

**JUAN
PALAU**

Le geste du maçon

15 Juin au 30 Novembre 2014

Quentin GRAU
Nausicaa PALAU
Marie Thérèse TETY
Bruno RECOULES

JUAN PALAU
Le geste du maçon

Musée du Bâtiment

Catalogue d'exposition

Musée du Bâtiment

15 juin – 30 Novembre 2014

Juan PALAU (1929-2013)

Le Geste du Maçon

Juan PALAU

« *L'imagination est la plus scientifique des facultés* » (Einstein)

Né en janvier 1929 à Barcelone (Espagne), Juan PALAU travaille dans la maçonnerie dès son plus jeune âge. En parallèle de 1947 à 1955, il suit les cours de l'Ecole des Arts et Métiers de Barcelone, dans l'objectif de faire de l'architecture qu'il abandonne pour la sculpture en section modelage. « *Classique parce qu'en Espagne, après la guerre, c'était comme cela ! Tout ce qui était moderne était refusé d'avance. Les types dans les écoles étaient pour le régime et suivaient une ligne. J'ai fait de l'art moderne après une rencontre formidable. Avec les gars des Beaux-Arts, je commençais par faire du moderne. Au fond, je suis un classique. Dans mes œuvres cela se voit.* » dira-t-il à J. Besson.

En 1955, il obtient plusieurs prix dont le premier de modelage et le prix d'honneur au concours de l'exposition de Barcelone.

Après son mariage en 1956 à Barcelone, il s'installe à Moulins et poursuit son métier de maçon-chef de chantier dans l'entreprise Carniel. Il s'inscrit également à l'Ecole Municipale des Beaux-Arts de Moulins où il obtient différents prix.

En 1971, il cesse son activité de maçon et enseigne en qualité de professeur de sculpture à l'Ecole des Beaux-Arts de Moulins, passage Moret, jusqu'à sa fermeture en 1973. Là se confirme son goût pour la transmission. A cette date il expose des ardoises à la Galerie du Cerceau 94, rue Rambuteau – 75001 Paris. De même, il expose ses œuvres dans différentes manifestations du Bourbonnais.

Hormis la pierre taillée et la terre cuite pour la réalisation de statuettes et de bustes, cette époque sera marquée par sa recherche sur l'ardoise, schiste dont il expérimente la friabilité avec une technique de bas-relief jusqu'à tenter de l'ajourer. Ce travail sur l'infiniment petit comme il se plaisait à le dire trouvera son pendant dans l'infiniment grand avec la sculpture monumentale. D'ailleurs, si certaines œuvres ne sont pas plus élevées ce n'est pas de son fait. A l'air libre, sur des échafaudages travaillant le ciment, une de ses matières de prédilection, voilà où il se sentait heureux.

Il est ensuite embauché aux Ateliers de la ville de Moulins pour laquelle il réalise différentes œuvres :

1972 : Monument aux Fusillés, Place des Martyrs. « *Ce sont deux sculptures. Le mur symbolise les absents, les fusillés et la flamme, la renaissance, la germination, l'espoir.* » (Juan Palau) avec l'obligation de naturalisation pour la réalisation de ce projet.

1974 : Il est nommé " chef du chantier sculpture " à la ville de Moulins

1977 : Bas-relief, G.S. Des Champins

1978 : Bas-relief, G.S. De Nomazy

1981 : Les Sports, Bas-relief, Stade Municipal

1983 : Sculpture entre la piscine et le Palais des Sports, allée des Soupîrs

1986 : Flamme du Pentathlon (Monument de la Place Jean Moulin) réalisée à l'occasion des Championnats du monde de Pentathlon détruite

Il est nommé sculpteur de la ville de Moulins.

1988 : Réalisation de la mosaïque (détruite) et des visages en bas-relief de la colonne de la fontaine de Saincy, place d'Allier

1989 : Création d'une fontaine « les Dauphins » au centre de la place d'Allier qui a obtenu le second prix des fontaines de France (Détruite)

- Réalisation de l'Ecusson Moulinois sur ardoise pour l'escalier d'honneur de la Mairie (Date de réalisation inconnue)

1994 : il prête « La Mère et l'enfant » à la ville de Moulins pour la placer au carrefour de Fromenteau.

Yzeure se dote également de certaines de ses œuvres :

« La Sardane » à Yzeurespace

1991 : « La Femme et l'Aigle » prévue initialement pour Yzeurespace mais placée au Jardin de Grillet à Yzeure « *Elle tient l'oiseau et le libère* »

1987 : réalisation d'un Bouddha en pierre pour l'Association des Bouddhistes de Noyant-sur-Allier (commande)

D'autres œuvres sont visibles à Neuvy, Toulon-sur-Allier, Bressolles

Si des titres apparaissent ici ou là, ils ne sont pas toujours du fait de l'artiste car affirme-t-il à un journaliste de la Montagne « *Je ne donne pas de titres à mes œuvre parce qu'un titre force les gens à voir un certain côté de l'oeuvre. Je préfère que chacun imagine ce qu'il veut en voyant mes sculptures.* »

A sa retraite :

1990 : Il enseigne la sculpture à l'Atelier « 19 » sis au 19, rue du Pont Ginguet avec Nicole Enu. Quelques années après, il ouvre son propre atelier « L'Atelier du coin » au 25, rue du Pont Ginguet. Il incruste sur la façade Est (rue du Rivage) des bas-reliefs qui sont des portraits en hommage aux femmes et hommes humanistes (Einstein, Charlot, l'Abbé Pierre, Simone Weil, Gandhi, Mère Teresa)

Il organise des expositions régulières pour ses élèves soit à l'Atelier soit à la bibliothèque municipale de Moulins.

En 2002, il accepte de faire une exposition de ses dernières œuvres dans son atelier ce qui lui vaut un article titré : « La sculpture-Philosophe ». « *Je réfléchis beaucoup mais mes travaux ont toujours un lien avec l'actualité comme ce dieu dollar qui représente tous ces gens qui ne pensent qu'à faire de l'argent.* »

2006 : devant la salle socio-culturelle de la Vivert à Toulon, réalisation d'une sculpture évoquant une flamme en référence aux foyers gallo-romains du Larry où les ancêtres toulonnais cuisaient poteries et statuettes. Certaines œuvres coulent des jours paisibles au sein de la nature tandis que certains se souviennent de sa stature imposante (1m94) déambulant dans le quartier des Mariniers.

Pour comprendre l'évolution de sa démarche

Dire qu'il n'est qu'un sculpteur du plein air serait inexact même si son goût pour les pièces monumentales est évident. Sa pensée s'élabore au sein de son atelier. Une fois celle-ci matérialisée, elle doit s'ouvrir, sortir de l'atelier pour établir une relation entre le public et l'oeuvre d'art. « *La sculpture doit être au dehors sinon elle est morte.* »

Ses matériaux de prédilection : L'ardoise et le ciment dont il a une grande connaissance. Il n'exploite pas le ciment comme la pierre. A la recherche d'une esthétique du béton armé – technique moderne de construction- qui relie « *Le pensé, le graphique et le construit.* » car il lui permet de créer des formes libres. Ces matériaux lui ouvrent des perspectives diverses entre l'art monumental béton et l'art du bas-relief sur ardoise qui requiert de la minutie.

