KARINE BENVENUTI

artiste-céramiste

DÉMARCHE

Formée dans l'atelier de Bernard Soleil, céramiste dans le sud de la France, Karine Benvenuti voit, dans le travail de la terre, la possibilité de travailler sur l'énergie vitale qui nous habite. Rien n'est figé, tout est en perpétuelle évolution.

Dans ses formes, cette énergie est figurée grâce à divers moyens de répétition créant ainsi un mouvement, une cohérence dans l'espace : accumulation de morceaux de terre à la surface des sculptures, répétitions multiples de formes similaires, binôme ou trinôme se faisant écho, formes murales entrant en résonance les unes par rapport aux autres, empreintes de pieds et de mains inscrites dans la terre. Le choix des terres, plus ou moins granuleuses, et la manipulation des textures de surface jouent un rôle important dans la formation des qualités rythmiques des sculptures.

Les œuvres de Karine Benvenuti sont caractérisées par leur capacité à capturer l'attention et à évoquer des émotions profondes, tout en étant ancrées dans une réflexion sur l'élan vital. Elle continue d'explorer et de redéfinir les possibilités de la céramique à travers ses œuvres uniques, qui captivent et interrogent le spectateur.

Approach

Trained in the studio of Bernard Soleil, a ceramist in the south of France, Karine Benvenuti sees working with clay as a way of working on the vital energy that inhabits us all. Nothing is fixed, everything is in perpetual evolution.

In her forms, this energy is represented through various means of repetition, creating movement and coherence in space: accumulation of pieces of clay on the surface of the sculptures, multiple repetitions of similar forms, echoing binomials or trinomials, wall forms that resonate with one another, foot and handprints inscribed in the clay. The choice of clay, more or less granular, and the manipulation of surface textures play an important role in shaping the rhythmic qualities of the sculptures.

Karine Benvenuti's works are characterized by their ability to capture attention and evoke deep emotions, while being grounded in a reflection on the impulse of life. She continues to explore and redefine the possibilities of ceramics through her unique works, which captivate and question the viewer.

Les trouées - 1113-264
Grès émaillé /
Stoneware glazed
11 x 11 x 12 cm
12 x 10 x 10 cm
Photo : Olivier Planchon ©

PARCOURS

Née à Marseille en 1959, Karine Benvenuti grandit à la campagne. Elle est contemplative, rêveuse. Enfant, elle s'amuse à modeler des formes informes avec l'argile récoltée après la pluie. De ces sculptures va naître une attirance pour le geste, la répétition, le rythme qui ordonne, cadence et crée une harmonie. Pour elle, cette énergie vitale qui nous habite est créatrice.

Formée au graphisme à l'Atelier Mets de Penninghen, elle exerce ce métier auprès de maisons d'édition d'art à Marseille, pendant plusieurs années. Elle pratique la peinture, le dessin, la sculpture à l'Université d'Aix Marseille et obtient un Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique. De retour en France après une dizaine d'années passée au Québec, elle fait la connaissance de Bernard Soleil qui lui enseigne une approche libératrice de la matière terre. Grâce à cette rencontre se met en place une perspective de travail sur l'énergie vitale. Son parcours est parsemé de rencontres et c'est par celles-ci que son chemin artistique prend forme.

Elle a participé à des expositions importantes, dont la XXIIème Biennale de céramique contemporaine de Vallauris et obtient le Prix Ateliers d'Art de France ainsi que la mention du jury à la 4th International Triennal of Silicate Arts, Hongrie. Elle a présenté ses œuvres à la Galerie de l'Ancienne Poste lors d'expositions personnelles. Et c'est avec la prestigieuse Galerie Pierre que tout a commencé. Elle travaille régulièrement avec la Galerie Collection d'Ateliers d'Art de France. On peut voir son travail en permanence à la Modern Shapes Gallery à Anvers et à la Pik'd Gallery au Liban. Elle fait partie de Homo Faber guide de la Michelangelo Foundation.

En 2025 elle s'accorde un partenariat avec Poliform, une entreprise italienne de design de meubles. Ses œuvres ont été présentées, en avril, au Salon du Design à Milan. Par ailleurs, depuis quelques années, elle enseigne auprès des écoles d'art les émaux haute température. Passionnée par l'univers des émaux, elle voit dans cette pratique une dernière étape de fabrication, qui vient recouvrir la pièce telle une « peau ».

