily was an 18-year-old enlistee in the French Resistance. Hiquily was 21, and serving in Indochina under the command of Jacques-Philippe Leclerc de Hauteclocque, the liberator of Paris, when Calder had what is considered his most famous Parisian exhibition—a show at Galerie Louis Carré, which featured a famous catalogue essay by existentialist philosopher Jean-Paul Sartre. That essay remains the most elegant treatise on Calder's mobiles, the innocence and profundity of which Sartre captured in the following passage:

"A little breeze comes by, tangles in them, awakens them. They channel it and give it a transitory shape: a mobile is born. A mobile: a little local festival; an object which exists only in, and which is defined by motion; a flower which dies as soon as motion stops; a spectacle of pure movement just as there are spectacles of pure light."

Calder / Hiquily

التوازن المتقن

تروي معارض الفنان Alexander Calder (1898-1976) حكايات مثيرة مليئة بالغموض والشغف. ويكشف معرض أوبرا جاليري دبي اليوم فصلاً جديداً من هذه الحكاية، مضيفاً إليها بعداً آخر من خلال مشاركة الفنان الفرنسي Philippe Hiquily (1925 – 2013). يعتبر Calder وHiquily من أبرز فناني حركة الفن الحركي ورؤادها، ما شجع على جمع أعمالهما في معرض واحد بعنوان "Calder / Hiquily: التوازن المتقن"، الذي يسلط الضوء على عمق الانسجام بين تقنيات الفنانين، إضافة لانتماهما إلى الحركة الفنية نفسها.

ويتزامن هذا المعرض مع تنامي الاهتمام بإرث Hiquily الفني، إذ حظيت أعماله بشهرة واسعة خلال حياته، ونجحت أعماله مؤخراً في جذب جيل جديد من المعجبين بعد ظهورها في المسلسل الأمريكي بيليونز. وسلطت إحدى مشاهد المسلسل الضوء على منحوتة (1981) *Marathonienne* الضخمة من الفولاذ الأسود، حيث ظهرت أمام نافذة ممتدة من الأرض إلى السقف في شقة أحد أبطال المسلسل الأثرياء، متألفة بجمالها أمام الخلفية الأخاذة لأفق مانهاتن. قد يرى البعض أن أعمال Hiquily ترمز لطبقة النخبة في المجتمع أو مشاعر البرود والانعزال، وقد يغيب عن معجبيه الجدد أنه كان فناناً يفيض بالاحساس والعاطفة العميقة وأنه يشتهر بابتعاده عن التصنع، على غرار Calder.

ويقدم معرض "Calder / Hiquily: التوازن المتقن" فرصة مميزة لجمهور هذين الفنانين من الجيل القديم أو الجديد، لاستكشاف الدوافع وراء أعمالهما التي تصور الحوار ما بين الأجيال وتغوص عميقاً في تفاصيلها.

كان Calder و Hiquily من جيلين مختلفين، فعندما أقام Calder أولى معارضه الاستيعادية في متحف الفن الحديث بنيويورك في عام 1943، كان Hiquily جندياً في المقاومة الفرنسية بعمر الثامنة عشرة. وكان Hiquily في الحادية والعشرين من عمره ويخدم في الهند الصينية تحت قيادة Jacques-Philippe Leclerc de Hauteclocque. محرر باريس، عندما أقام Calder معرضه الباريسي الأشهر في Galerie Louis Carré، الذي تضمن مقالاً شهيراً لفيلسوف المذهب الفكري الوجودي Jean-Paul Sartre، والذي ما يزال حتى يومنا هذا أحد أبرز وأهم تحليلات أعمال Calder الحركية، وسلط Sartre فيه الضوء على ما تتميز به من براءة وعمق، فقال: "بمجرد هبوب بعض النسمات الخفيفة، تتحرك الأعمال لتبدو نابضة بالحياة وتكتسب شكلاً جديداً، وعندها نشاهد عملاً حركياً مبتكراً؛ ومهرجناً محلياً صغيراً يلخص جميع مقومات الفن الحركي؛ وزهرة متمايلة تذبل ما إن تتوقف عن الحركة؛ وعرضاً للحركة يضاهي عروض الضوء المبهرة".

كان Calder قد حقق شهرة عالمية عندما تقاعد Hiquily من الجيش عام 1947، ليبدأ رحلته في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس، حيث تطور شغفه بالنحت في المعادن وارتباطه بمدرسة Calder الحركية، رغم الاختلاف بين الفنانين في رؤيتهما للأسلوب الفني، لا سيما في طرق نقل الحركة.

استخدم Calder المحركات في أولى أعماله الحركية، لكنه سرعان ما تخلّى عنها ليعتمد على العوامل الطبيعية مثل الرياح أو اللمس. وعزز هذا الأسلوب قدرات Calder الإبداعية وحافظ على الطابع المميز لأعماله التي كانت في حالة من التطور المستمر، كما لو كانت إنساناً أو نباتاً.

Jean-Paul Sartre in Helsinki, 1965 © JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hufvustadsbladet

Calder was world famous when Hiquily retired from the military in 1947 and enrolled at the École nationale supérieure des beaux-arts in Paris. It was there that Hiquily developed his love for sculpting in metal and his deep affinity for Calder’s use of kinetics. Yet Hiquily and Calder perceived the technique differently. One critical departure was motorisation.

Calder utilised motors in his earliest mobiles, but quickly abandoned them in favor of organic activators like wind or touch. This choice allowed the works to be in a state of constant evolution, forever unique, same as a person or a plant.

Hiquily took an opposite approach to his early mobiles, using motors to activate their movements, confining them within boundaries imposed by their maker. This choice exalted the supremacy of the artist over the element of chance. Over time, however, Hiquily softened on motors and, like Calder, made mobiles that could be activated by outside factors. Nonetheless, his fascination with machines and with the artist’s entitlement to control their art are critical factors that help define his oeuvre.

‘Calder / Hiquily: Balancing Act’ includes two of Calder’s legendary mobiles. *New Old Universe*, which debuted in 1953 at the II Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, is an elegant and historic example of Calder’s so-called “constellations.” (Like the name “mobiles,” which was coined by Calder’s friend Marcel Duchamp, the name “constellations” was also conceived by Duchamp and the artist James Johnson Sweeney.) The work’s title implies Calder was mimicking reality, but he insisted his mobiles represented nothing but themselves. Unlike actual planetary systems, *New Old Universe* follows unpredictable rules, changing trajectories, sometimes radically, in response to the subtlest outside factors.

Portrait of General Jacques-Philippe Leclerc de Hautecloque (1902-1947), chief of 2nd Armored Division, Liberation dof Paris, 26 August 1944, Anonyme, Agence LAPI

واتبع Hiquily نهجاً مختلفاً تماماً في أولى أعماله الحركية التي استخدم فيها المحركات، مما جعلها مقيدة ضمن الحدود التي وضعها لها. وسمح هذا الاختيار للفنان بأن يكون هو من يحدد الأحداث دون أن يترك المجال للصدفة. ولكن بدأ Hiquily بالتخلي شيئاً فشيئاً عن مبدأ استخدام تلك المحركات، لينتكر مع مرور الوقت أعمالاً حركية تتحرك بفضل العوامل الخارجية، وذلك على غرار Calder. ولكن يبقى شغفه بالآلات وإيمانه بحرية الفنان في التحكم بإبداعه السمة الأبرز في أعماله الفنية.

ويتضمن معرض "Calder / Hiquily: التوازن المتقن" عمليين حركيين من أشهر إبداعات الفنان Calder، الأول هو "نيو أولد يونيفرس"، الذي تم عرضه لأول مرة في بينالي متحف الفن الحديث في ساو باولو عام 1953، والذي يجسد مفهوم "الكويكبات" في فن Calder بأسلوب راقٍ. (ابتكر Marcel Duchamp، وهو أحد أصدقاء Calder، مصطلح "الأعمال الحركية"، وصاغ أيضاً تعبير "الكويكبات" بالتعاون مع الفنان James Johnson Sweeney). ويوحى عنوان العمل بأن Calder كان يسعى لمحاكاة الواقع، لكنه أكد أن أعماله الحركية تمثل نفسها فحسب. فعلى سبيل المثال، يخرج عمل "نيو أولد يونيفرس" عن مبادئ النظام الشمسي الحقيقي ويتبع مبادئ لا يمكن توقعها حيث تخرج الكواكب عن مساراتها عند أقل لمسة لها.

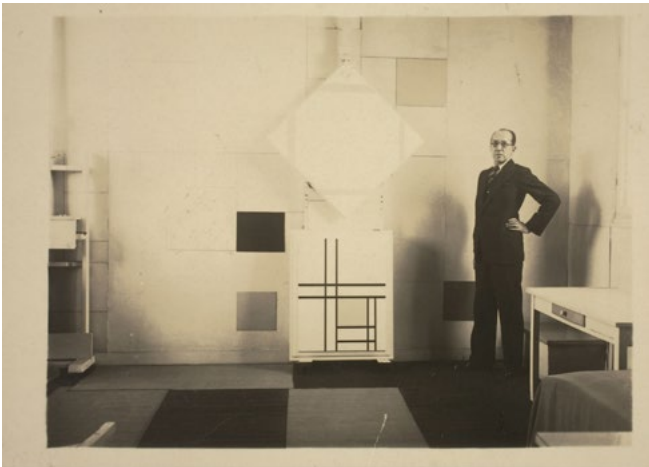
أما العمل الثاني فهو "كيد ستون أون يلو ستاك"، والذي تم عرضه في معرض الأعمال الحركية لـ Alexander Calder في متحف بيركشاير بولاية ماساتشوستس عام 1966. ويتضمن العمل الفني خمسة عشر شكلاً هندسياً يتدلى فوق إطار أصفر ويستند إلى حجر، ويتميز بعدة ألوان، بما فيها الأسود

Alongside *New Old Universe*, the exhibition includes a rare example of Calder’s standing mobiles. *Caged Stone on Yellow Stalk* was showcased in 1966 in the exhibition *Mobiles by Alexander Calder* at the Berkshire Museum in Massachusetts. It features fifteen geometric forms afloat atop a yellow frame, counterbalanced by a single stone. The floating forms are painted black, red, yellow, white and blue—a color world that pays homage to a crucial moment in the timeline of Calder’s career, when he transitioned from figurative art into pure abstraction. The epiphany, according to Calder, happened during a visit to the studio of legendary artist Piet Mondrian, during which Calder encountered a network of similarly colored rectangles which Mondrian would endlessly reconfigure in contemplation of new painting compositions.