Les outils et détails techniques

Pas tout à fait des outils de maçon pour le ciment. « *J'emploie tout, des morceaux de bois... il faut penser.* ». Souvent la charpente est en ferraille. Pour les maquettes : papier, polystyrène mais surtout le plâtre pour une obtention mieux finie. C'est la phase majeure du travail.

Son travail :

De l'art figuratif à l'art abstrait : un va-et-vient constant entre ces deux pôles. Egalement le travail en séries jusqu'à épuisement de l'idée et/ou de la technique.

Extrait d'un compte-rendu d'entretien dans les années 80 aux ateliers municipaux.

B : *Qu'est-ce que l'art moderne ?*

JP : *L'art que tu fais en tant que tu es !*

B : *Vos sculptures paraissent pourtant farfelues, échevelées ?*

JP : *Elles sont aussi pures que des sculptures égyptiennes. Élégance et ligne pure !*

B : *La couleur ! Vous aimez bien la couleur !*

JP : *Oui, je l'aime bien dans les sculptures.*

B : *Mais ne détruit-elle pas la sculpture ?*

JP : *Cela dépend. On ne peut pas en mettre partout. Par exemple, je voulais couvrir de carreaux de couleur la sculpture entre la piscine et le Palais des Sports. »*

(...)

B : *Toutes les maquettes sont-elles réalisées ?*

JP : Non. J'en fais plusieurs pour une réalisation mais ce sont toujours les autres qui choisissent !

B : Que faites-vous des maquettes non réalisées ?

JP : Je les donne. Une fois que j'ai fini, cela n'a plus d'importance. Quand la maquette est faite, la sculpture est terminée. Le travail d'après, c'est du travail manuel. La création, c'est la maquette. Je ne retouche presque rien quand je passe à la réalisation.

B : Avez-vous beaucoup de maquettes prêtes à être réalisées ?

JP Quarante environ. Mais je ne fais pas que cela. Je travaille aussi sur ardoise . C'est une matière qui m'intéresse. J'exploite la technique du béton armé au maximum.

B : Y-a-t-il une influence catalane à ta sculpture ?

JP : Non. C'est quand même bon d'être de Barcelone. Je suis méditerranéen. »

Ses thèmes préférés :

Curieux, autodidacte, il se passionne pour les sciences dont la biologie et le cosmos..

« La vie, la naissance (pas la mort), la germination. Le monde cellulaire végétal et le monde cellulaire animal qui d'ailleurs se confondent. Cellulaire comme forme génératrice. » Propos dont témoignent bon nombre d'ardoises.

A cela s'ajoutent les figures géométriques : sa figuration à diverses reprises de l'infini tant par l'ardoise que par le ciment, l'axe vertical privilégié dans la mesure où il figure l'élan. L'humain a été au cœur de ses préoccupations. Juan Palau était profondément un humaniste tant par son engagement et ses réactions à l'actualité que par les nombreux dons qu'il fit de ses œuvres.

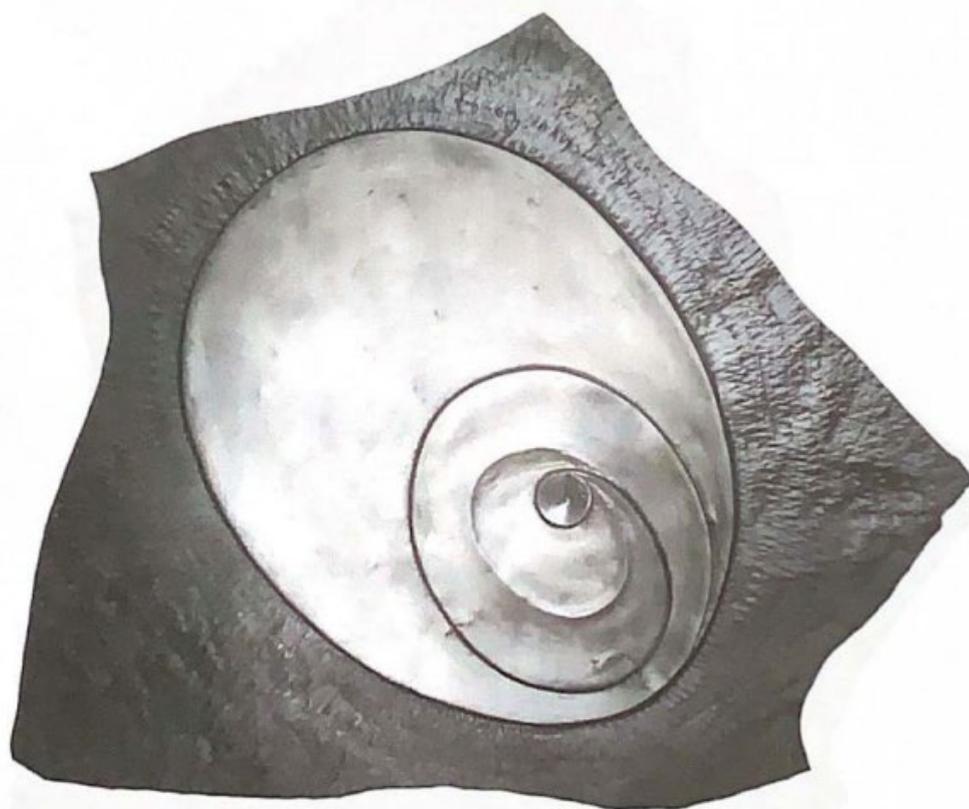
Son œuvre prend corps en termes de formes, de lignes, de vides : un langage plastique qui tend vers l'abstraction. S'il a toujours sculpté en travaillant la forme, la priorité était donnée à l'allure, ce que traduit l'ensemble des formes élancées tendues vers l'espace auxquelles il voulait conférer l'élan de vie à la fois colonne érigée et flamme. A la recherche de cette tension entre la sobriété de la ligne et la densité de la matière en l'occurrence le ciment. Formes certes hiératiques, parfois solitaires mais dynamiques sous le regard de l'observateur. Sans doute, vers la fin de sa vie en revenant plus régulièrement à des figures, était-ce la fin d'un chapitre, d'une réflexion sur une certaine statuaire.

Les lieux d'exposition :

Pour répondre au souci de trouver une place adéquate, un éclairage, un environnement, les rond-points paraissaient des emplacements privilégiés dans la mesure où la lumière changeante du jour (le choix du ciment blanc est primordial dans cette optique ainsi que la nécessité de son entretien) offre des facettes diverses de l'oeuvre et on peut en faire le tour. Cette pensée a toujours habité Juan Palau dans son travail. Offrir au regard l'oeuvre sous divers angles de vision afin de révéler la relativité et la subjectivité de chaque perception mais également pour créer une dynamique à ce qui a priori est figé : la matière.