Artistic career

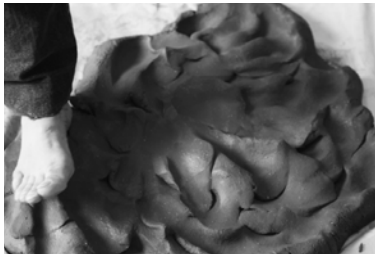
Born in Marseille in 1959, Karine Benvenuti grew up in the countryside. She was contemplative and dreamy. Child, she amused herself by modelling shapeless shapes with clay gathered after the rain. From these sculptures sprang an attraction to gesture, repetition and rhythm, which order, cadence and create harmony. For her, this vital energy that inhabits us is creative.

Trained in graphic design at the Atelier Mets de Penninghen, she worked in this field for several years with art publishing houses in Marseille. She studied painting, drawing, and sculpture at the University of Aix Marseille and obtained a National Higher Diploma in Plastic Expression. Returning to France after ten years in Quebec, she met Bernard Soleil, who taught her a liberating approach to working with clay. This encounter led to a new perspective on working with vital energy. Her career has been marked by a series of encounters, and it is through these that her artistic path has taken shape.

She has taken part in major exhibitions, including the XXII Biennale de Céramique Contemporaine de Vallauris, and won the Prix Ateliers d'Art de France and the jury's mention at the 4th International Triennal of Silicate Arts, Hungary. She has shown her work in solo exhibitions at the Galerie de l'Ancienne Poste. But it was with the prestigious Galerie Pierre that it all began. She works regularly with the Galerie Collection d'Ateliers d'Art. Her work is on permanent display at the Modern Shapes Gallery in Antwerp and the Pik'd Gallery in Lebanon. She is part of the Homo Faber guide, from Michelangelo Foundation.

In 2025, she entered into a partnership with Poliform, an Italian furniture design company. Her work will be presented at the Milan Design Fair in April. For several years now, she has also been teaching high-temperature enamels at art schools. Fascinated by the world of enamels, she sees this practice as a final step in the manufacturing process, covering the piece like a "skin".

Les carapaces



Le travail des carapaces s'effectue essentiellement au sol par « marchage » de vingt à trente kilos de terre. La matière au sol une fois aplatie est soulevée et maintenue par toutes sortes d'objets (tessons de céramique, briques, pierres, morceaux de bois, vieux bols et coupelles, mousses, tissus) que j'ai disposés, au préalable, tout autour de moi.

Une fois la terre montée, et que la forme me convient, elle subit quelques transformations pour laisser échapper des ouvertures. Je soulève certains endroits, où je troue, perce, griffe et déchire.

Ainsi lorsque je la soulève, les entailles s'élargissent et prennent vie.

Carapace - 0222-435
Grès émaillé / Stoneware glazed
38 x 50 x 17 cm
Photo : Denis Larocque ©

Carapace - 0614-282
Grès émaillé / Stoneware glazed
53 x 30 x 50 cm
Photo : Olivier Planchon ©

The shells are essentially worked on the ground by "walking" twenty to thirty kilos of clay.

Once flattened, the ground material is lifted up and held in place by all kinds of objects (ceramic shards, bricks, stones, pieces of wood, old bowls and bowls, moss, tissue) that I've placed around me beforehand.

Once the clay has been assembled, it undergoes a few transformations to reveal openings. I lift it in certain places, pierce, claw and tear.

So when I lift it, the cuts widen and come to life.

Carapace - 1109-146
Grès émaillé / Stoneware glazed
53 x 30 x 48 cm
Photo : Olivier Planchon ©

Les trouées

Les trouées, les percées, les traces : ces pièces ont été réalisées dans le bloc de terre. Placé au sol sur un tissu, le bloc de terre se métamorphose sous la force des pieds et des mains. Une fois la forme obtenue je transperce le bloc avec un bâton en bois que je pousse à l'aide d'un marteau. A ce moment, j'attrape le bâton à ses extrémités et je soulève le bloc. La terre commence à s'étirer progressivement sous son propre poids, la déformation opère. Je décide alors d'arrêter lorsque cela me convient. Jouer avec le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur. Passage d'une vie à l'autre, d'un endroit à un autre, d'un âge à un autre et toutes les difficultés que cela engendre. Laisser en place la résistance du passage. Il n'y a plus ou pas d'automatisme, de répétition régulière du geste.
Il n'y a seulement qu'une connivence avec la matière : de la terre et de l'eau.

