

Françoise CATALÀA

Françoise Catalàa est née à Sainte Foy la Grande, Gironde. France.

Vit et travaille à PARIS

atelier : Suresnes, près Paris

e-mail : catalaajpf@free.fr

Site Internet : <http://www.catalaa.fr>

Formation : Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux (1972 à 1975)

Plasticien-sculpteur, diplôme national 1975

Etablissements Tourneur Bordeaux 1973 à 1976 Travail des métaux

Crée des aménagements urbains artistiques sous forme de parcours souvent en sept parties.

Enseignement

De 1984 à 2000, enseignante à l'Ecole d'Architecture Paris Villemin (ex UP1)

En 1988 et 1989, chargée de cours à l'Institut Supérieur des Carrières Artistiques

Depuis 2000, enseignante à l'Ecole d'Architecture de Paris Malaquais (ex Paris Villemin)

(Beaux-Arts de Paris, 14 rue Bonaparte 75006 Paris):

- Un cours de 1er cycle (année 2 de licence) « Ouverture Art / Anthropologie »

- Deux cours de 2ème cycle (années 1 et 2 de Master « Des arts premiers à l'art contemporain » et « Art et ville » (La transversalité des savoirs : répétitions, déconstructions, utopies, musiques, philosophies, sciences, physique, mathématiques, astrophysique, anthropologie, ethnologie, ethologie, botanique, etc)

- Un séminaire – atelier de 3ème cycle : « Villes comparées », sur 5 ans, avec des étudiants post-doctorat, en Inde (Jaipur, Amber) avec deux autres enseignants architectes A. Borie et R. Papillault.

S'attache essentiellement à sensibiliser les étudiants à la dimension symbolique des formes rituelles et mythiques créées par les civilisations et à leurs résonances dans les arts contemporains.

Encadrement de soutenance de mémoire et de diplôme de master, de doctorat

Associée en 2000 à la Mission 'Education artistique et action culturelle' du ministère de l'Education nationale (Ministre Jack Lang)

Participation aux groupes de recherches :

- * « Le Réseau de la Recherche Architecturale » : architecture et anthropologie, basé à l'école d'architecture de Paris - la Villette,
- * « La Ville émergente » à la Défense.
- * Groupe de recherches « Habiter 2 » - UNESCO juin 1999 à 2001 (pour l'espace public).
- * Groupe de recherche Laboratoire 'Espace et Culture' de l'Institut de géographie, Paris Sorbonne (Directeur Paul Claval) en 1991.

Production :

* Exercice libéral de sculpteur (art monumental à portée sociale et urbanistique intégré aux villes sous forme de parcours et d'aménagement de places publiques).

* Recherche en atelier : matériaux (2 créations mondiales réalisées à ce jour), concepts.

* Nombreuses expositions personnelles en France et à l'étranger.

* Conférences et écrits sur « l'art et la ville », « l'art et l'urbanisme », et sur son propre travail, en France et à l'étranger (Instituts français, universités, etc.).

* Livres publiés avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l'Architecture et du Patrimoine, Bureau de la Recherche architecturale, urbaine et paysagère.

Distinctions :

2014 Académie d'Architecture, place des Vosges, Paris, Prix 'La Médaille des arts' pour tout son travail.

2005 Académie des Beaux-Arts, Institut de France. Prix 'La Bourse d'Études en sculpture' pour le travail de recherche '1-2-3-4-5-6-7- Installations tissus et vidéos', toujours actuel.

Conférences :