Following the trajectory of “artists inspiring artists,” ‘Calder / Hiquily: Balancing Act’ places four of Hiquily’s *Girouette* (weathercock) mobiles, titled after nature’s seasons, in conversation with Calder’s two constellations. The *Girouettes* reveal Hiquily’s simultaneous appreciation of movement, figuration, and sensuality. Masculine and feminine features rotate and intersect unpredictably with the changing wind. Playful yet refined, these works, like Calder’s constellations, suggest an artist at the height of his powers.

The exhibition also includes a selection of weathered iron mobiles Hiquily created following his move to Tahiti in 2006, seven years before his death. *Cheng San* (2006) and *La Reorneadora* (2006) are floor mounted; *Cheng Yi* (2006) can hang from a chain. These intricate works offer multiple entry points into the major themes of Hiquily’s career. *Cheng San* and *Cheng Yi* convey his lifelong attraction to indigenous and ancient art. Their stacked forms simultaneously recollect the human figure and abstract geometric patterns, enduring themes also found within Polynesian aesthetic traditions. Their Chinese titles, *Cheng Yi* and *Cheng San*, translate into sincerity and umbrella, respectively. *La Reorneadora*, translated from Spanish as “the renewer,” exalts another of Hiquily’s signature themes: eroticism. The composition suggests a tangle of intertwined limbs, with a horn-shaped protuberance penetrating a yawning crevice.

Hiquily cited ancient Callipygian Venuses, also known as “Venuses of the beautiful buttocks,” as a major inspiration for his work, along with Cycladic idols—elongated Bronze age sculptures of nude women with folded arms. Such references are clear throughout ‘Calder / Hiquily: Balancing Act’, especially in *L’Epicurienne* (2010), *La Moulinette* (2008), *L’Evènement* (2003), *L’introvertie* (1996), *L’Aurore* (1987), *Gertrude* (1992), and *Sylvia* (1994), all seven of which depict hypersexualised feminine figures with enormous hips, exposed breasts, and tiny heads. They are also expressed in a two-dimensional work by Hiquily, titled *La Cyclope* (1986). The most stunning examples of this theme, perhaps owing to scale, are two large-scale sculptures exhibited across the gallery from each other: *Grande Mimi Patte en l’air* (1987) (Big Mimi Paws the Air), a two-toned, patinated bronze work of superb detail and emotion, and *Très grande femme au masque* (1992) (Very Tall Woman with the Mask).

Mondrian in his Paris studio in 1933 © Collection RKD – Netherlands Institute for Art History, Charles Karsten

والأحمر والأصفر والأبيض والأزرق، ليرسم عالماً من الألوان احتفاءً بفترة هامة في مسيرة Calder الفنية، وهي انتقاله من التعابير الفنية المجازية إلى التجريد الخالص. يقول Calder إن لحظة الإدراك تلك حدثت أثناء زيارته لاستديو الفنان الشهير Piet Mondrian، حيث اكتشف شبكة من المربعات الملونة التي كان Mondrian يعيد ترتيبها مراراً وتكراراً مستلهماً تكوينات فنية جديدة.

ولتسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الفنانون كمصدر إلهام للفنانين الآخرين، يعرض "Calder / Hiquily: التوازن المتقن" الأعمال الأربعة بعنوان "جيرويت" للفنان Hiquily، والتي يستوحياها من الفصول الأربعة، ويحاكي اثنين من أعمال الكويكبات للفنان Calder.، وتؤكد أعمال "جيرويت" قدرة Hiquily على الجمع بين مفاهيم الحركة والتصوير والإثارة. وتدور السمات الذكورية والأنثوية وتتقاطع عشوائياً مع تغير حركة الرياح. وتجمع هذه الأعمال بين المرح والفن الراقى، وتجسد وصول الفنان إلى ذروة إمكاناته الإبداعية، كما هو الحال في أعمال الكويكبات للفنان Calder.

ويضم المعرض أيضاً مجموعة من المنحوتات الحركية من الحديد المتآكل التي أبدعها Hiquily بعد انتقاله إلى تاهيتي في 2006، أي قبل سبع سنوات من وفاته. ومن تلك الأعمال "تشينغ سان" (2006) و"لا ريونادورا" (2006) اللذين يتم تثبيتهما إلى الأرض، و"تشينغ يي" (2006) المعلق بسلسلة. ويوفر هذين العملين فرصة لاستكشاف المواضيع الرئيسية في مسيرة Hiquily الفنية من وجهات نظر مختلفة، ويعكسان شغفه الكبير بفن الشعوب الأصلية والفن القديم. ويستحضر هيكليهما المميزان الجسم البشري والأنماط الهندسية المجردة في آن واحد، وهما موضوعان دائماً الحضور في التقاليد الفنية البولينية. ويعني اسم العملين باللغة الصينية "الإخلاص" و"المظلة". ويركز عمل "لا ريونادورا" (ويعني المجدد باللغة الإسبانية) على موضوع الإثارة بوصفه أحد الموضوعات الرئيسية في أعمال Hiquily، حيث يتميز بأطراف معلقة متداخلة مع نوء على شكل قرن يخترق فجوة متسعة.

واستلهم Hiquily عمله من التمثال الأثري لفينوس الجميلة، ومن مجسمات لنساء بأذرع مطوية من الحضارة الكيكلادية تعود للعصر البرونزي. وتتجلى هذه الموضوعات بوضوح في معرض "Calder / Hiquily: التوازن المتقن"، لا سيما في أعمال "ليبيكورين" (2010)، "لا مولينيت" (2008)، "ليفينمان" (2003)، "لانتروفرتي" (1996)، "لورور" (1987)، "جيرترود" (1992)، و"سيلفيا" (1994)، التي تصوّر جميعها نساء جذابات برؤوس صغيرة. كما تتجلى في منحوتة "لا سيكلوب" (1986) ثنائية الأبعاد من أعمال Hiquily. ويتضمن المعرض أيضاً تمثالين ضخمين يعدان من أبرز الأعمال المجسدة لهذا الموضوع، ويُعرضان على جانبي القاعة، وهما "جراند ميمي بوز إن ذي إير" (1987)، وهو منحوتة برونزية متقنة التفاصيل، و"تري غراند فام أو ماسك" (1992).

وتسلط إضافة الأعمال ثنائية الأبعاد الضوء على أحد الفوارق الأخرى بين Calder و Hiquily، وهي النبرة. ويمكن تلخيص أعمال Calder بكلمة واحدة، وهي التناول، لكنه تناول نابع عن فهم عميق لا عن بساطة في التفكير. كان Calder على دراية تامة بواقع الحياة الصعبة وعصره. وكان تناوله نتيجة قرار واع، استلهمه من رؤيته للعالم التي تكونت في مراحل مبكرة من حياته. وُلد Calder في ولاية بنسلفانيا عام 1898 لأبوين يعملان في مجال الفن. ولعب والداه دوراً بارزاً في تشجيعه لإظهار حسه الفني، لبدء أولى منحوتاته المعدنية على شكل كلب وأوزة، كهدية لهما في عيد الميلاد وهو في الحادية عشرة من عمره. وكان تصميم البطة حركياً ويعمل عن طريق اللمس أو الرياح.

وبعد عشرين عاماً، عمل Calder رساماً في جريدة ناشيونال بوليس، وكان في الوقت نفسه طالباً في رابطة طلاب الفن في نيويورك. وتطرق خلال عمله إلى موضوعات وجوانب مظلمة من الحياة، إلا أن مشاهد السيرك التي كلفته الصحيفة برسمها هي ما استحوذ على اهتمامه الأكبر. فقد سحرته الحيوانات والعروض إلى حد كبير دفعه إلى إبداع عمل "سيرك كالدِر" بعد انتقاله إلى باريس في العام التالي، وهو مجسم حركي مصغر لسيرك يمكن نقله في حقيبة. واستمر Calder في عرض سيركه المصغر والمليء بالمرح في الحفلات والمعارض طوال حياته.

وتناول Calder مجموعة من القضايا التي لطالما كانت محل تساؤل، مثل صحة التجريد ومعنى الحركة في الفن، والتي ترتبط جذورها بالجانبيين المادي والإنساني من الفن. واختار لأعماله موضوعات إيجابية تعكس تفضيلاته الشخصية وأولوياته، وهي الحيوية والمرح واللعب. وتظهر روح الدعابة لديه في واحدة من أشهر عباراته: "معجبٌ كثير، لكنهم جميعهم دون سن السادسة".

ويقول Hiquily في اقتباسه الشهير: "يجب أن يحرك الفن المشاعر، وإلا لن يكون فناً". ورغم أنه لا يُعتبر متشائماً، إلا أن أعماله تعكس بوضوح تعقيدات الحياة البشرية وجوانبها المظلمة. فعلى سبيل المثال، يصور عمل "08-15" (1973) بندقية حرب تقترب من جسد سيدة. ويتكرر موضوع الانتهاك في أعماله، ويمكن تفسيره على أنه حسيّ أو عدواني، حيث يكون التدخل مقدمة للاحتلال. ومن ناحية أخرى، تتميز في كثير من الأحيان منحوتاته التي تصور جسد المرأة برؤوس صغيرة للغاية ومفاتن كبيرة للغاية. مما يثير التساؤل حول ما إذا كان يتناول المرأة من منظور شخصي أو أن تلك الأعمال تعكس توجهات العصر والمجتمع حينها.