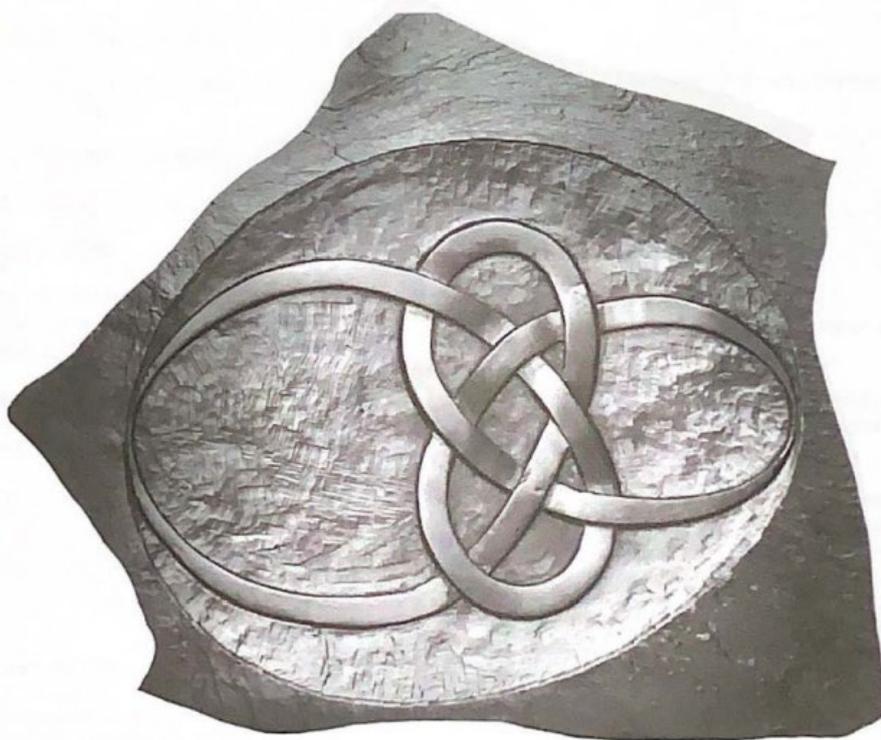
Nausicaà PALAU

Ardoises (Travail sur Schiste et parfois plomb coulé)

Cercle espace

Photo N.PALAU

Infini

Photo N.PALAU

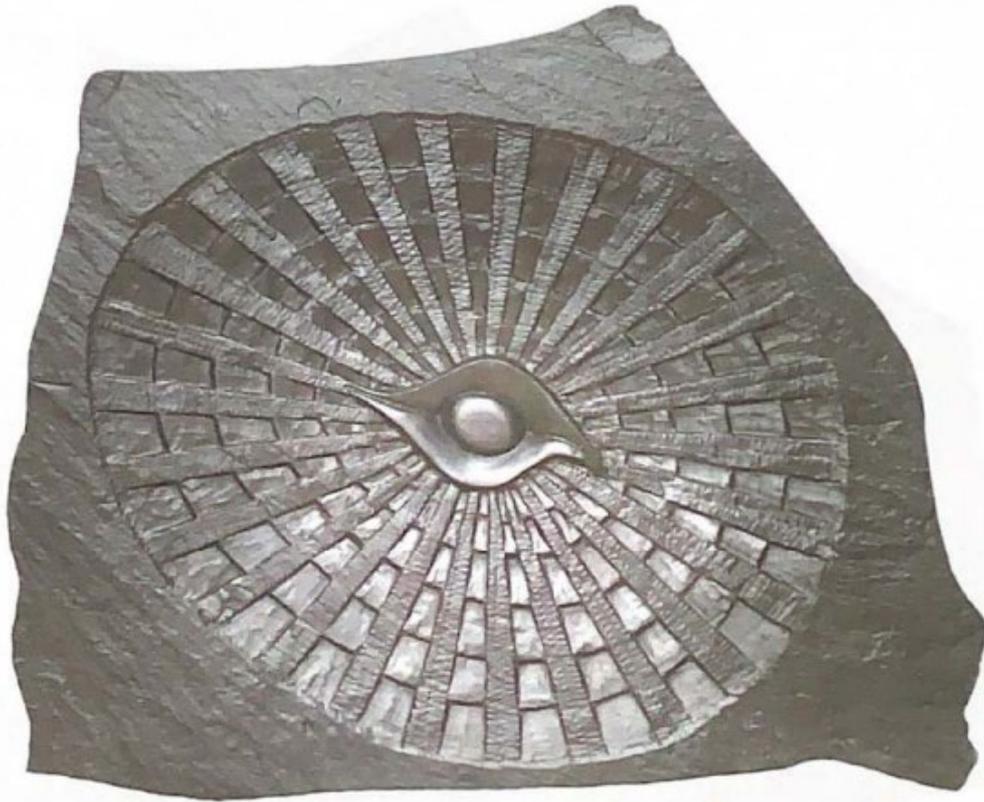
Germination

Photo N.PALAU

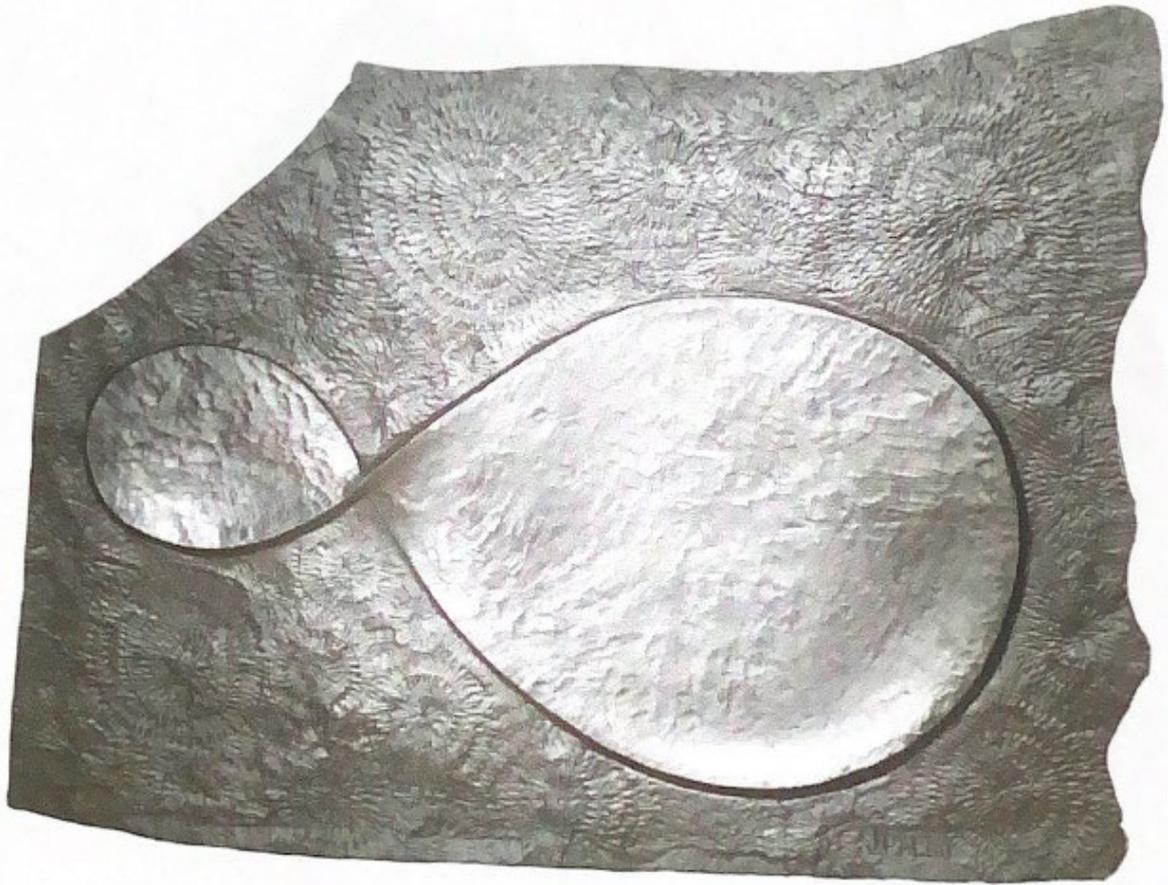
Infini (Ardoise ajourée)