Les trouées - 0712-247
Grès émaillé / Stoneware glazed
28 x 21 x 13 cm.
27 x 21 x 13 cm.
26 x 21 x 12 cm.
Photo : Olivier Planchon ©

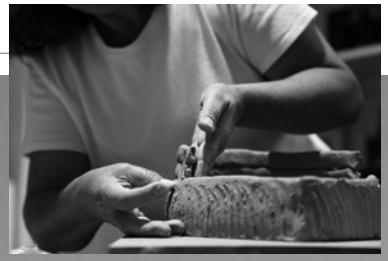
Trouée - 1011-211
Grès émaillé / Stoneware glazed
25 x 35 x 13 cm
Photo : Olivier Planchon ©

Trouée - 0712-240
Grès émaillé / Stoneware glazed
25 x 33 x 17 cm
Photo : Olivier Planchon ©

Trouée - 0712-245
Grès émaillé / Stoneware glazed
23 x 22 x 18 cm
Photo : Olivier Planchon ©

The holes, the breakthroughs, the traces: these pieces were created in the clay block. Placed on the floor on a cloth the block of clay metamorphoses under the force of feet and hands. Once the shape has been obtained, I pierce the block with a wooden stick that I push with a hammer. At this point, I grab the stick at its ends and lift the block. The clay gradually begins to stretch under its own weight, and the deformation begins. I decide to stop when it feels right. Playing with inside and outside, interior and exterior. Moving from one life to another, from one place to another, from one age to another, and all the difficulties that entails. Leaving in place the resistance of passage.

Les matrices



Retour dans la matrice première : depuis une dizaine d'année, j'étais revenue en France et ce retour dans mon pays d'origine, auprès de ma mère, me questionnait. J'ai donc travaillé des pièces rondes et il m'a fallu appliquer une autre technique : le colombin. Pour élaborer ces pièces j'ai dû procéder en deux parties et à l'état de cuir (ni mou, ni sec), réunir les deux sections par un colombin.

Je déforme avec les mains et les avant-bras. Deux ouvertures encadrent la pièce aux extrémités. Il y a là deux fonctions : une technique qui nécessite d'avoir une ouverture sur une forme fermée sans laquelle la pièce exploserait lors de la cuisson. L'autre fonction est purement esthétique.

Matrice - 1022-439
Grès émaillé / Stoneware glazed
44 x 28 x 31 cm
Photo : Olivier Planchon ©

Back to the original matrix: I'd been back in France for ten years or so, and this return to my country of origin, close to my mother, made me question myself. So I started working with round pieces and had to apply another technique: colombin. To create these pieces I had to proceed in two parts and, in the leather state (neither soft nor dry), join the two sections with a colombin.

I deform with my hands and forearms. Two openings frame the ends of the piece. There are two functions here: a technique that requires an opening on a closed form, otherwise, the piece would explode during firing. The other function is purely aesthetic.

Matrice - 0223-438
Grès émaillé / Stoneware glazed
44 x 26 x 35 cm
Photo : Denis Larocque ©

Matrice - 1110-167
Grès émaillé / Stoneware glazed
36 x 27 x 39 cm
Photo : Olivier Planchon ©

Matrice - 1022-438
Grès émaillé / Stoneware glazed
44 x 26 x 35 cm
Photo : Olivier Planchon ©

Dedans

(...) Les nouvelles pièces permettent ainsi à l'artiste de développer de façon radicale des thématiques qui la poursuivent : le rapport du vide et du plein, par exemple, quand on se demande comment l'un naît de l'autre, comment ils interagissent dans une œuvre donnée.
Libres dans leurs formes et leurs déformations, ces pièces ne le sont pas moins dans le traitement des surfaces : stries, griffures, émaux, jeu des émaux des marquages et de la terre, tout dénote une volonté d'économie de moyens pour parvenir à un maximum d'effet, et la notation d'un mouvement. (...)

Raphaël Monticelli
Critique d'art et écrivain
Texte tiré du catalogue de l'exposition de 2015 à la Galerie de l'Ancienne Poste à Toucy.

Dedans - KB-1014-297
Grès émaillé / Stoneware glazed
24 x 32 x 26 cm
Photo : Michet Claret ©
Courtesy de la Galerie de l'Ancienne Poste

(...) The new pieces allow the artist to radically develop the themes the relationship between the empty and the full, for example, when we wonder how one arises from the other, how they interact in a given work.
Free in their forms and deformations, these pieces are no less so in their treatment of surfaces: striations, scratches, enamels, the interplay of enamels, markings and clay, all denote a desire for economy of means to achieve maximum effect, and the notation of a movement. (...)