هل أوجد Hiquily بأعماله حالة من التوازن للتناول الذي تتميز به أعمال Calder؟ أم كان الوجه الآخر له؟ في إطار هذه المقارنة الفلسفية، تشكل لوحة Calder بعنوان "برادرس، رايت" العمل الأكثر إichاء، حيث تصور رجلاً بأسلوب Calder المميز، يرتدي قميص ممثل إيماني ويشير إلى رجل آخر خلفه كظل له. ويمثل الرجل الظل لغة الأشكال لدى Hiquily، بما في ذلك الإشارة الصريحة غير المعهودة لدى Calder. (والملفت أن جسد الرجل الظل صغير مقارنة برأسه الكبير). وتشبه أصبع الممثل الإيماني التي يشير بها إلى الرجل الظل موزة مقشرة. هل أراد Calder تسليط الضوء على موضوع المحاكاة والتقليد؟ أم كان يشير إلى الفنان الذي يعكس الجانب المظلم لأفكاره؟ يبقى التساؤل مطروحاً للنقاش، إذ لم يدل Calder بأية تعليقات علنية حول Hiquily أو أعماله. وهو ما يميز معرض "Calder / Hiquily: التوازن المتقن"، حيث يسلط الضوء على التناقض بين فنانين من جيلين مختلفين استخدمتا تقنيات متشابهة لينقلا أفكاراً مختلفة. كما يذكرنا أنه يمكن لفنانين أن يبتكرا أعمالاً مختلفة كل الاختلاف رغم استخدام نفس الأدوات والمواد والتقنيات واللغة البصرية؛ وأن رؤية الفنان نفسه قد تتغير من يوم لآخر.

Two decades later, while a student at the Art Students League in New York, Calder worked as an illustrator at the National Police Gazette. His assignments showed him no lack of the dark side of life, but his gaze lingered most on scenes the paper assigned him to sketch at a circus. The animals and performers so entranced him that when he moved to Paris a year later, he created the Cirque Calder, a miniature, kinetic circus menagerie that could be transported in a suitcase. Calder continued to perform his whimsical, miniature circus at parties and exhibitions throughout his life.

The major conundrums Calder grappled with, such as the validity of abstraction, and the meaning of mobility in art, were rooted as much in the plastic condition as the human condition. His choice of positive and playful content for his work reflected his own priorities—energy, lightheartedness, and play. His essential humour comes through in one of his most famous quotes: “My fan mail is enormous. Everyone is under six.”

Hiquily’s most famous quote is, “If art doesn’t provoke, I don’t see where art is.” He could hardly be called a pessimist, but his work readily acknowledges the murkiness, if not darkness, of the human condition. Consider, for example, his sculpture titled *08-15* (1973), which depicts a war rifle molesting a reclining female. Hiquily’s frequent embrace of the theme of penetration could be interpreted as sensual, or as aggressive—an incursion leading to an occupation. His female figures, meanwhile, almost always feature exaggeratedly large erogenous zones and exaggeratedly small heads. It’s unclear what, if any, statement he was making about how he, personally, perceived women, or whether he was expressing something about the culture and time of which he was unavoidably part.

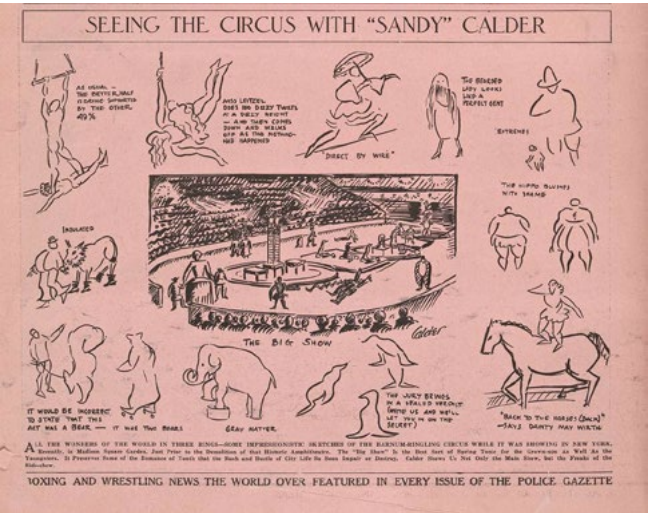
Was Hiquily a balance to Calder’s optimism? Was he Calder’s shadow? In the context of this comparison, the most suggestive work in this exhibition is Calder’s painting *Brothers, right*. It depicts a Calder-esque man dressed in a mime’s shirt pointing to a shadow man behind him. The shadow man suggests Hiquily’s language of forms, including what, for Calder, is an uncharacteristically overt erotic reference. (Notably, the shadow man’s erogenous zone is shrunk**en**, while his head is enlarged.) The mime’s pointing finger resembles a peeled banana. Was Calder making a comment about mimesis and aping? Was he directing our gaze to this other artist coming up behind him, reflecting the dark side of Calder’s ideas? No one knows, since Calder never publicly commented on Hiquily or his work. But this is the fun of this fairytale. ‘Calder / Hiquily: Balancing Act’ brings together two artists, a generation apart, who used similar techniques to say very different things. It reminds us that even given the same tools, materials, techniques and visual language, what two artists make can be worlds apart; and even one artist day to day can have different ways of seeing.

Cycladic figurine of a woman, marble, Chalandriani type. Early Bronze Age, EC II, 2400 – 2200 BC, British Museum, London

كما أبدع Hiquily العديد من الأعمال التي تعكس شغفه بموضوع الإثارة، ويضم المعرض ثلاثة منها، وهي "كونسول" (2009)، وهو عبارة عن طاولة مدعومة بدعامات مستوحاة من جسد الأنثى؛ و "جوي دو كيليس" (2009)؛ والذي يستخدم دعامات شبيهة لكراسي لعبة البولنج؛ و"ميرور أو نينيت" (2003) الذي يوظف الجسد الأنثوي كإطار لمرأة يمكن من خلالها تأمل الذات.

وتتزين جدران قاعة العرض بمجموعة من لوحات Calder بالألوان المائية والحبر على الورق. وأولى Calder اهتماماً خاصاً بالنحت منذ بداية مشواره الفني، وكان يشير دائماً إلى نفسه كفنان تجريدي في المقام الأول. وتكشف مجموعة الأعمال ثنائية الأبعاد المعروضة في أوبرا جاليري عن الجوانب المعقدة في شخصية Calder، حيث يصعب وصفه نحاتاً أو رسّاماً، أو فناناً تصويرياً أو تجريبياً. ويصور عمل "ريد أكتيوس" (1971) أخطبوطاً أحمر، فيما يصور عمل "فلورز" (1970) مجموعة من الزهور. وبدورها، توجي أسماء أعمال "باني إيرد هورس" (1971) و"ليتل جيستر" (1964) و"برادرس، رايت" (1965) تماماً بماهيتها. ويمكن النظر إلى عمل "أبارينغ أوريس" (1974) كعمل تعبري أو تجريدي، وكذلك يمكن تفسير العمل غير المعنون لعام 1971 على أنه يمثل مفهوم "المتوسط الذهبي". وتعبّر هذه الأعمال بوضوح عن اللغة البصرية المميزة التي يتميز بها فن Calder، بغض النظر عن كيفية تفسير محتواها. وتشكل هذه الأعمال حجر أساس لفهم اللغة البصرية الخاصة بالفنان، وتكشف كيفية تأثير كل مجموعة من أعماله بالأخرى.

Seeing the Circus with "Sandy" Calder, Alexander Calder, published in The National Police Gazette, 23 May 1925

Hiquily’s fascination with erotic figuration is also evident in the various utilitarian objects he designed, three of which are featured in the exhibition. *Console* (2009) is a table supported by biomorphic, feminised body parts, which in *Jeu de quilles* (bowling game) (2009) are used to support chairs. *Miroir aux nénettes* (2003) employs the female form as a container for self-reflection.

On the walls surrounding Hiquily’s sculptures are examples of Calder’s gouache and ink works on paper. Calder declared a clear preference for sculpture over painting early in his career, and he also continuously referred to himself as primarily an abstract artist. The selection of two-dimensional works Opera Gallery has brought together reveals Calder’s true complexity, and suggests the impossibility of defining him as a sculptor or a painter, or as figurative or abstract. *Red Octopus* (1971) depicts just that, while *Fleurs* (1970) is obviously a picture of flowers. The content of *Bunny Eared Horse* (1971), *Little Jester* (1964) and *Brothers, right* (1965) is equally straightforward. *Appearing Orbs* (1974) could be read as figurative or abstract, as could an untitled work from 1971 apparently depicting the “golden mean.” Regardless of how their content is interpreted, these works vividly express Calder’s distinctive visual language. They can be seen as a collective aesthetic Rosetta Stone, revealing the ways in which each of his bodies of work fostered the others.

The inclusion of these two-dimensional works also brings into focus another point of departure between Calder and Hiquily: tone. Calder’s could be summed up with a single word: optimism. But not a silly optimism born from cluelessness. Calder was well aware of the hard realities of life, and of his time. His optimism was a choice, informed by a worldview formed early in life. He was born in Pennsylvania in 1898 to parents who were both artists. They encouraged his creativity, and he made his first metal sculptures, a dog and a duck, as Christmas gifts for them when he was just 11. That duck, incidentally, was kinetic—activated to movement by a touch or a breeze.

Alexander *Calder*

(1898 – 1976)

ألكسندر
كالدر

السيرة الذاتية

ألكسندر كالدِر هو رسّام ونحات أمريكي وُلد عام 1898 في منطقة لونتون بولاية بنسلفانيا في عائلة من الفنانين، إذ كان والده وجده نحاتين، أما والدته فقد كانت رسّامة. ومن سن مبكرة، أظهر كالدِر موهبة فذة في الإبداع الفني؛ ففي عام 1909 وعندما كان عمره 11 عاماً، قدم أولى منحوتاته لوالديه على هيئة كلب وبطة صغيرين مصنوعين من صفائح نحاسية. وقد أبرز كالدِر مهاراته في التعامل مع المواد المختلفة على الرغم من صغر سنه، فقد كان تمثال البطة متحركاً يتأرجح ذهاباً وإياباً عند النقر عليه.