- 2016 Conférence le 13 février à Blanc-Mesnil sur le 'Parcours à la Paix' dont le bien fondé est redécouvert après les attentats de novembre 2015 à Paris.
- 2009 Au Cercle pour l'aménagement du territoire, sur les parcours urbains.
- 2008 Sur son propre travail et pour la sortie des livres, '*Catalàa libre parcours*', et '*Jaipur*' (Thalia édition) en France, en librairies ou en universités.
- Conférence débat du 5 mars 2008, sur la transversalité, avec deux autres invités, à l'Académie des Beaux-Arts, Institut de France à Paris, sur invitation de la critique d'art Lydia Harembourg.
- 2005 Sur son propre travail, en anglais, à Ahmedabad (Inde), sur invitation de l'Ambassade de France en Inde et du National Institute of Design. Les interactions enseignement et aménagement artistique urbain.
- 2002 19 septembre Université Panthéon Sorbonne, conférence débat 'Culture et parfum : l'éphémère', avec Françoise Bonardel, philosophe, professeur à l'université Paris1 Sorbonne.
- 2000 invitation du groupe de recherche et d'urbanisme de la ville de San Francisco (USA), en anglais
- 1999 invitation des professeurs Wu Liang Yong, doyen et Li Dexiang, vice-doyen, de l'Université Tsinghua de Pékin, Chine. Série de 7 conférences avec diapositives, faites en anglais (avec traduction écrite chinoise préparée en France et publications), pour les Universités de Shenzhen et de Tsinghua : « l'art et la ville », « l'art et l'urbanisme » et son propre travail. Les interactions enseignement et aménagement artistique urbain.
- 1999 U.N.E.S.C.O. Paris conférence sur « L'espace public et la jeunesse : l'expérience de l'aménagement de la place publique de Blanc-Mesnil ».
- 1994 Deux émissions débat avec Francesca Piollot à France Culture, sur l'aménagement de Blanc-Mesnil.
- 1991 les 21 et 22 octobre, la Sorbonne Paris. Communication « Penser la ville de demain » dans le colloque organisé par le laboratoire « Espace et Culture », de l'Institut de géographie, Directeur Paul Claval
- 1991 Conférence « Sensibilité et ville » aux Ateliers, Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle Paris 11e.
- 1989 Conférence sur « la coopération architectes et plasticiens en milieu urbain », sur invitation de l'institut culturel français de Porto.
- 1989 Conférence - table ronde « Ville - Mémoire et Création » à Suresnes avec Joseph Belmont, Architecte en chef, Président de la section Aménagement et environnement au Conseil Général des Ponts et Chaussées, président de la Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques, de Jean Paul Lacaze, Ingénieur général des Ponts et Chaussées, Directeur Général de L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, de Francis Soler, Grand prix de l'Architecture, et Françoise Catalàa.
- 1985 représente les plasticiens d'Ile de France à un colloque de la direction de l'Architecture sur les collèges à Paris.

Réalisations libérales :

Interventions urbanistiques

1. 2015-2016 Projet de réhabilitation d'un jardin japonais Albert Khan
2. 2003-2006 Projet au centre de Paris demandé par Mme Catherine Tasca, Ministre de la Culture.
3. 1998-2000 Projet de place publique en Chine (25 000 m²).
4. 1996 Projet Avenue de l'Europe et rond – point Saint Quentin en Yvelines. Dans les trois finalistes.
5. 1995 Projet avec l'architecte Massimiliano Fuksas pour la ville de Tremblay en France (abandonné par la mairie faute de crédits).
6. 1990 Entrée tunnel du Puymorens Pyrénées orientales, avec l'architecte bordelais Pierre Lajus. Projet classé second, exposé à la Maison de l'Architecture à Toulouse (Septembre).
7. 1989-1994 Blanc-Mesnil (93) Création d'une place publique avec parcours et différentes sculptures sur 7000m² (art monumental à portée sociale comprenant une flèche de bronze de 12m50, un mémorial de 27m de ht, 3 portes monumentales de 130 tonnes, un parcours proprement dit, un mail, une place, des végétaux, etc.).
8. 1987-1988 Corbeil-Essonnes 5000m² d'espaces aménagés, après analyse de la structure d'une partition « Arcus » de York Holler (disciple de Pierre Boulez) et réalisation d'un parcours avec divers éléments dont une tour sculpture en béton blanc de 5,60m de haut.
9. 1982-1984 Caserne Tampoure Marmande (Lot et Garonne) : 7500m² d'aménagement de deux places, 45m et 120m de long avec parcours, sculptures béton et métal.

Réalisations monumentales

1. 1995 Projet Tremblay en France : espace-parcours.
2. 1994 Projet pour une sculpture monumentale pour une place publique à Malbork (Pologne).