Photo N.PALAU

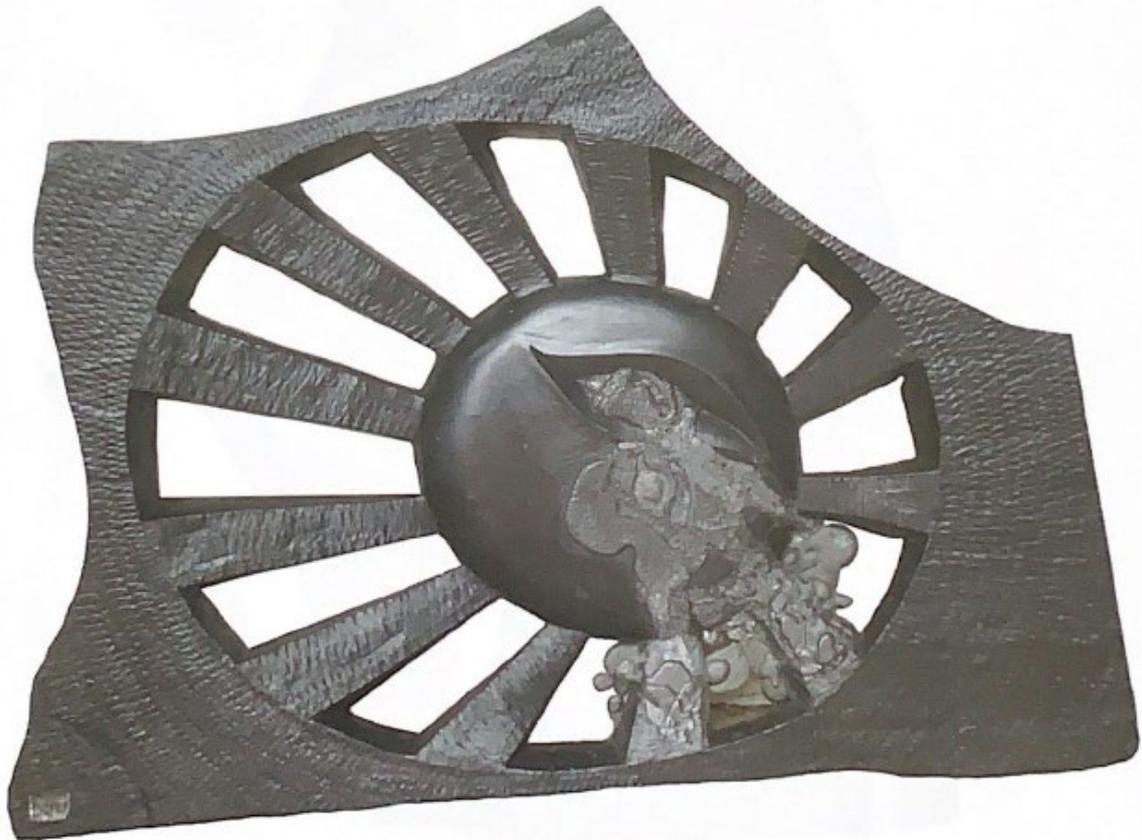
Œil

Photo N.PALAU

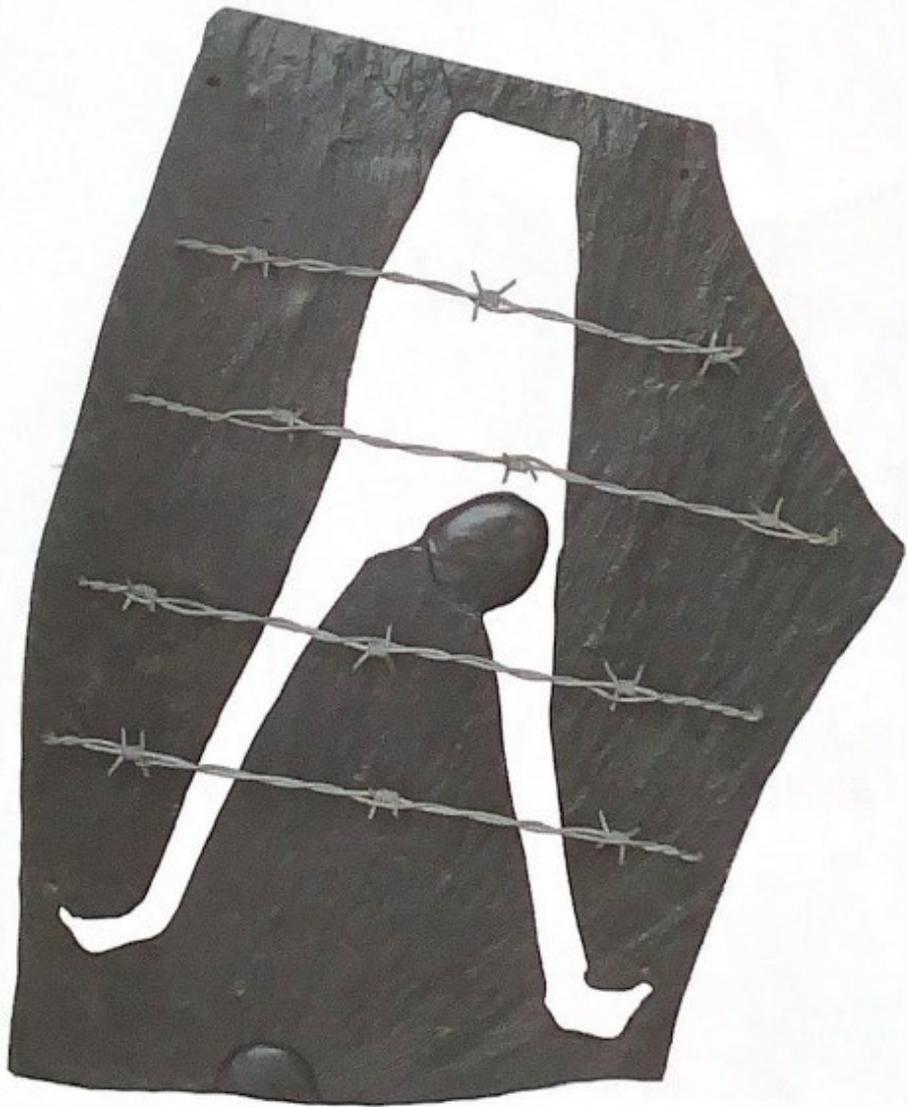
Infini plein

Photo N.PALAU

Expansion (Ardoise ajourée et plomb)