انضم كالدِر إلى رابطة طلاب الفن في 1923 عند انتقاله للعيش في نيويورك. وخلال هذه الفترة، عمل رسّاماً في مجلة الشرطة الوطنية، كما أتاحت له فرصة رسم مشاهد السيرك في سيرك رينجلينج بروز وبارنوم وبايلي. وأصبح السيرك موضع اهتمام دائم لدى كالدِر؛ فبعد انتقاله إلى باريس في 1926، أبدع سيرك كالدِر الشهير، الذي شكّل عملاً فنياً يحد ذاته جمع بين البهلوانات والحيوانات وسط دعائم مصنوعة من الأسلاك ومجموعة من المواد المتوفرة لدى الفنان. وقد سبق هذا العمل مفهوم فن الأداء بأربعين عاماً، حيث ضمّم ليتم التحكم به يدوياً بواسطة كالدِر، كما يمكن تعبئته في خمس حقائب لتقديم العروض في أي مكان.

وبالإضافة إلى عمله المميز المستوحى من عالم السيرك، قام كالدِر بنحت صور للعديد من أصدقائه والشخصيات العامة باستخدام الأسلاك. وقد لفتت موهبته الفنية الإبداعية الانتباه؛ وفي عام 1928، أقام أول معرض فردي له في معرض ويهاي في نيويورك. وسرعان ما أقام العديد من المعارض في نيويورك وباريس وبرلين أيضاً، مما أدى إلى سفره المتكرر، حيث التقى بلويزا جيمس، التي تزوجها في يناير 1931. وخلال وجوده في باريس، التقى كالدِر العديد من الفنانين والمثقفين المؤثرين، بمن فيهم جوان ميرو، وفيرناند ليحيه، وجيمس جونسون سويني، ومارسيل دوشامب، وبيت موندريان. وكان لزيارة كالدِر إلى استوديو موندريان في عام 1930 تأثير عميق عليه، حيث أعجب ببيئة الاستوديو، مما دفعه نحو إبداع لوحات تجريدية. وسرعان ما تحول تركيزه من الرسم إلى النحت، حيث وجد أنه يفضل النحت على الرسم؛ إذ أبدع أول منحوتة حركية فعلية في عام 1931، مما أدى إلى ظهور شكل جديد من الفن أطلق عليه دوشامب اسم «المتحركات». وقد كانت هذه الأجسام المتحركة مزودة بمحركات في أغلب الأحيان في البداية، لكن كالدِر أدرك أنه يستطيع إنشاء منحوتات تتحرك من تلقاء نفسها مع تيارات الهواء. وقد ابتكر الفنان جان أرب مصطلح «ثابت» لأعمال كالدِر غير الحركية، لتمييزها عن منحوتاته التجريدية الثابتة. وعلى الرغم من تفضيله للمنحوتات، إلا أن كالدِر لم يتوقف أبداً عن الرسم والتصوير؛ إذ كان يستمتع بالعمل باستخدام ألوان الغواش التي تتيح له القدرة على التعبير العفوي.

BIOGRAPHY

Alexander Calder, an American sculptor and painter born in 1898 in Lawnton, Pennsylvania, came from a family of artists, with his father and grandfather being sculptors and his mother a painter. From an early age, Calder displayed a talent for creating. In 1909, at the age of eleven, he gifted his parents with his first sculptures, a tiny dog and duck made from a brass sheet. Even at a young age, Calder showcased his skill in handling materials, and the duck sculpture was kinetic, rocking back and forth when tapped.

Calder enrolled at the Art Students League in 1923, when he moved to New York. During this time, he worked as an illustrator for the *National Police Gazette* and had the opportunity to sketch circus scenes at the Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. The circus became a lifelong interest for Calder, and after relocating to Paris in 1926, he created his renowned *Cirque Calder*, a unique body of art including acrobats, animals, and props made of wire and a spectrum of found materials. *Cirque Calder*, predating the concept of performance art by forty years, was designed to be manually manipulated by Calder and could be packed into five suitcases for performances anywhere.

In addition to his circus-inspired work, Alexander Calder sculpted wire portraits of friends and public figures. His inventive artistry gained attention, and in 1928, he had his first solo gallery show at the Weyhe Gallery in New York. Numerous exhibitions in New York, Paris, and Berlin soon followed, leading to frequent travels across the ocean – during which he met Louisa James, who he married in January 1931. During his time in Paris, Calder met other influential artists and intellectuals, including Joan Miró, Fernand Léger, James Johnson Sweeney, Marcel Duchamp, and Piet Mondrian. A visit to the latter's studio in 1930, where he was impressed by the studio environment, had a profound impact on Calder, pushing him toward creating abstract paintings. He soon shifted his focus from painting to sculpture, finding that he preferred sculpture to painting. He created his first truly kinetic sculpture in 1931, giving birth to a new form of art that were named 'mobiles' by Duchamp. These early mobiles were often motorised, but Calder realised he could create sculptures that undulated on their own with the air's currents. To differentiate his stationary abstract sculptures, artist Jean Arp coined the term 'stabiles' for Calder's non-kinetic works. Despite his preference for sculptures, Calder never ceased painting and drawing. He enjoyed working with gouache, which allowed for spontaneous expression.

ALEXANDER CALDER
(1898 - 1976)

New Old Universe

1953

Wood, wire, string and paint
Unique piece
106.7 × 185.4 × 8.3 cm
42 × 73 × 3.3 in

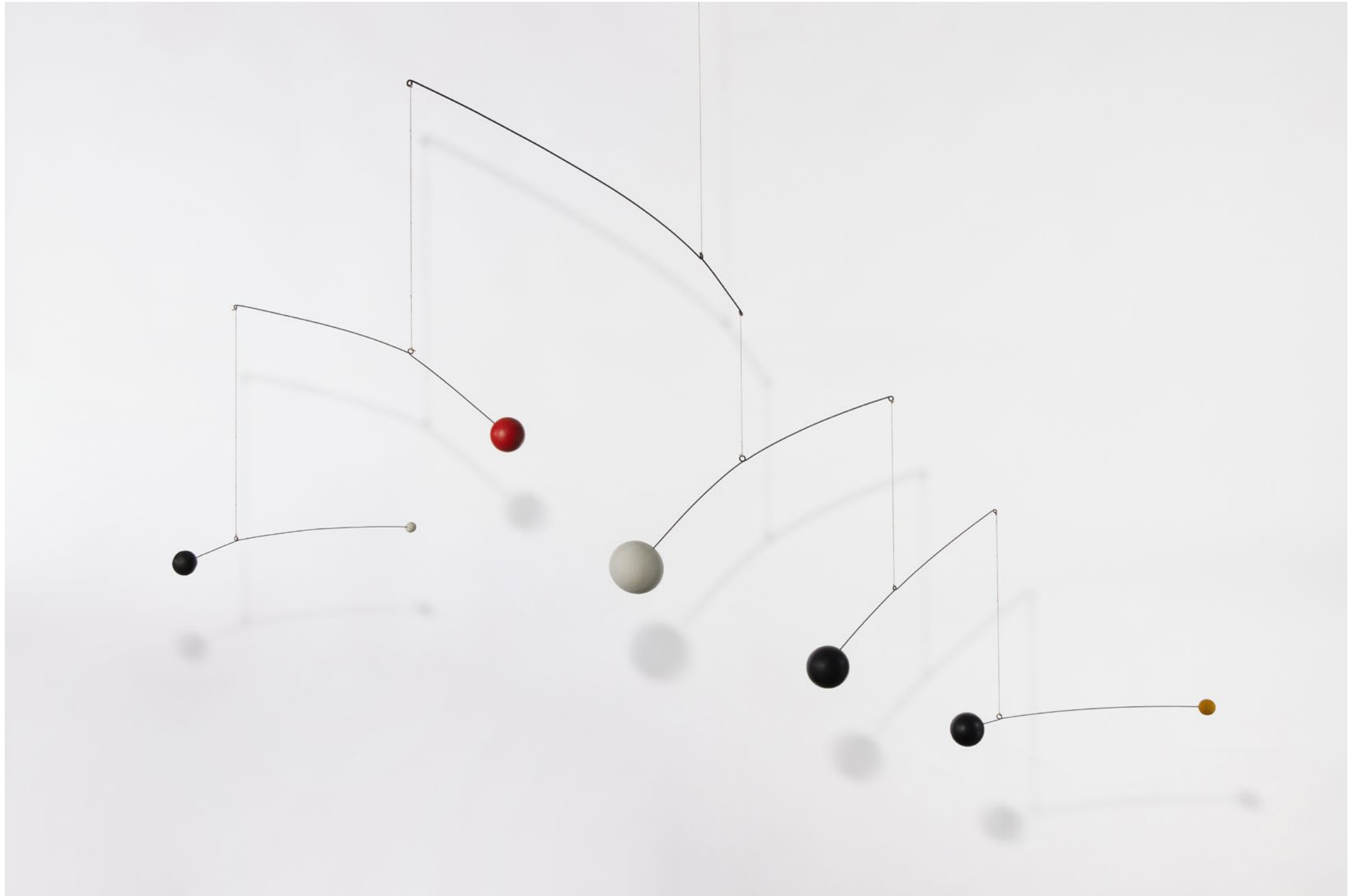
PROVENANCE

Alfred and Anne Hentzen collection,
Hamburg, Germany, 1957, gift from the artist
Private collection, Germany, 2001, by descent
Anon. sale; Sotheby's, Paris, 15 March
2023, lot 14
Private collection

EXHIBITED

São Paulo, Museu de Arte Moderna,
'Il Biennal do Museu de Arte Moderna
de São Paulo', 15 December 1953–28
February 1954, exh. cat., No. 35, p. 146
Berlin, Akademie der Kunst, 'Alexander
Calder', 21 May–16 July 1967, exh. cat.,
No. 23, p. 40

This artwork is registered in the archives of
the Calder Foundation.