3. 1989 Projet pour l'Institut des Carrières Juridiques, Périgueux (Dordogne) : résine, inox satiné, halogène.
4. 1988 Projet bicentenaire de la Révolution française : 3 tours bancs de 2,20 m × 2,20 m.
5. 1987 Collège Alain Fournier Paris 11e : mur sculpture réalisé avec 3 tours bancs et piste -Architecte J. Fourquier.
6. 1987 Projet quartier Saint Blaise à Paris : forme avec échelle dont l'ombre portée était matérialisée au sol comme au jour de la Saint Blaise, le 3 février. Architecte Pierre Colboc.
7. 1987 Projet gagné à Vesoul. Parcours sculptures jamais réalisé. Architectes Macquer et Barillon.
8. 1986 Projet pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de Loire. Rayons lumineux, vertical rouge et horizontal bleu, tour de verre remplie de cordages rouges et bleus sur fond d'images de neurones.
9. 1984-1985 Lycée agricole de Bergerac (Dordogne) Tour sculpture. Architecte M. Robert.
10. 1984 Maternelle Paris 17e rue de l'Evangile 27m de mur sculpture (briques) Architecte Jean Filhol.
11. 1983 Crèche Paris 18e Sculpture jouable en résine époxy bleue. Architecte Sepra.
12. 1982 Piscine Paris 18e Rue Jonquière Sculpture en bronze.
13. 1981-1982 : C.E.S. B. de Born Périgueux (Dordogne) : parcours promenade 'Cosmos' de 65m de long se terminant par un espace de 12m de diamètre avec une sculpture spiralée en cuivre de 2,50m × 1,50m, arbres et briques flammées. Architecte Marc R.
14. 1979 C.E.S. Floirac (Gironde) Sculpture mur en métal et lumière. Architecte Cl Aubert.
15. 1978 C.E.S. Bordeaux - Benauges (Gironde) Portail de 4mx 2m double face en duralumin et duralinox
16. 1978 C.E.S. Saint Loubès (Gironde) Sculpture signal en duralinox de 5m de haut.
17. 1977 Projet pour la Communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B.), architecte Willerval, Eclat IV, bronze sur plan d'eau, 6,5 tonnes, 5,60 m de haut.

Expositions

Expositions de groupe de 1976 à 2002 :

Salon Jeune Sculpture (1976 à 1979), Salon de Mai (1999 à 2001), Salon de Montrouge (1983, 84) , Salon Grands et Jeunes d'aujourd'hui (1981 à 1988) Salon Comparaisons (1976), Arts Formes, Couleurs, Saint Denis(1982), SAGA (1987, 88) , Salon de Fontenay sous Bois, Salon du Bourget, Salon d'Octobre de Brive sur invitation du critique d'art Xuriguera, Fidem Colorado Spring (USA), Travaux lithographiques à Créteil (1992) etc.

Centre Culturel de Corée Paris avec neuf autres femmes sculpteurs françaises sur invitation de la galeriste Lia Grambilher.

Musée des Beaux Arts de Bordeaux

Expositions personnelles les plus significatives :

2016 Exposition de tissus chiffrés à l'Institut Hongrois de Paris dans le cadre de l'hommage réalisé pour le compositeur György Kurtág. Novembre.

2011-2012 Bibliothèque Forney travaux sous vitrines (18 octobre 2011-7 janvier 2012).

2011 Centre d'arts plastiques de Clamart (19 février-20 mars).

2006 Invitation de l'Ambassade de France en Inde : Exposition personnelle à New Delhi, installation tissus et vidéos galerie Romain Rolland.(Mars) avec catalogue.

2004-2005 Invitation de l'Ambassade de France en Inde : Expositions personnelles itinérantes à travers les alliances françaises et les sites culturels indiens importants : Chandigarh, Jaipur (Jawahar Kala Kendra), Ahmedabad (National Institute of Design) , Hyderabad, Pondichéry (galerie Française L'Hernault), (avec catalogue).

1995 12 Mai - 12 Juin Newtown Gallery à Johannesburg exposition personnelle sur 500 m². Directeurs Mary Slack (Fondation Oppenheimer et Fondation Cartier) et Ricky Burnett, pour l'ouverture de l'Institut Culturel français d'Afrique du Sud (avec catalogue). Plus de soixante interviews, et trois émissions de télévisions. Aide de l'AFAA.

1995 - 20 novembre - 22 Décembre : galerie Courtieux à Suresnes, avec catalogue des Affaires culturelles

1994 Vernissage de l'aménagement des 7000m² de la place publique de Blanc - Mesnil avec catalogue de 54 p. préfacé par Pierre Restany entre autres.

1994 Deux émissions de Francesca Piollet sur France Culture (France Culture le 19 août émission d'une heure et le 13 octobre dans la Communauté radiophonique de langue française, émission d'une demi heure.)