Photo N.PALAU

Camp

Photo N.PALAU

Divers

Au bord de l'eau (Sculpture avec le sable de l'Allier)

Photo N.PALAU

Peine de mort (Plâtre peint)

Photo N.PALAU

Maquette pour monument ou grands formats

Liseuse

Photo N.PALAU

Mur évidé avec figure tournante

Photo N.PALAU

Liseuse assise Mariniers

Photo N.PALAU

Danseuse

Photo N.PALAU

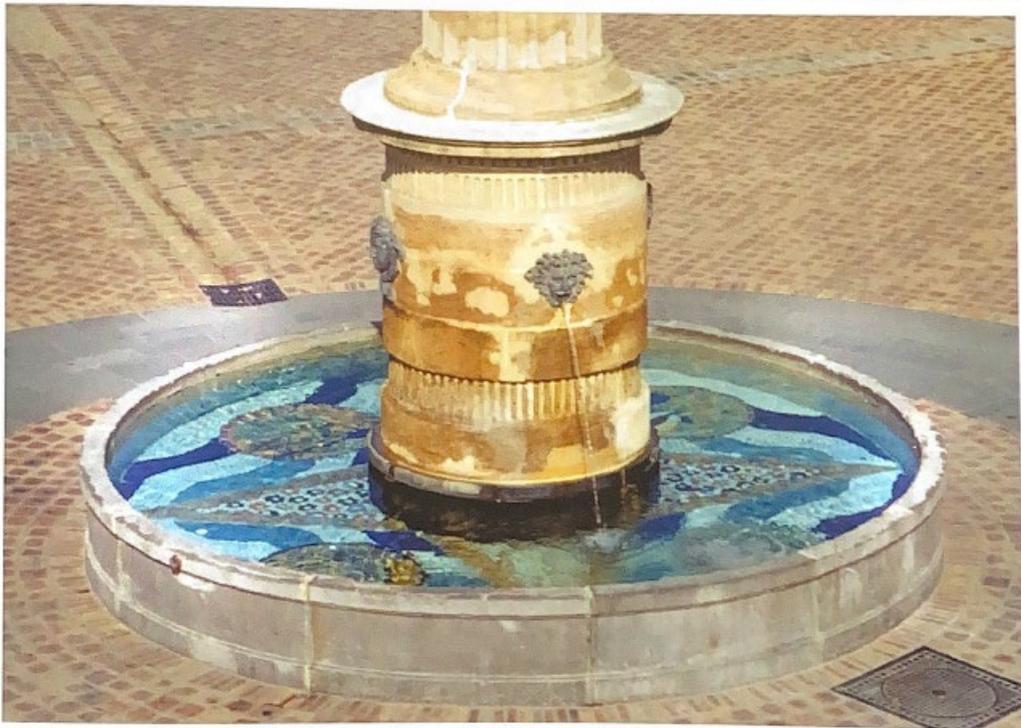
La mère et l'enfant

Photo N.PALAU

Sans titre

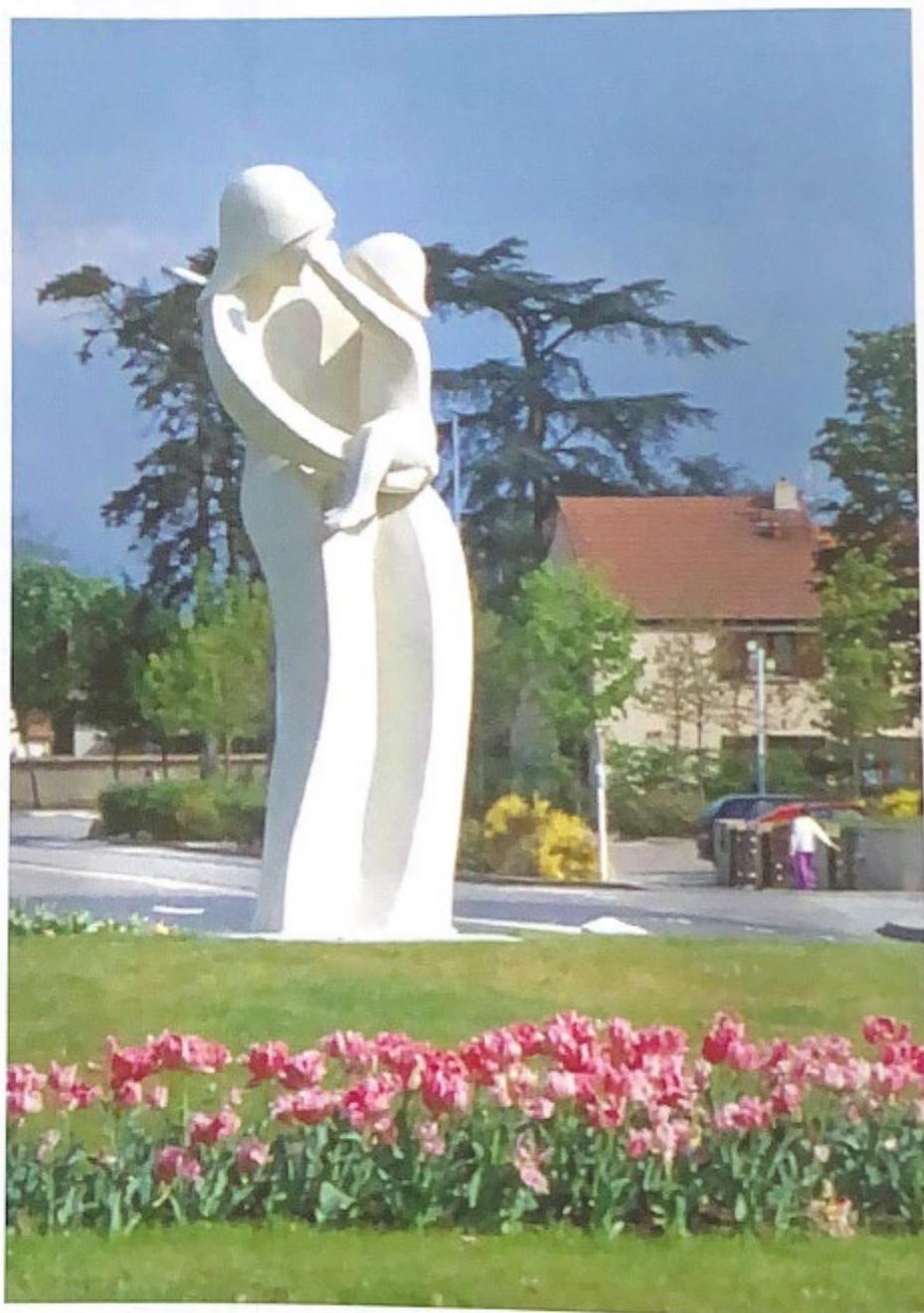
Photo N.PALAU

Fontaine place d'Allier – Moulins

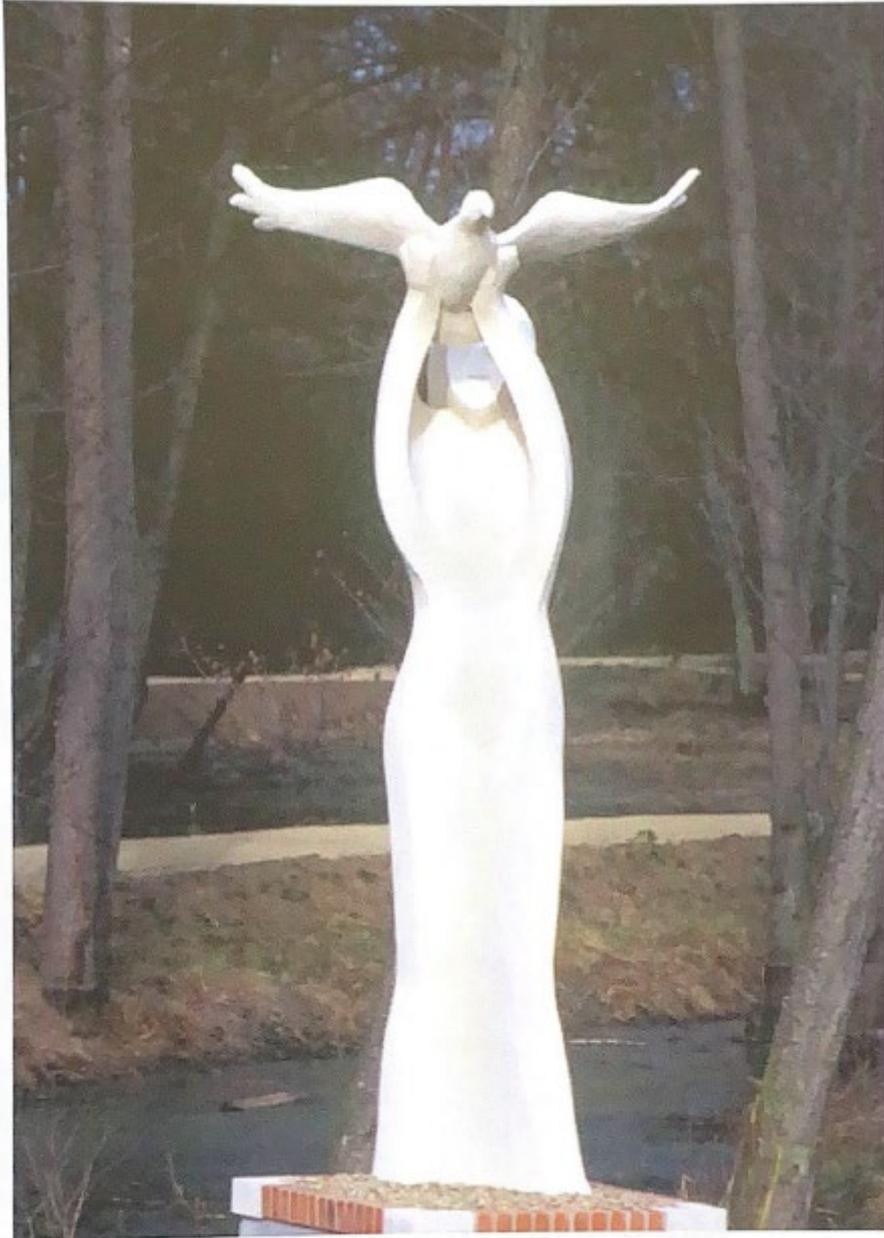
(Disparue)