ALEXANDER CALDER
(1898 - 1976)

Caged Stone on Yellow Stalk

Circa 1955

Sheet metal, rod, stone, wire and paint
Incised with the artist's monogram 'CA'
on the black element
Unique piece
190.5 × 106.7 × 62.2 cm
75 × 42 × 24.5 in

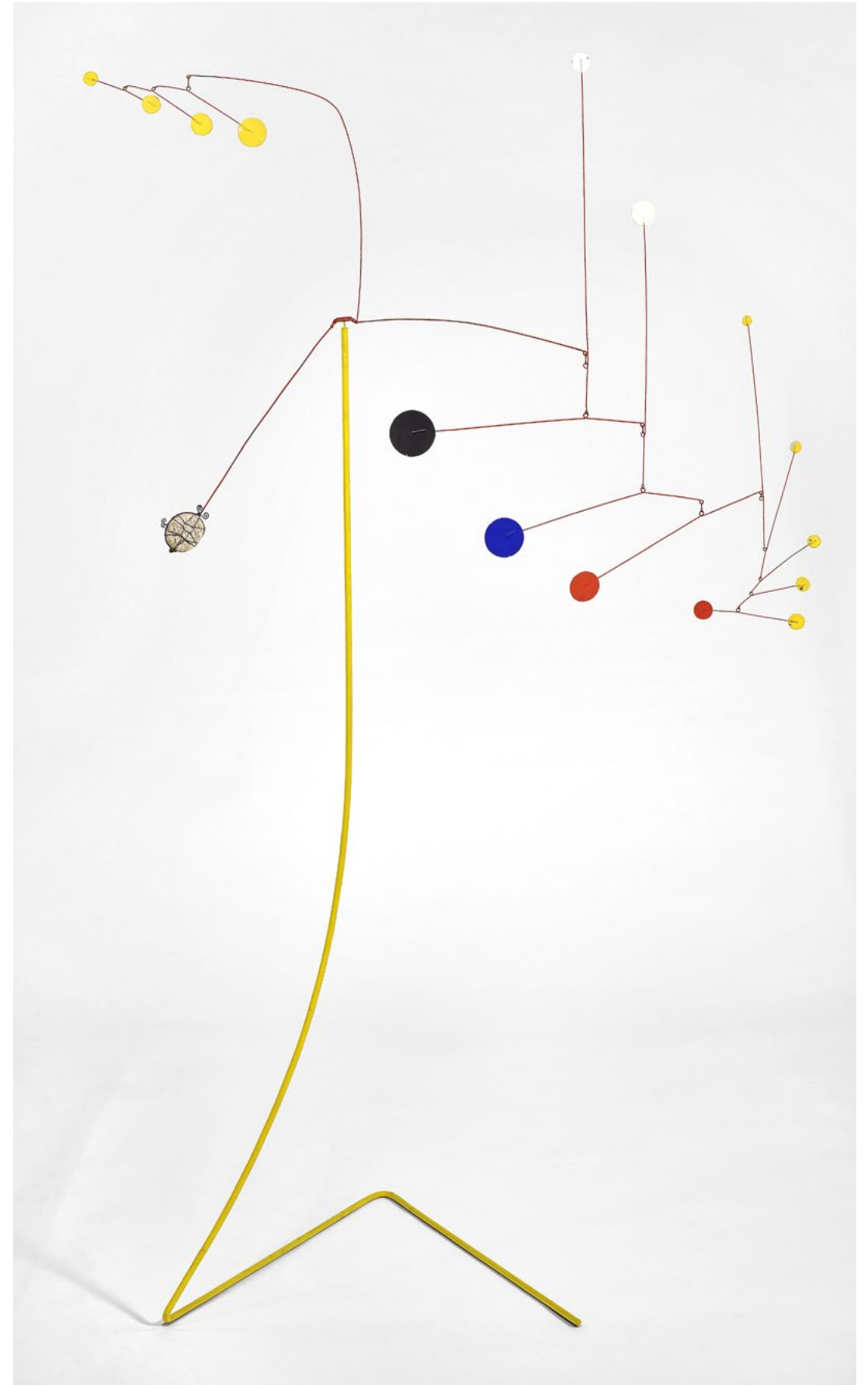
PROVENANCE

Perls Galleries, New York
Ruth Page collection, Chicago
Richard Gray Gallery, Chicago, 1983
Jeffrey Hoffeld and Co. Inc., New York
Private collection, New York, 1984
Richard Gray Gallery, Chicago
Gerald Fineberg collection, 2010
Christie's, New York, 17 May 2023, lot 29C
Private collection

EXHIBITED

Pittsfield, The Berkshire Museum,
'Mobiles by Alexander Calder', 2–31 July
1966, exh. cat., n.p., titled *Caged Stone on
Red Stalk*
Chicago, Richard Gray Gallery, 'Modern
and Contemporary Masters: Paintings,
Sculpture and Drawings', 11 February–24
March 1984, exh. cat., n.p., No. 13, ill. as
Caged Stone on Red Stalk

This work is registered in the archives
of the Calder Foundation.

ALEXANDER CALDER
(1898 - 1976)

Little Jester

1964

Ink and pencil on paper
Signed with the artist's monogram
on the lower right
37.5 × 27.3 cm
14.8 × 10.7 in

PROVENANCE

Perls Gallery, New York
Private collection, Connecticut,
USA, *circa* 1970
Anon. sale; Fairfield Auction, Monroe,
16 November 2016, lot 30
Private collection, Connecticut, USA,
2016
Anon. sale; Fairfield Auction, Monroe,
19 May 2021, lot 140
Private collection
Anon. sale; Bonhams, New York,
11 November 2021, lot 10
Private collection

This work is registered in the archives
of the Calder Foundation.

ALEXANDER CALDER
(1898 - 1976)

Brothers, right

1965

Gouache and ink on paper
Signed and dated 'Calder 65'
on the lower right
74.9 × 108 cm
29.5 × 42.5 in

PROVENANCE

Perls Galleries, New York
Mr. and Mrs. Eugene John Lewis
collection, Philadelphia, 1971
Hilary Dixon Lewis collection, New York,
by descent
Private collection, by descent
Anon.sale; Phillips, New York, 15
November 2023, lot 161
Private collection

This work is registered in the archives
of the Calder Foundation.

ALEXANDER CALDER
(1898 - 1976)

Fleurs

1970

Gouache on paper
Signed and dated 'Calder 70'
on the lower right
74.8 × 109.2 cm
29.4 × 43 in

PROVENANCE

Galerie Maeght, Paris
Brook Street Gallery, London, 1970
Ralph Ehrmann collection, London, 1971
Private collection
Anon. sale; Christie's Paris, 19 October
2024, lot 201

This work is registered in the Archives
of the Calder Foundation.

ALEXANDER CALDER
(1898 - 1976)

Untitled

1971

Gouache and ink on paper
Signed and dated 'Calder 71'
on the lower right
109.2 × 74.3 cm
43 × 29.3 in

PROVENANCE

Estate of the artist
M. Knoedler & Co., New York
Upstairs Gallery, San Francisco, 1978
Private collection, New York, *circa* 1987
Private collection, by descent
Anon. sale; Doyle, New York, 13 March
2024, lot 16
Private collection

This work is registered in the archives
of the Calder Foundation.

ALEXANDER CALDER
(1898 - 1976)

Red Octopus

1971

Gouache on paper
Signed and dated 'calder 71'
on the lower right
75 × 109 cm
29.5 × 42.9 in

PROVENANCE

Perls Gallery, New York
Private collection, Spain
Art Trade, Spain

This work is registered in the archives
of the Calder Foundation.

ALEXANDER CALDER
(1898 - 1976)

Bunny Eared Horse

1971

Gouache and ink on paper
Signed and dated 'calder 71'
on the lower right
78.1 × 57.8 cm
30.7 × 22.8 in

PROVENANCE

Perls Galleries, New York
Brewster Gallery, New York, 1974
Nohra Haime Gallery, New York, 1988
Private collection, Los Angeles, 1988
Anon. sale; Bonhams, New York, 11
November 2021, lot 7
Private collection

EXHIBITED

New York, Brewster Gallery,
'Calder: Aubusson Tapestries
and Selected Lithographs',
13 October–13 November 1976
New York, Nohra Haime Gallery,
'Alexander Calder – Gouaches',
14 September–15 October 1988

This work is registered in the archives
of the Calder Foundation.

ALEXANDER CALDER
(1898 - 1976)