1993 du 6 Décembre au 10 Janvier 1994 : Institut Français de Cracovie, Pologne (avec catalogue)

1990 Octobre à Janvier 1991 Blanc - Mesnil : deux expositions personnelles simultanées avec deux catalogues différents préfacés par Pierre Restany.
 1990 Toulouse, ordre des Architectes, exposition du projet classé second au concours national du tunnel autoroutier du Puymorens.
 1988 Musée des Beaux Arts, Bordeaux (catalogue Direction Régionale des Affaires Culturelles).
 1988 Musée Casa do Infante et Institut Français de Porto, Portugal (catalogue).
 1988 Exposition Hôtel de ville de Suresnes, (catalogue).
 1988 Exposition personnelle accompagnant la rétrospective du compositeur François - Bernard Mâche(catalogue) à Blanc-Mesnil.
 1987 Mac 2000.
 1987 Invitation de l'Institut Néerlandais de Paris pour une exposition à la fondation Van Doesburg de Meudon.
 1987 Chapelle Saint Louis de la Salpêtrière (catalogue des Affaires culturelles de la Dordogne).
 1987 Mairie du 11e Paris (exposition de l'aménagement du Collège A. Fournier.)
 1986 Mac 2000.

Dernières commandes pour des particuliers :

2016- 2018- Mur peint pour un cabinet médical
 2018- 2020- Deux sculptures en bronze

Films et TV

1. Sur son travail :

2006 Chaîne nationale Inde sur exposition New Delhi.
 1995 3 films en Afrique du sud dont celui de Miki Redelinghuys de Plexus Films production.
 1990 Film des chantiers et parcours.
 1989 Film exposition Suresnes.
 1986 Film vidéo de l'Université Paris 8, réalisation Christian Cheyrezy, Marie-Françoise Garraudet et Bernard Leman. Musique de François-Bernard Mâche.
 1986 le 7 décembre Emission de Jean-Claude Bourret.

2. Films de Françoise Catalàa :

2014 Réalisation d'un film de 12 minutes sur l'aménagement de Blanc Mesnil présenté en janvier 2015 au Louvre, Paris, à Wim Wenders.
 2011 Réalisation d'une bande-son ('Parcours sonore : l'orage' pour l'exposition de Clamart avec l'aide de l'ingénieur du son, Régis Mitonneau).
 2004-2005 Réalisations de 3 films (Le temps intérieur. Le temps mécanique. Le temps 'coup de coeur'.) présentés dans les expositions en Inde.

Publications

sur son travail (sélection des plus signifiants):

Dans le BENEZIT en 5 tomes, édition 1999 tome 3 page 360.
 - critiques d'art : Pierre Restany, Gérard Barrière, etc.
 - philosophes : Jean-Louis Vieillard-Baron, Françoise Bonardel.
 - architectes : Claude Parent, membre de l'Institut, A. Jacinto Rodriguez, Benoit Jullien.
 - Compositeurs : - François-Bernard Mâche, Membre de l'Institut, Académie des Beaux – Arts, Docteur d'Etat en lettres classiques, Grand Prix national de la Musique. Il a dédié à Françoise Catalàa « *L'Estuaire du Temps* », composition d'une demi-heure, pour orchestre de 98 exécutants et échantillonneur, créée en ouverture du festival Musica de musique contemporaine, à Strasbourg, le 17 septembre 1993 et reprise le 4 février 1994 dans le cadre du Festival PRESENCE 94.
 - Fernand Vandenbogaerde, Président des compositeurs classiques français contemporains, inspecteur national de la musique au ministère de la culture, lui a dédié « Coatepec » (créée le 22 mai 1993 à Troyes et reprise le 6 juin 1993 à Noisy le Sec) pour orchestre, et « Paix » créé en 1994.
 - Le compositeur japonais Yoshihira Taira lui a dédié « Paix ».
 - Le plasticien-musicien antillais Henri Guédon commande à Catalàa une sculpture sonore. Le disque 'Afro-Temple' sorti chez Harmonia Mundi 1983 (Chants du Monde) qui utilise cette sculpture reçoit le prix Charles Cros.