Photo A.Recoules

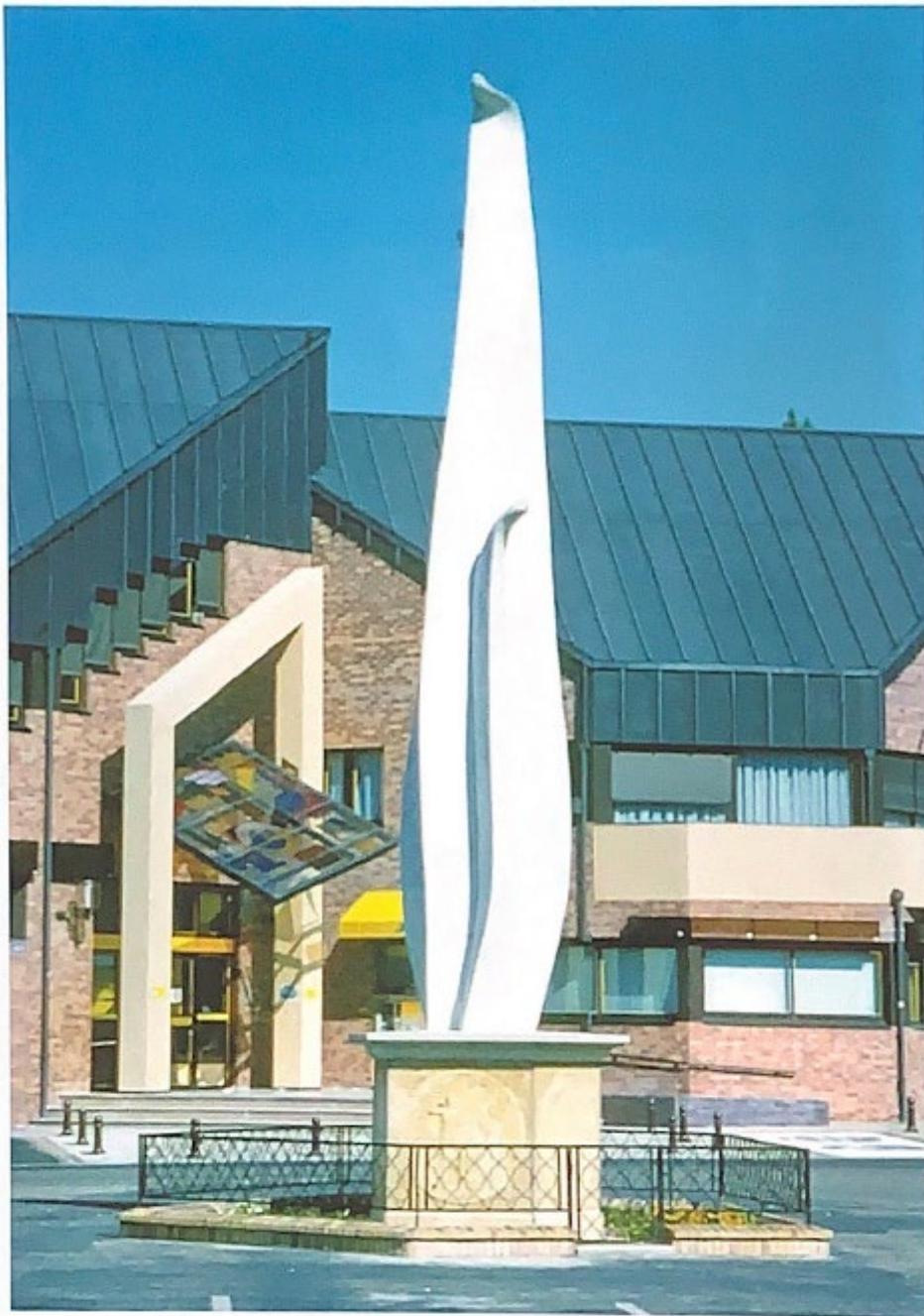
La mère et l'enfant - Moulins

Photo A.Recoules

La Femme et l'Aigle - Yzeure

Photo A.Recoules

Monument Pentathlon – Moulins

(Disparue)

Photo A.Recoules

ŒUVRE D'UN ARTISTE MOULINOIS

LE NOUVEAU MONUMENT DE LA RESISTANCE SERA BIENTOT EDIFIE PLACE DES MARTYRS

L'on sait que les associations d'anciens résistants et anciens combattants avaient demandé à M. le Maire d'envisager la possibilité de déplacer, voire même de remplacer le monument élevé à la mémoire des fusillés, place des Martyrs, à La Madeleine.