Appearing Orbs

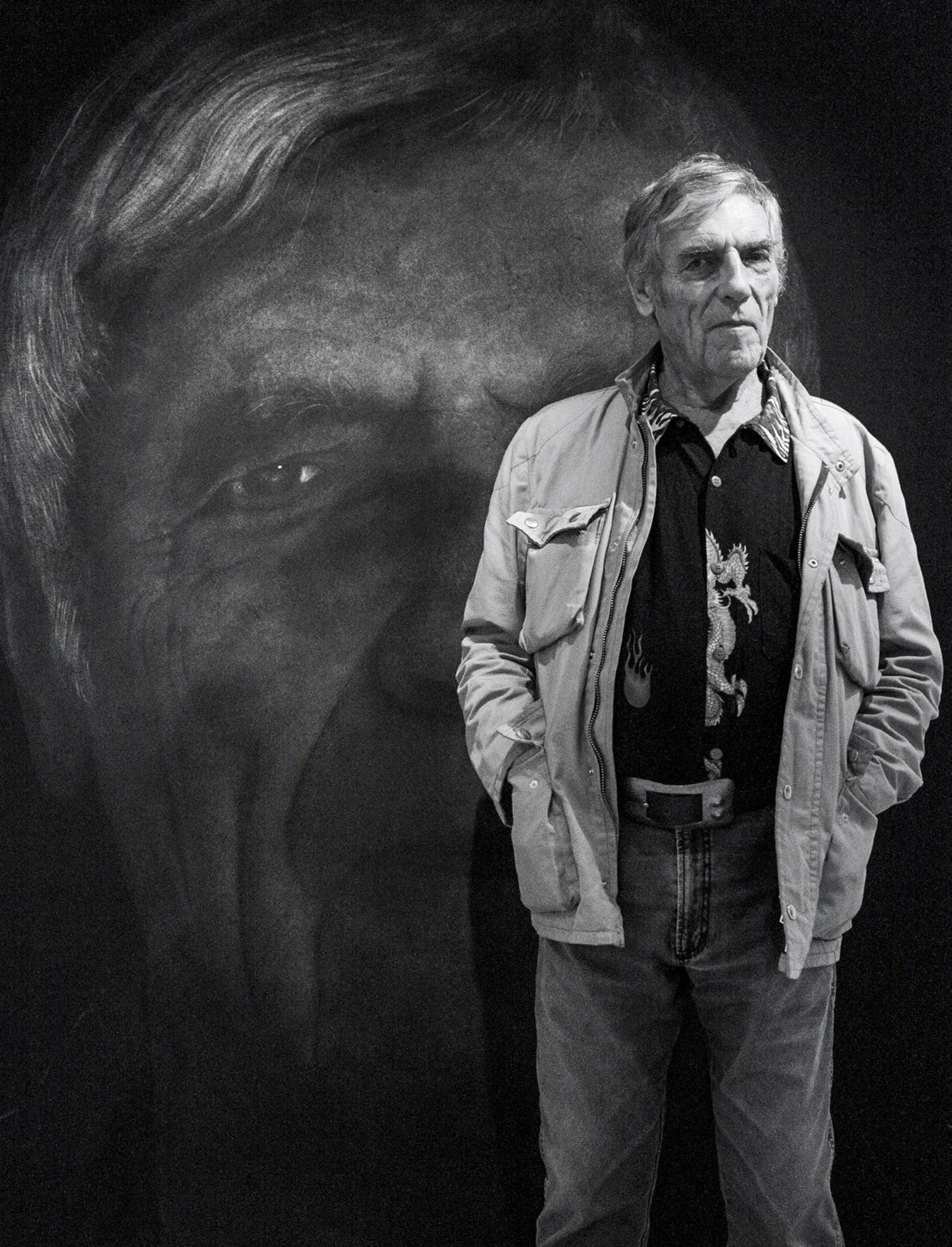
1974

Gouache and ink on paper
Signed and dated 'calder 74'
on the lower right
74.9 × 110.5 cm
29.5 × 43.5 in

PROVENANCE
Private collection

ca. 1000

Philippe *Hiquily*

(1925 – 2013)

فيليب
هيكيلي

BIOGRAPHY

Born in 1925 in Paris, France, to a decorator father and a painter mother, influenced by Cubism, Philippe Hiquily was introduced to art at a very young age, assisting sculptors such as Despiau, and attended the École des Beaux-Arts in Orléans. His young years under the Occupation led him far from art, to the Indochina war, under the command of the General Leclerc, in 1945. Upon his return, he enrolled in the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in the Gimond-Janniot studio where he met César (1921-1998), Albert Ferraud (1921-2008), Michel Guino (1926-2013) and Robert Muller (1920-2003). He graduated in 1953 and left school after winning a prize for one of his iron sculptures, *Le Neptune*.

He then found a studio on rue Raymond Losserand in the 14th arrondissement of Paris. That is where he developed his work and his 'direct metal' technique, in which sheet metal is predominant. He went to Germaine Richier's studio to present his first metal works. At the end of the 1950s he strayed from the object to undertake a more advanced reflection on form, leading him to the idea of simplifying the human figure, mainly female, sometimes going as far as a very abstract approach to form. Space and form became the premise of his research into line, rhythm and movement.

For more than fifty years he worked with iron, steel and brass, seeking to give life to his works. Strongly influenced by the work of Alexander Calder, movement is at the heart of his art, as seen throughout his kinetic sculptures. One of the most striking examples is his 'Girouettes', which were created in 1963 during a project in Marbella, Spain. This theme would mark him for the rest of his life. The artist always sought to disturb through his work, "If art does not provoke, I do not see where art is", he said. Philippe Hiquily died in March 2013 in Villejuif, France.

Hiquily's works are in numerous public collections such as the Museum of Contemporary Art, Havana, Cuba; MoMA, New York, United States; Hirshhorn Museum, Washington, United States; Museum of Contemporary Art, Montreal, Canada; Musée d'Art Moderne, Paris, France; Centre Georges Pompidou, Paris, France; Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne, France; Guggenheim Museum, New York, United States.

السيرة الذاتية

ولد فيليب هيكيلي في العاصمة الفرنسية باريس عام 1925 لأب يعمل في تصميم الديكور وأم تحترف فن الرسم. ومنذ سن مبكرة، انطلق هيكيلي في عالم الفن متأثراً بالمدرسة التكعيبية، حيث عمل مساعداً للعديد من النحاتين البارزين مثل ديسبيو. كما ارتاد مدرسة الفنون الجميلة في أورليانز. ابتعد هيكيلي خلال سنوات صباه عن الفن بسبب ظروف الاحتلال، ليشترك في حرب الهند الصينية تحت قيادة الجنرال لوكليز في عام 1945. وبعد عودته إلى الوطن، التحق بالمدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في استوديو جيموند-جانويوت، حيث قابل الفنانين سيزار (1921-1998)، وألبرت فيرود (1921-2008)، وميشيل جينو (1926-2013)، وروبرت مولر (1920-2003). وتخرج عام 1953 تاركاً المدرسة بعد أن فاز بجائزة عن إحدى منحوتاته الحديدية التي حملت اسم لو نبتون.

وعثر بعد ذلك على استوديو في شارع ريموند لوسيراند ضمن الدائرة 14 في باريس، وهو المكان الذي شهد تطوير الفنان لأسلوب عمله القائم على استخدام المعدن مباشرة، حيث تهيمن الصفائح المعدنية على مكونات العمل الفني، ليتوجه إلى استوديو جيرمين ريتشيه من أجل تقديم أعماله المعدنية الأولى. وفي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، ابتعد هيكيلي عن الأسلوب التصويري ليتأمل بعدسة متقدمة مفهوم الشكل، حيث توضح إلى فكرة التبسيط في تصوير الشخصيات البشرية وخاصة السيدات، وانتهى به الأمر في بعض الأحيان إلى استخدام الأسلوب التجريدي في الفن. واعتمد نتيجةً لذلك على المساحات والشكل كعنصرين أساسيين في تعامله مع الخطوط والإيقاع والحركة.

واستمر فيليب بالاعتماد على أسلوبه الفريد لأكثر من خمسين عاماً، ساعياً إلى إضفاء طابع مفعم بالحياة على أعماله الفنية من خلال استخدام الحديد والفولاذ والنحاس. ويبدو التركيز على عنصر الحركة جلياً في أعماله الفنية متأثراً بأعمال ألكسندر كالدز. وتتجلى هذه السمة في جميع المنحوتات الحركية للفنان، ومن أبرز الأمثلة على ذلك عمله الفني «دوارة الرياح»، الذي أنجزه في عام 1963 خلال العمل على مشروع في مدينة ماربيا الإسبانية. وقد اشتهر الفنان بهذه الخاصية في بقية مراحل حياته. ولطالما حرص هيكيلي على إحداث أثر كبير من خلال أعماله، حيث قال في هذا الخصوص: «لا يكون الفن فناً إذا لم يحرك المشاعر ويوقظ الحواس». توفي فيليب هيكيلي في مارس 2013 في مدينة فيلجوييف بفرنسا.

تنتشر أعمال هيكيلي في العديد من التشكيلات الفنية في المتاحف العامة، بما في ذلك متحف الفن المعاصر في هافانا بكوبا؛ ومتحف الفن المعاصر بولاية نيويورك في الولايات المتحدة؛ ومتحف هيرشهورن في واشنطن؛ ومتحف الفن المعاصر في مونتريال بكندا؛ ومتحف الفن الحديث في باريس بفرنسا؛ ومركز جورج بومبيدو في باريس بفرنسا؛ ومتحف الفنون والصناعة في سانت إتيان، فرنسا؛ ومتحف غاغينهايم في نيويورك بالولايات المتحدة.

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

La Cyclope

1986

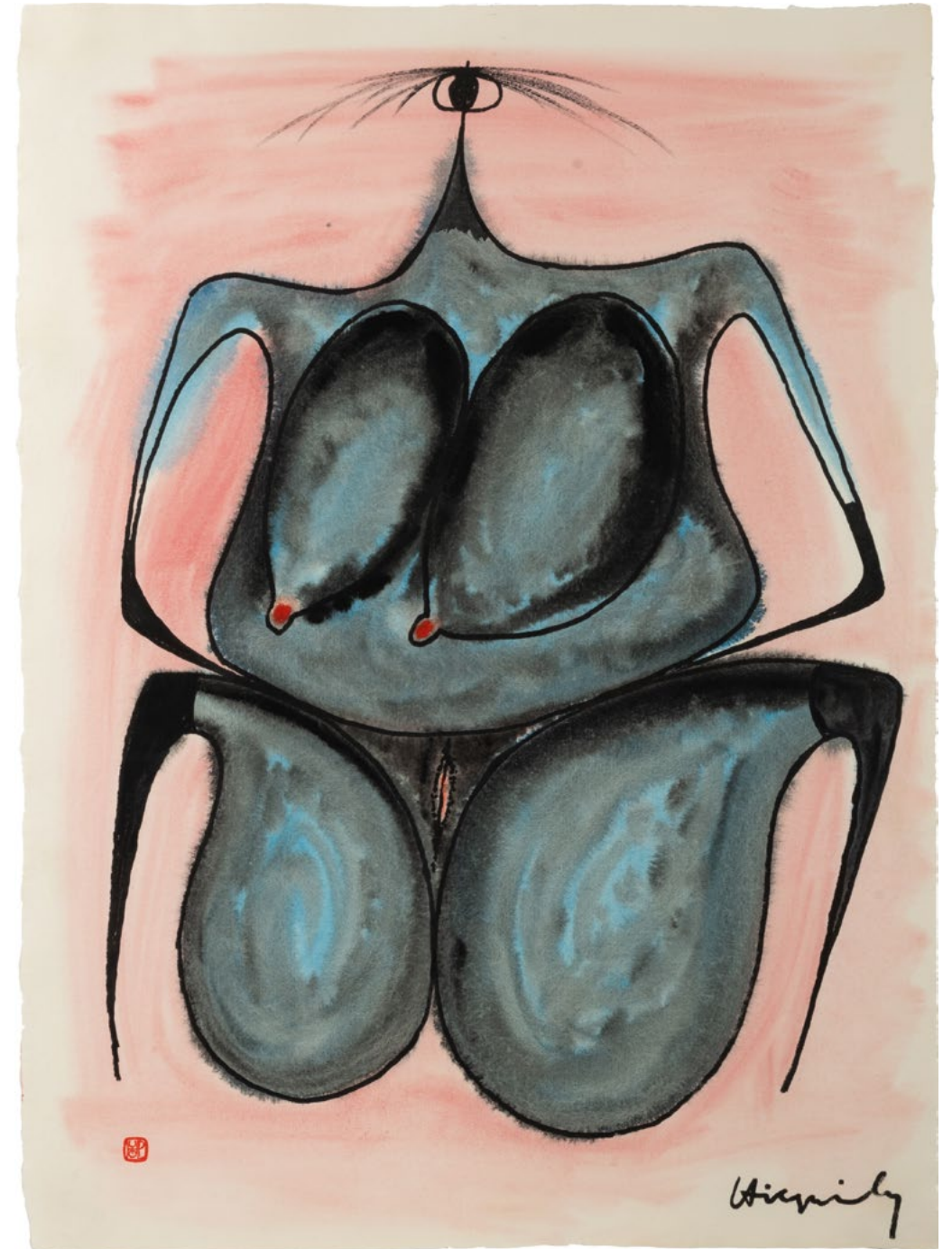
Ink and watercolour on paper
Signed 'Hiquily' on the lower right,
monogram stamp on the lower left
78 × 57 cm
30.7 × 22.4 in