- Directeur de recherches au CNRS : Cynthia Ghorra-Gobin.
- Ecrivains : Jacques Lacarrière, Laurent Devèze.
- Lurdes Arizpe, responsable générale de la Culture à l'UNESCO : nov 1996, Courrier de l'UNESCO article paru dans 26 pays.
- Ambassadeur de l'Inde : Madanjeet Singh Responsable Sciences Culture et Education à l'UNESCO.
- Christelle Robin : livre n°1 du Réseau « Architecture et Anthropologie » de l'Ecole d'Architecture de Paris--La Villette.
- Divers articles de Nathalie Darzac, journaliste, directeur de la communication à l'Institut de France.
- Directeurs de galeries : Lia Grambihler, Ricky Burnett,
- Artistes peintres : Gérard Sendrey préface catalogue Musée des Beaux-Arts de Bordeaux (1989) et Jacques Labarthe-Pon, préface catalogue Affaires Culturelles de la Dordogne.
- Journalistes : Lucia Ferretra (O Janeiro), Wily Dallay, Dominique Janson (Artension decembre 1988), Pierre Vareignes, Christine Brient, Marielle Ernould-Gandouet, journalistes indiens (16 articles pour les expositions de 2005-2006) etc.
- Revue « Betocib ».
- Revue « Musica » du Festival des musiques d'aujourd'hui.
- Rose Fourcaut-Boudaille préface catalogue Saint Cyr l'Ecole (1986).
- Inter-Chantiers et publication de la direction départementale de la Haute Saône.
- Revues d'art : L'Oeil, Beaux - Arts, Sculptures, Artension etc.

Publications en tant qu'auteur

- 1 Revue Urbatecture n°10 (un article).
- 2 Articles et textes dans une quinzaine de catalogues publiés sur son travail de sculpteur.
- 3 « *Penser la ville de demain* » ouvrage collectif de 216 pages publié chez l'Harmattan en 1994, sous la direction de Cynthia Ghorra – Gobin.
- 4 Textes des conférences faites en France et à l'étranger, diffusés par les Universités et Instituts Français (en français, en anglais ou en chinois).
- 5 « *Jaipur, une ville moderne du XVIII siècle* » paru fin en 2007 aux éditions Thalia (avec 2 autres auteurs : Alain Borie et Rémi Papillault).
- 6 2020 « *Jaipur, a planned City of Rajasthan* » en anglais aux éditions Altrim publishers Barcelone Espagne
- 7 « *Catalàa libre parcours* » 33 entretiens Catalàa et le philosophe Dolf van Schyndel, paru aux éditions Thalia, diffusion Gallimard, fin 2007.
- 8 « *Livre aux éclairs* » Parcours Catalàa 2011/2013 Centre d'arts de Clamart, Bibliothèque Forney, et Institut Culturel hongrois de Paris.
- 9 Un article pour le livre hommage à Daniel Charles, '*Des temporalités multiples aux bruissements du silence : Daniel Charles in Memoriam*', éditeur : Hermann, Paris, 2013, sous la direction de Marta Grabocz.
- 10 Un article pour le livre hommage à Ervin Pàtkai, '*Tàvlatot Kapott élet*' traduction de Julia Cserba, sous la direction de Péter Bakay, parution en Hongrie 2013.
- 11 Une participation au livre hommage pour le compositeur Kurtag
- 12 Un article et des dessins pour le livre hommage en cours pour Marta Grabocz 2022
- 13 2022- En cours '*Chemin vers la Maison sans porte*' livre –parcours uniquement en dessins 51 doubles pages
- 14 2022 « *Catalàa free pathing* » traduction en anglais terminée. Parution fin 2022

Distinctions

2014 Académie d'Architecture, place des Vosges, Paris, Prix 'La Médaille des arts'

Cette distinction honorifique donnée chaque année à un artiste, a été décernée :

- à des sculpteurs comme Marta Pan (en 1986), Dani Karavan (1992), Rebecca Horn (2011). Ces trois artistes ont reçu ensuite le Premium de Kyoto (équivalent du prix Nobel pour les arts)

- à des plasticiens comme JR (2013)

- des compositeurs comme Pascal Dusapin (2012)

- des designers comme Ron Arad (2009)

- des peintres comme Pierre Alechinsky (2007) et Gérard Garouste (2008)

2005 Académie des Beaux-Arts, Institut de France. Prix 'La Bourse d'Études en sculpture' pour le travail de recherche '1-2-3-4-5-6-7- Installations tissus et vidéos'.

1982 Prix de sculpture du Conseil Général de Seine Saint Denis. Jury Ervin Patkaï, sculpteur aménageur, Place Carrée, Marne la Vallée et Christine Glany, critique d'art.

1977 Prix de la ville de Talence, Gironde.

1976 Prix de la ville de Bordeaux.