En effet, avec l'aménagement de cette place, le monument était difficilement accessible et était devenu un vestige bien modeste devant la ferveur avec laquelle est honorée la mémoire de ces jeunes martyrs de la libération de notre ville.

Cette idée a trouvé un écho favorable auprès de M. le Député-Maire et de la municipalité, et, récemment, les représentants des associations concernées ont pu voir la maquette de ce futur monument réalisée par un artiste local, M. Juan Palau, professeur de sculpture à l'Ecole des Beaux-Arts de Moulins, dans le cadre de « l'Atelier » de la rue du Veri-Galant.

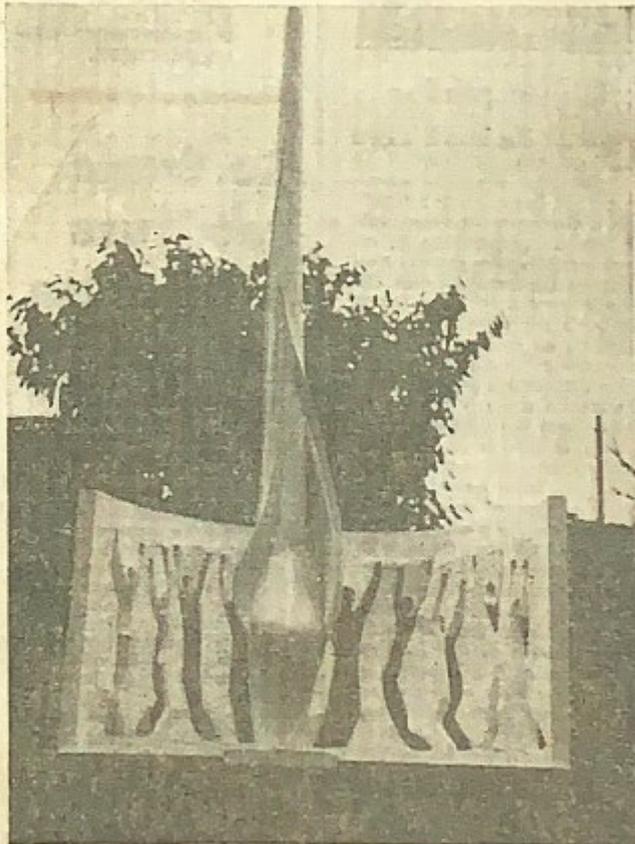
Une réussite

M. Palau n'est plus un inconnu pour les Moulinois. D'origine espagnole, nous avons eu à maintes reprises l'occasion d'admirer son talent. Sa façon de s'exprimer laisse libre cours à l'imagination et nous pensons, pour notre part, qu'en cette occasion il a parfaitement réussi.

Le nouveau monument prendra place au beau milieu de l'immense rond-point de la place des Martyrs.

Il est composé de deux parties : une longue flamme de pierre qui s'élancera vers le ciel jusqu'à une dizaine de mètres de hauteur, une sorte de cri jaillissant du désespoir vers l'espoir.

La deuxième partie, haute de 3 m. 50 et décrivant un arc de cercle sur une dizaine de mètres, est une fresque pathétique s'ou-

vrant sur les corps déchirés de ces hommes frappés en pleine jeunesse.

Ils trouveront ainsi un hommage encore plus grand de leurs compatriotes qui, 10 ans après,

honoront leur mémoire.

Ajoutons que le monument sera conservé dans son état actuel.

NOTRE PHOTO : Une vue de la maquette de l'œuvre de Juan Palau.

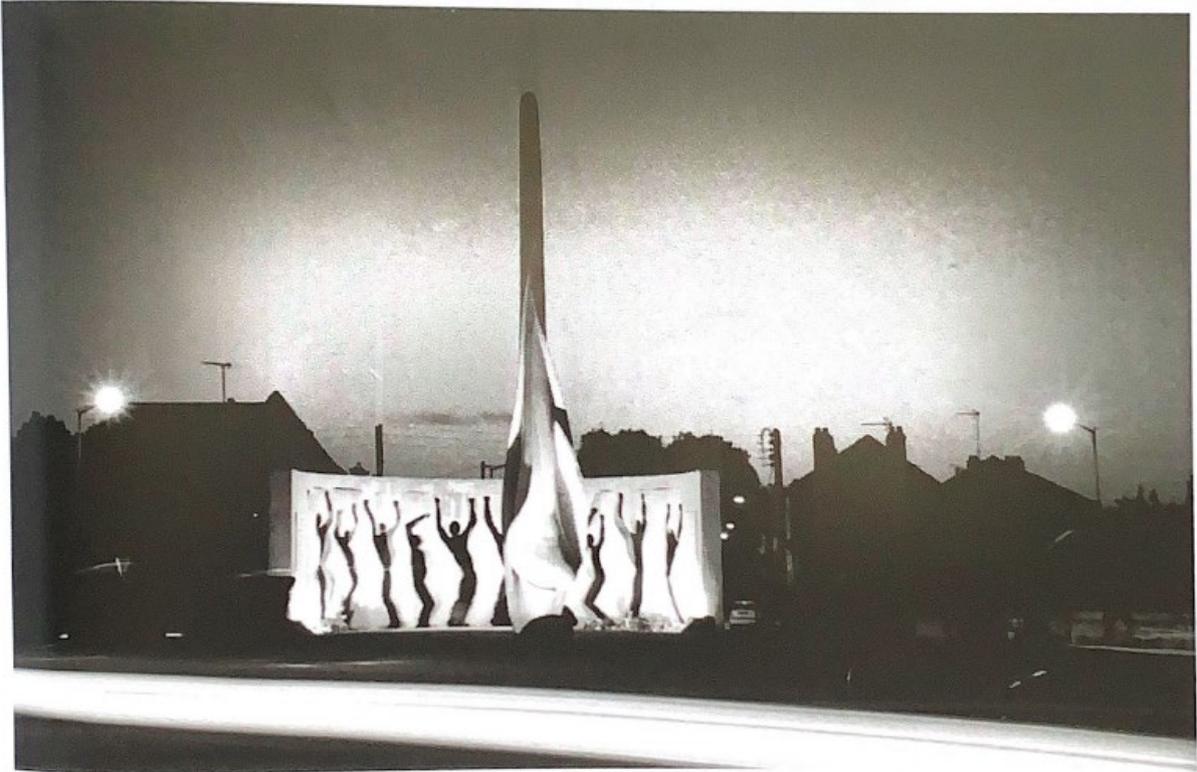
Article de journal montrant la maquette de la place des Martyrs