Raphaël Monticelli
Art critic and writer
Text taken from the catalog of the 2015 exhibition at the Galerie de l'Ancienne Poste in Toucy.

Dedans - 1014-295
Grès émaillé / Stoneware glazed
28 x 22 x 18 cm
Photo : Michel Claret ©
Courtesy de la Galerie
de l'Ancienne Poste

Dedans - 0215-310
Grès émaillé / Stoneware glazed
11 x 13 x 10 cm
12 x 15 x 10 cm
12 x 18 x 11 cm
Photo : Michel Claret ©
Courtesy de la Galerie
de l'Ancienne Poste

Surface. *À fleur de matière, toute l'expressivité se concentre, laissant le cœur des œuvres hors de notre portée. Les sculptures ne sont que peau, comme si la matière qui les portait était tendue vers ce seul but.*

Ballet. *Chaque pièce joue avec sa compagne tout en préservant sa singularité. Contrastes de couleur, de texture, dimensions, orientation. Chaque pièce monolithe semble léviter. La vue danse aussi de l'une à l'autre.*

Parallélépipèdes. *S'appuyant sur la rigueur de ces formes droites, Karine Benvenuti fait jaillir la vie dans les craquelures, les hasards de la cuisson, les émaux hétérogènes ou lisses. Chaque détail devient monde. Peau lisse, fêlée, griffée, striée, claire ou noir profond, ici la vie foisonne et vient troubler le regard qui se serait assoupi. (...)*

Emmanuel Desestré
Biographe

À fleur de peau

Surface. *At the surface of the material, all expressiveness is concentrated, leaving the heart of the works beyond our reach. The sculptures are nothing but skin, as if the material they're made of were stretched towards this single goal.*

Ballet. *Each piece plays with its companion while preserving its singularity. Contrasts of color, texture, size, orientation. Each monolith seems to levitate. The view also dances from one to the other.*

Parallelepipeds. *Relying on the rigor of these straight shapes, Karine Benvenuti brings life to cracks, firing hazards, heterogeneous or smooth glazes. Every detail becomes a world. Smooth skin, cracks, scratches, stripes, light or deep black, here, life abounds and disturbs the sleepy eye. (...)*

Emmanuel Desestré
Biographer

À fleur de peau - 0217-350
Grès émaillé / Stoneware glazed
20 x 18 x 13 / 28 x 22 x 11 cm
Photo : Olivier Planchon ©

À fleur de peau - 0719-383
Grès émaillé et kaolin / Stoneware glazed and kaolin
15 x 29 x 13 cm
Photo : Olivier Planchon ©

À fleur de peau - 1217-366
Grès émaillé / Stoneware glazed
29 x 19 x 10 cm
28 x 21 x 7 cm
Photo : Olivier Planchon ©

À fleur de peau - 0619-395
Grès émaillé / Stoneware glazed
28 x 14 x 27 cm
29 x 18 x 26 cm
Photo : Olivier Planchon ©

Les lichens

Suite à un voyage en Islande en 2020, je suis revenue avec le désir de travailler sur les lichens, le vivant.

À chaque expérimentation, je m'installe dans le temps sans savoir vraiment quand j'en sortirai. Ce travail m'a amenée à faire énormément de recherches d'émaux et notamment des émaux à effets. Cette expérimentation me rapproche de l'état du chimiste, enfermé dans son laboratoire à essayer toutes les sortes de recettes possibles. Je fabrique mes propres émaux que je modifie selon ce que je veux obtenir.

Lichens - 0624-468
Murales
Une pièce / One unit : 10 x 10 x 2 cm.
L'ensemble / The set : 21 x 21 x 2 cm.
Porcelaine émaillée / Porcelain glazed
Photo : Olivier Planchon ©

Lichen - 1122-440
Grès émaillé / Stoneware glazed
24 x 34 x 24 cm
Photo : Olivier Planchon ©

Lichen - 0624-467
Grès émaillé / Stoneware glazed
Diamètre / Diameter: 20 cm
x Hauteur / Height: 20 cm
Photo : Olivier Planchon ©