PROVENANCE

Private collection
Anon. sale; Drouot Estimations,
15 January 2024, lot 14
Private collection

LITERATURE

Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
*Philippe Hiquily. Catalogue Raisonné. 1948–
2011. Volume 2*, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 914, ill. in colour p. 148

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

L'Aurore

1987

Patinated bronze
Signed 'Hiquily' and numbered on the
base; Bocquel foundry stamp
Edition: 8/8
79.5 × 41.5 × 18 cm
31.3 × 16.3 × 7.1 in

PROVENANCE
Galerie Patrice Trigano, Paris

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
*Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948–
2011. Volume 1*, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 405, ill. in colour p. 290
Pierre Cabanne, *Hiquily - Bronzes et
moblier*, Editions de la Différence, Paris,
2005, ill. in colour p. 72

CERTIFICATE
Certificate issued by Galerie Patrice Trigano

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Grande Mimi
patte en l'air
1987

Patinated bronze
Signed 'Hiquily' and numbered on the
base; Bocquel foundry stamp
Edition: 7/8
196 × 125 × 30 cm
77.2 × 49.2 × 11.8 in

PROVENANCE
Galerie Patrice Trigano, Paris

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948–
2011. Volume 1, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 418, ill. in colour p. 297
Pierre Cabanne, *Hiquily - Bronzes et*
mobilier, Editions de la Différence, Paris,
2005, ill. in colour p. 59

EXHIBITED
Châteauroux, Couvent des Cordeliers, 53e
exposition de l'Amicale des Beaux-Arts,
'Hiquily', 24 March–14 May 1995

CERTIFICATE
Certificate issued by Galerie Patrice
Trigano

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

*Très grande femme
au masque*

1992

Patinated bronze
Signed 'Hiquily' and numbered on the
base; Boquel foundry stamp
Edition: 2/8
235 × 90 × 45 cm
92.5 × 35.4 × 17.7 in

PROVENANCE
Galerie Patrice Trigano, Paris

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
*Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948-
2011. Volume 1*, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 395, ill. in colour p. 285
Pierre Cabanne, *Hiquily - Bronzes et
mobilier*, Editions de la Différence, Paris,
2005, ill. in colour p. 35

CERTIFICATE
Certificate issued by Galerie Patrice Trigano

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Gertrude

1992

Patinated bronze and ostrich egg
Signed 'Hiquily' and numbered on the
base; Bocquel foundry stamp
Edition of 8
110 × 38 × 25 cm
43.3 × 15 × 9.8 in

PROVENANCE

Galerie Patrice Trigano, Paris

LITERATURE

Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
*Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948-
2011. Volume 1*, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 515, ill. in colour p. 351
Pierre Cabanne, *Hiquily - Bronzes et
mobilier*, Editions de la Différence, Paris,
2005, p. 53 ill. in colour p. 20

EXHIBITED

Minxiong, Chiayi Performing Arts Center
of Taiwan, 'The Exhibition of International
Sculpture Masters', 1995, exh. cat., ill. in
colour pp. 97 and 103
Châteauroux, Couvent des Cordeliers, 53e
exposition de l'Amicale des Beaux-Arts,
'Hiquily', 24 March–14 May 1995

CERTIFICATE

Certificate issued by Galerie Patrice Trigano

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Sylvia
1994

Patinated bronze
Signed 'Hiquily' and numbered on the
base; Boquel foundry stamp
Edition: 4/8
54 × 21 × 14 cm
21.3 × 8.3 × 5.5 in

PROVENANCE
Galerie Patrice Trigano, Paris

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
*Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948–
2011. Volume 1*, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 527, ill. in colour p. 357
Pierre Cabanne, *Hiquily - Bronzes et
mobilier*, Editions de la Différence, Paris,
2005, p. 70, ill. in colour p. 20

EXHIBITED
Paris, Grand Palais, FIAC, Galerie Patrice
Trigano, 8–16 October 1994
Minxiong, Chiayi Performing Arts
Center of Taiwan, 'The Exhibition of
International Sculpture Masters', 1995,
exh. cat., ill. in colour p. 85

CERTIFICATE
Certificate issued by Galerie Patrice Trigano

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

L'Introvertie

1996

Patinated bronze
Signed 'Hiquily' and numbered on the
base; Bocquel foundry stamp
Edition: 4/8
54 × 27 × 30 cm
21.3 × 10.6 × 11.8 in

PROVENANCE
Galerie Patrice Trigano, Paris

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
*Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948-
2011. Volume 1*, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 544, ill. in colour p. 370
Pierre Cabanne, *Hiquily - Bronzes et
moblier*, Editions de la Différence, Paris,
2005, ill. in colour p. 64

CERTIFICATE
Certificate issued by Galerie Patrice Trigano

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

L'Evènement

2003

Patinated bronze
Signed 'Hiquily' and numbered on the
base; Bocquel foundry stamp
Edition: 2/8
71 × 44 × 23 cm
28 × 17.3 × 9.1 in

PROVENANCE

Galerie Patrice Trigano, Paris

LITERATURE

Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
*Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948-
2011. Volume 1*, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 458, ill. in colour p. 322
Pierre Cabanne, *Hiquily - Bronzes et
moblier*, Editions de la Différence, Paris,
2005, ill. in colour p. 68
Sophie Pinet, "Concordance des temps"
in *Architectural Digest*, No. 70, November
2007, ill. in colour p. 127

CERTIFICATE

Certificate issued by Galerie Patrice Trigano

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

La Moulinette

After 2008 design

Patinated brass, thin cord and bronze base
Edition: AP 1/4 (Edition of 8)
56 × 20 × 18 cm
22 × 7.9 × 7.1 in

PROVENANCE
Estate of the artist

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948-2011. Volume 1, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 589, ill. in colour p. 393

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

L'Epicurienne

2010-2011

Patinated corten steel
Signed and numbered
Edition of 8 + 4 AP
115 × 60 × 55 cm
45.3 × 23.6 × 21.7 in

PROVENANCE
Estate of the artist

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

*Girouette
Printemps*

2013

Painted steel
Edition: AP 2/4
200 cm | 78.7 in

PROVENANCE
Estate of the artist

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Girouette Été

2013

Painted steel
200 cm | 78.7 in

PROVENANCE
Estate of the artist

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Girouette Automne

2013-2020

Painted steel
Edition: AP 3/4
100 × 54 × 50 cm
39.4 × 21.3 × 19.7 in

PROVENANCE
Estate of the artist

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Girouette Hiver

2013-2020

Painted steel
Signed and numbered
'HIQUILY 1/8' on the bottom
Edition: 1/8
100 × 61 × 70 cm
39.4 × 24 × 27.6 in

PROVENANCE
Estate of the artist

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Miroir aux nénettes

2003

Composite resin golden gild
with gold leaves
Signed
Edition of 150
137 × 71 × 14 cm
53.9 × 28 × 5.5 in

PROVENANCE
Galerie Patrice Trigano, Paris

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948–2011. Volume 2, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 864, ill. p. 125
Pierre Cabanne, *Hiquily - Bronzes et mobilier*, Editions de la Différence, Paris,
2005, ill. in colour p. 90

CERTIFICATE
Certificate issued by Galerie Patrice Trigano

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Console

2009

Beaten aluminium with aluminium top
Signed and numbered
Edition: 3/8
80 × 70 × 41 cm
31.5 × 27.6 × 16.1 in

PROVENANCE
Estate of the artist

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948-2011. Volume 2, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 771, ill. in colour p. 77

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Jeu de quilles

2009

Beaten aluminium with petrified wood tops
Signed with the artist's initials 'PH' and
numbered
Edition: 2/8
66.5 × 62.5 × 59 cm
26.2 × 24.6 × 23.2 in

PROVENANCE
Estate of the artist

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948-2011.
Volume 2, Loft Editions, Paris, 2012, No. 662, ill.
in colour p.23

EXHIBITED
Paris, Pavillon des Arts et du Design, Galerie
Yves Gastou, 30 March–3 April 2011