La Montagne 1973

Place des Martyrs (Photo de chantier) - Moulins

Photo A.Recoules

Place des Martyrs - Moulins

Photo A.Machado

Le potier – Toulon-sur-Allier

Photo A.Recoules

Sans titre - Avermes

Photo A.Recoules

Sans-titre - Moulins

Photo A.Machado

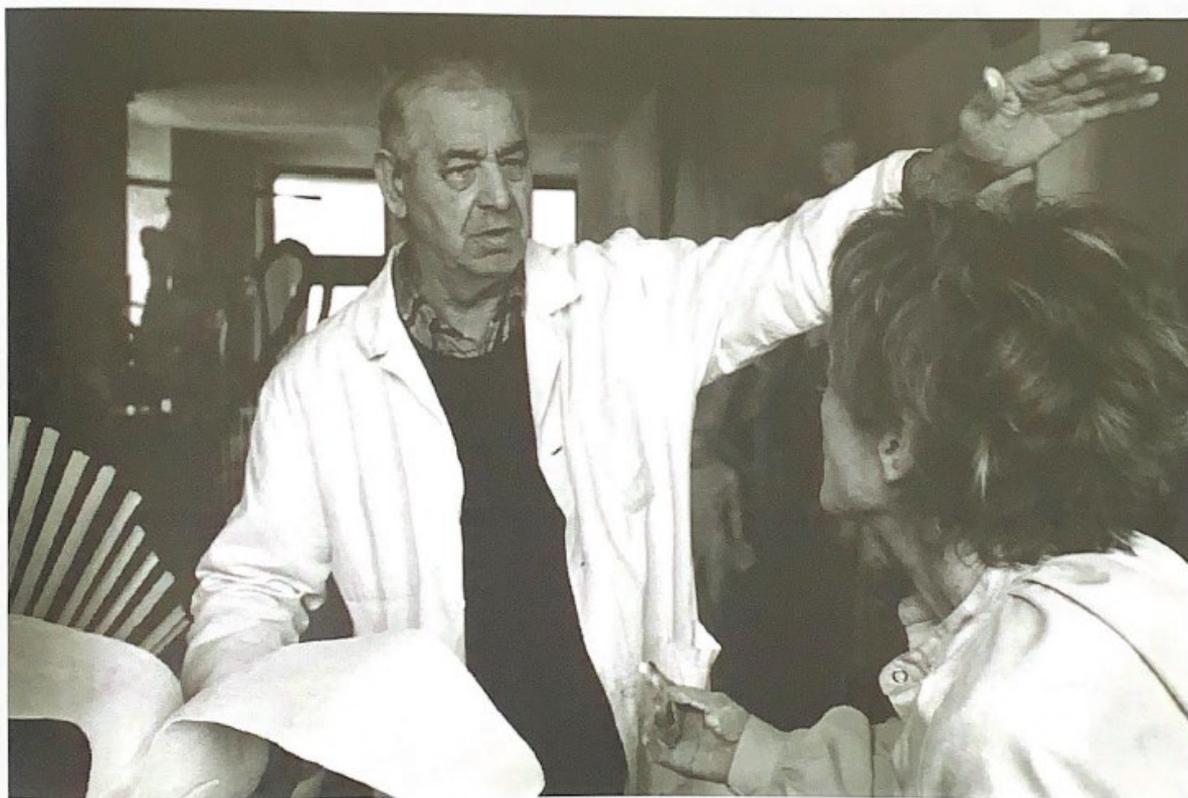
La Sardane - Yzeurespace

Photo A.Machado

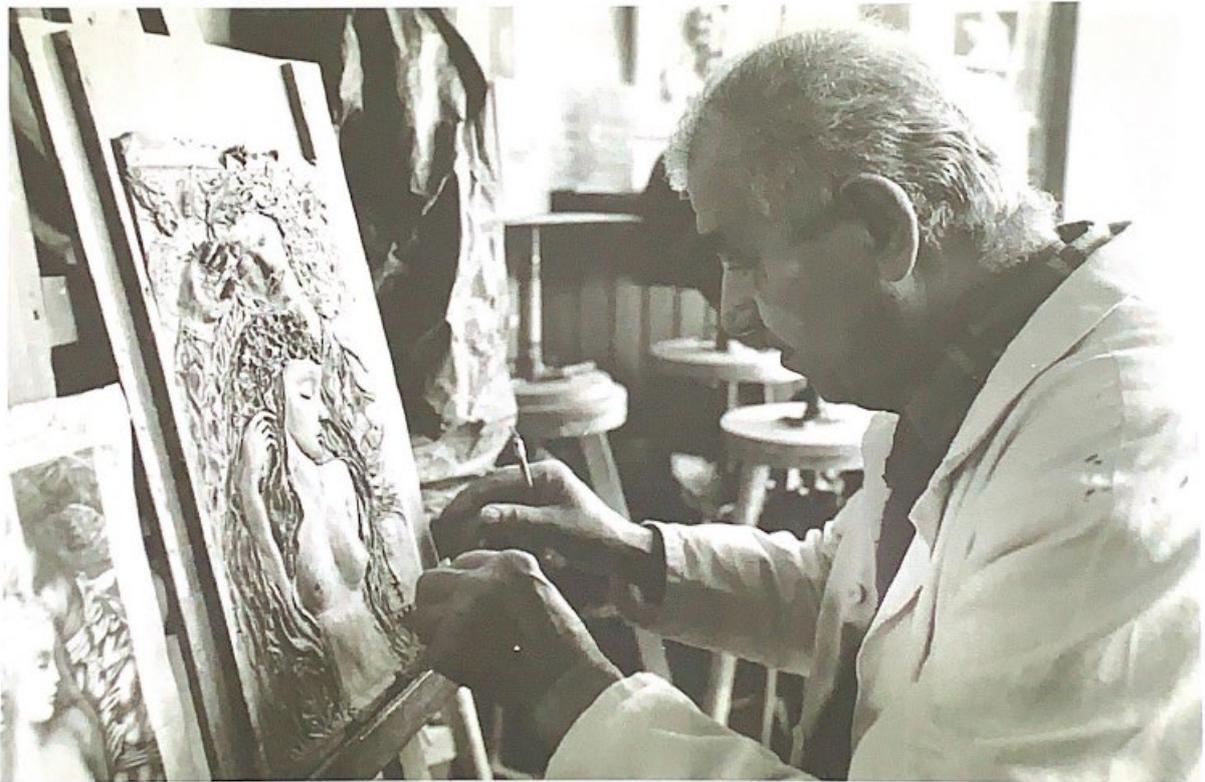
Sans-titre dite « Les tortues » - École maternelle de Nomazy - Moulins

Photo A.Machado

Photo de l'Atelier du coin – Moulins

Photo A.Machado

Photo de l'Atelier du coin – Moulins

Photo A.Machado

Photo de la façade de l'Atelier du coin – Moulins

Photo N.PALAU

Musée du bâtiment

Quartier des Mariniers - 18 rue du Pont Ginguet - 03000 Moulins
tél. : 04 70 34 23 69 - mail : museebatiment@wanadoo.fr
Musée ouvert du mercredi au dimanche : de 14h à 18h