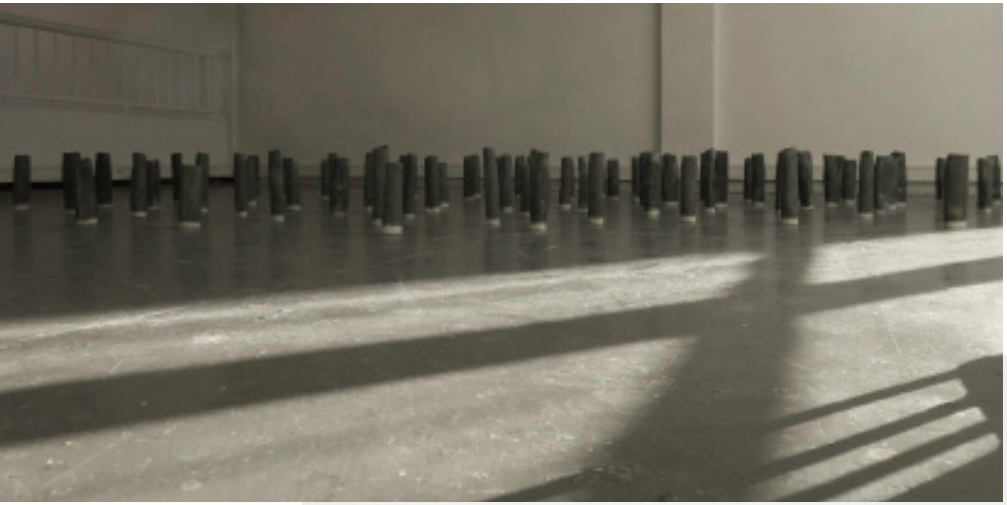
Lichen - 0823-455
Grès émaillé / Stoneware glazed
32 x 30 x 34 cm
Photo : Olivier Planchon ©

Following a trip to Iceland in 2020, I came back with the desire to work on lichens, the living.

With each experiment, I settle into time without really knowing when I'll get out of it. This work has led me to do a lot of research into glazes, particularly effect glazes. This experimentation brings me closer to the state of a chemist, locked away in his laboratory trying out all sorts of possible recipes. I make my own glazes that I modify according to what I want to achieve.

Lichen - 0624-466
Grès émaillé / Stoneware glazed
Diamètre / Diameter: 27 cm
x Hauteur / Height: 14 cm
Photo : Olivier Planchon ©

INSTALLATIONS



Ce travail de répétition s'apparente à une forme de tricotage, qui sous-tend des termes comme « connexion », « jonction », « union ». Des termes qui disent à quel point nous, les humains, cherchons à être reliés ensemble socialement, à constituer des communautés et à nous insurger contre le non-sens.

This work of repetition is akin to a form of knitting, which underlies terms like "connection", "junction", "union". Terms that speak to the extent to which we humans seek to be connected together socially, to form communities and to rage against nonsense.

Les sentinelles 0812-248
Porcelaine émaillé / Porcelain glazed. Hauteur / Height 23 cm, diamètre environ / Approx. diameter 5 à / to 6 cm.

Les quotidiennes
de février 2016
Porcelaine, grès émaillé
Porcelain, stoware glazed
Dimension approximative :
12 x 12 x 12 cm

Travail de mémoire et de deuil. Tous les jours pendant un mois, fabriquer une pièce. Cette mini-sculpture donne le ton de l'émotion du jour pour adoucir le choc à la suite d'un deuil violent.

Memory work and mourning. Every day for a month, make a piece. This small sculpture sets the tone of the day's emotion to soften the shock following a violent bereavement.

Les percées - 0112-213 **0214-274**
Grès émaillé / Stoneware glazed
47 x 25 x 16 cm 25 x 27 x 24 cm

J'ai conçu cette série de pièces comme une sorte de calligraphie, écriture des sens. Un dialogue qui s'instaure entre le corps et la matière. Réalisé dans le bloc de terre, une fois la forme obtenue, le bloc est transpercé par un bâton en bois que je pousse à l'aide d'un marteau.

Je conserve les résidus de terre qui se trouvent à l'extrémité du bâton, des sortes de cordons ombilicaux, un dernier contact avec la matière.

I designed this series of pieces as a kind of calligraphy, writing with the senses. A dialogue that develops between the body and the material. Made from a block of clay, once the shape is achieved, the block is pierced by a wooden stick that I push with a hammer.

I keep the clay residue that remains at the end of the stick, like umbilical cords, a final contact with the material.

KARINE BENVENUTI

artiste-céramiste

Téléphone : (33) 6 65 31 92 33

565, avenue Borriglione • 06390 Contes • France

www.karinebenvenuti.com
postmaster@karinebenvenuti.com
Instagram : karinebenvenuti59

Maison des Artistes. Siret : 342 743 671 00048