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

La Reorneadora

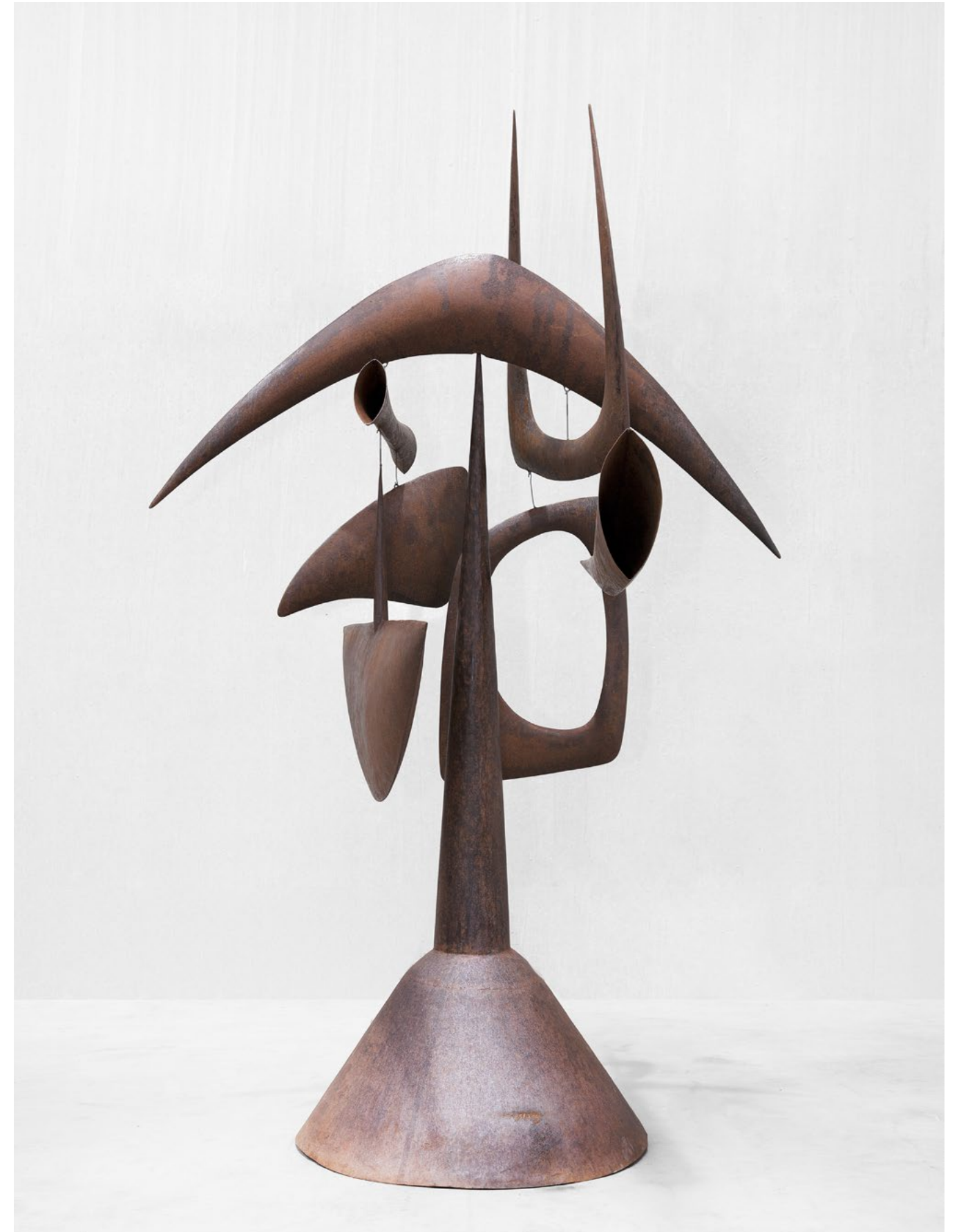
2006

Iron
Bocquel foundry stamp
Edition: 5/8
220 × 139 cm
86.6 × 54.7 in

PROVENANCE
Estate of the artist

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948–2011. Volume 1, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 628, ill. in colour p. 409

EXHIBITED
Paris, Galerie Loft, 'Philippe Hiquily et
Wang Keping : Sculpture et sensualité',
14–17 May 2009

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Cheng San

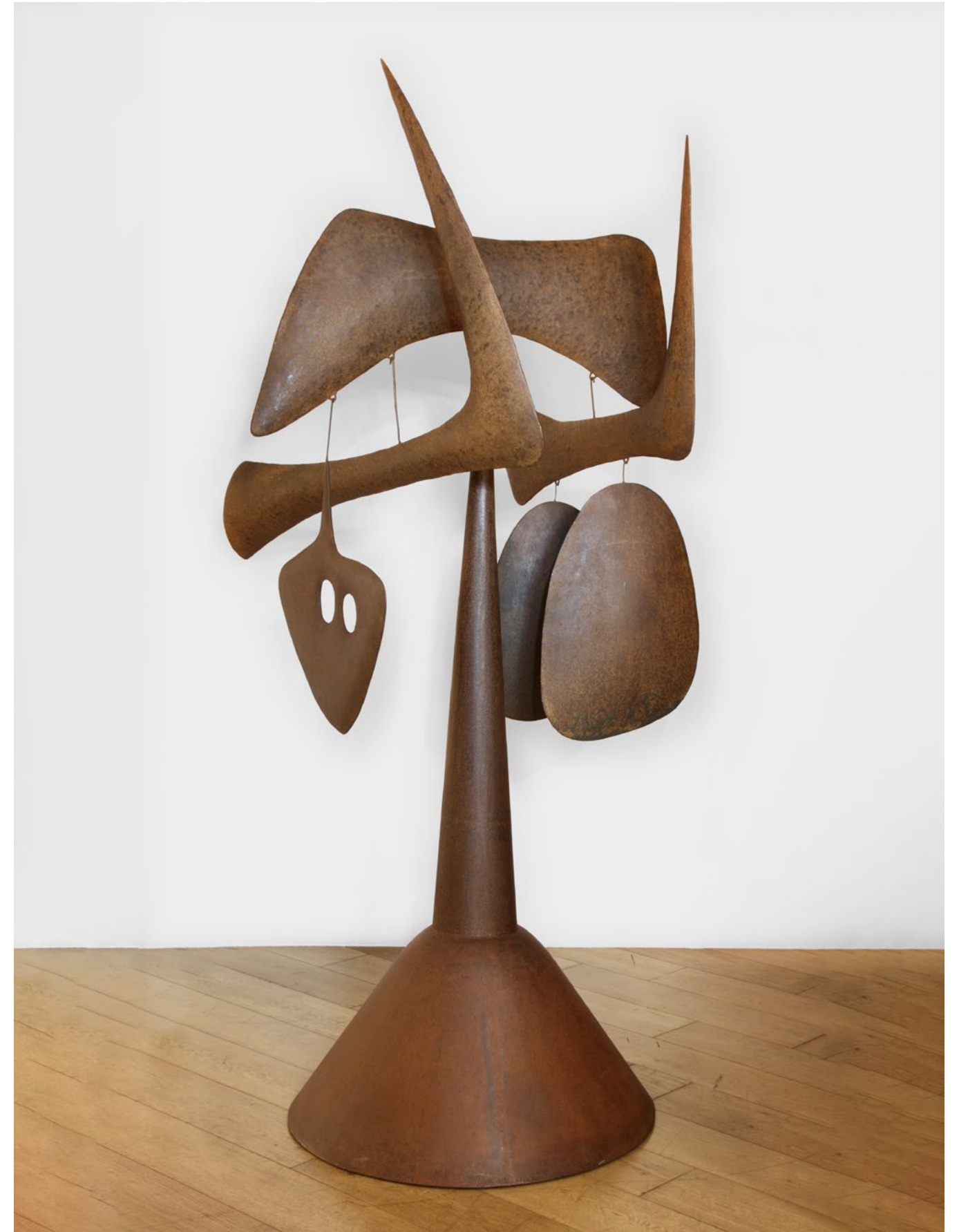
2006

Iron mobile
Edition: 2/8
220 × 90 cm
86.6 × 35.4 in

PROVENANCE
Estate of the artist

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
Philippe Hiquily. Catalogue raisonné, 1948–2011. Volume 1, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 632, ill. in colour p. 410

EXHIBITED
Paris, Galerie Loft, 'Philippe Hiquily et
Wang Keping : Sculpture et sensualité',
14–17 May 2009

PHILIPPE HIQUILY
(1925 - 2013)

Cheng Yi

2006

Iron mobile
Signed with the artist's initials 'PH'
and numbered
Edition: AP 1/4 (Edition of 8)
50.5 × 61 cm
19.9 × 24 in

PROVENANCE
Estate of the artist

LITERATURE
Tara Hiquily and Jean-François Roudillon,
Philippe Hiquily. Catalogue raisonné. 1948–2011. Volume 1, Loft Editions, Paris, 2012,
No. 629, ill. in colour p. 409

EXHIBITED
Paris, Galerie Loft, 'Philippe Hiquily et
Wang Keping : Sculpture et sensualité',
14–17 May 2009"

HIOUILY 2/8

Alexander Calder

New Old Universe 19
1953

*Caged Stone
on Yellow Stalk* 21
Circa 1955

Little Jester 25
1964

Brothers, right 27
1965

Fleurs 29
1970

Untitled 31
1971

Red Octopus 33
1971

Bunny Eared Horse 35
1971

Appearing Orbs 37
1974

Philippe Hiquily

La Cyclope 47
1986

L'Aurore 51
1987

Grande Mimi 53
patte en l'air
1987

Très grande femme 55
au masque
1992

Gertrude 57
1992

Sylvia 59
1994

L'Introvertie 61
1996

L'Evènement 63
2003

La Moulinette 65
After 2008 design

L'Epicurienne 67
2010-2011

Girouette 71
Printemps
2013

Girouette Eté 73
2013

Girouette Automne 75
2013-2020

Girouette Hiver 77
2013-2020

Miroir aux nénettes 81
2003

Console 83
2009

Jeu de quilles 85
2009

La Reorneadora 89
2006

Cheng San 91
2006

Cheng Yi 93
2006

This publication was created for the exhibition
‘Calder / Hiquily: Balancing Act’
Presented by Opera Gallery Dubai
from 16 April to 4 May 2025

CURATOR
Sylvain P. Gaillard

AUTHORS
Phillip Barcio

COORDINATION
Anne Pampin

GRAPHIC DESIGN
Patrice Pellier

RESEARCH
Anaïs Chombar
Anne Pampin
Chakéra Robert

PROOFREADING
Anaïs Chombar
Anne Pampin

PRESS RELATIONS
COPIA

COVER
Alexander Calder, *Bunny Eared Horse*, 1971
Philippe Hiquily, *Cheng Yi*, 2006

All rights reserved. Except for the purpose of review,
no part of this book should be reproduced, stored in a
retrieval system, or transmitted, in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying, recording or
otherwise, without the prior permission of the publishers.

OPERA GALLERY

Gate Village Building 3,
Dubai International Financial Centre, UAE
dubai@operagallery.com
+971 (0)4 323 0909

OPERA GALLERY