

Françoise CATALAA

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

Vit et travaille à PARIS.

6, Villa George Sand 75 016 Paris

Tel : 01 45 25 84 62

Mob : 06 69 77 01 31

atelier : Suresnes, près Paris

email : catalaaajpf@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

Etablissement 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, professeur à l'Ecole supérieure d'Architecture Paris-Villemin (ex UP1)

1988-1989, chargée de cours à l'Institut Supérieur des Carrières Artistiques ICART

De 2000 à 2007, professeur 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 « Ouverture Art / Anthropologie »

- Deux cours de 2ème cycle « Des arts premiers à l'art contemporain »

et « Art et ville » (répétition, déconstruction avec les philosophes Deleuze et Derrida, utopie, temps, musique, sciences ...la transversalité des savoirs)

Un séminaire – atelier de 3ème cycle : « Villes comparées », sur 5 ans, Jaipur, Amber, Ahmedabad en Inde, avec deux autres enseignants architectes.

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.

Crée des passerelles entre art, philosophie, sciences, musiques, etc.

Encadrement de soutenance de mémoire, de diplôme de 4ème et de 5ème années, et de doctorat.

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

Professeur invité dans de nombreuses universités à l'étranger.

Recherche

⇒ 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, Paris.

⇒ Groupe de recherches « Habiter 2 » - UNESCO depuis juin 1999 (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.

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 (DATAR), sur le travail à Blanc-Mesnil.
- * 2008 Sur son propre travail et pour la sortie des livres '*Jaipur*', 'Coup de cœur' dans les FNAC, et '*Catalàa libre parcours*', 'Coup de cœur' à la librairie Mollat, président des libraires indépendants de France, (Thalia édition pour les deux) 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 invitations 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 et M. Augustin Girard (Histoire).
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 et exposé à la Maison de l'Architecture à Toulouse (Septembre)
6. 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.)

7. 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
8. 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, projet lauréat du concours organisé par Mme Gilberte Martin-Méry responsable Culture en Aquitaine. Projet défendu devant un jury parisien présidé par M Anthonioz. Félicitations du jury.

Réalisations monumentales

9. 2015-2016 Projet de réhabilitation d'un jardin japonais Albert Khan aux portes de Paris, avec un parcours contemporain.
10. 1995 Projet Tremblay en France : espace-parcours avec l'architecte M. Fuksas.
11. 1994 Projet pour une sculpture monumentale pour une place publique à Malbork (Pologne)
12. 1989 Projet pour l'Institut des Carrières Juridiques, Périgueux (Dordogne) :résine, inox satiné, halogène.
13. 1988 Projet bicentenaire de la Révolution française : 3 tours bancs de 2,20m x 2,20m
14. 1987 Collège Alain Fournier Paris 11e : mur sculpture réalisé avec 3 tours bancs et piste architecte J. Fourquier .
15. 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.
16. 1987 Projet gagné à Vesoul. Le parcours sculptures ne sera jamais réalisé. Architectes Macquer et Barcillon.
17. 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.
18. 1984-1985 Lycée agricole de Bergerac (Dordogne) Tour sculpture Architecte M. Robert.
19. 1984 Maternelle Paris 17e rue de l'Evangile 27m de mur sculpture (briques) Architectes Joanna Fourquier et Jean Filhol
20. 1983 Crèche Paris 18e Sculpture jouable en résine époxy bleue Architectes Sepra
21. 1982 Piscine Paris 18e Rue Jonquièrre Sculpture en bronze Architectes Sepra
22. 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 x 1,50m, arbres et briques flammées. Architecte Marc Robert.
23. 1979 C.E.S. Floirac (Gironde) Sculpture mur en métal et lumière Architecte Cl Aubert.
24. 1978 C.E.S. Bordeaux - Benauges (Gironde) Portail de 4mx 2m double face en duralumin et dural inox, architecte Cl Aubert
25. 1978 C.E.S. Saint Loubès (Gironde) Sculpture signal en dural inox de 5m de haut
26. 1977 Projet pour la Communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B.), architecte Willerval, Eclat IV, bronze sur plan d'eau, 6,5 tonnes, 5,60m de haut.

Expositions

Expositions de groupe de 1976 à 2002 :

Salon Jeune Sculpture (1976 à 1979),
 Salon de Mai, 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, Fidem Colorado Spring (USA), Travaux lithographiques à Créteil (1992) etc.
 Centre Culturel de Corée Paris sur invitation de la galeriste Lia Grambilher.
 Musée des Beaux Arts de Bordeaux (1988)

Expositions personnelles les plus significantes :

- 2018- Projets d'expositions personnelles en Chine et en Inde.
- 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. préfacées par Pierre Restany entre autre.
Deux émissions de Francesca Piollot 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- 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. Expo 'Incantare' et présentation du 'Parcours à la Paix'
- * 1990 Toulouse, ordre des Architectes, exposition du projet classé second au concours national du tunnel autoroutier du Puymorens avec l'architecte Pierre Lajus.
- * 1988 Musée des Beaux Arts de Bordeaux (catalogue Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bordeaux)
Musée Casa do Infante et Institut Français de Porto, Portugal (catalogue)
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, Grand Palais, Paris.
Invitation de l'Institut Néerlandais de Paris pour une exposition à la fondation Van Doesburg de Meudon
Chapelle Saint Louis de la Salpêtrière (catalogue des Affaires culturelles de la Dordogne)
Mairie du 11ème Paris (exposition de l'aménagement du Collège A. Fournier)
- 1986 Mac 2000, Grand Palais, Paris.

Commandes en cours :

- 2016- 2017- Mur peint pour un cabinet médical
- 2016- 2017-Deux sculptures mémoire

Films et TV

Sur son travail :

- 2006 Chaîne nationale Inde sur l'exposition à New Delhi.
- 1992 3 films en Afrique du sud dont celui de Miki Redelinghuys de Plexus Films production.
- 1991 Film des chantiers et parcours.
- 1989 Film exposition Suresnes.
- 1986 7 décembre Emission de Jean-Claude Bourret
- 1986 Film vidéo de l'Université Paris 8, réalisation Christian Cheyrezy, Marie-Françoise Garraudet et Bernard Leman. Musique de François-Bernard Mâche.

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 sons et film ('Parcours sonore l'orage') pour l'exposition de Clamart, ingénieur du son Régis Mitonneau, montage Plexus Films production, South Africa..

2004-2005 Réalisations de 3 films (Le temps intérieur. Le temps mécanique. et le Temps 'coup de cœur'.) pour accompagner l'exposition itinérante 2004-2006 en Inde.

Publications

⇒ sur son travail (sélection des plus signifiants):

Dans le BENEZIT en 5 tomes. Edition 1999, tome 3, page 360.

- critiques d'art : Pierre Restany, Gérard Barrière, Tiphaine Samoyault, etc.
- philosophes : Jean-Louis Vieillard-Baron, Jean-Luc Nancy, Laurent Devèze, Françoise Bonardel, Dolf van Schyndel.
- 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 Vandembogaerde, 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* » crée en 1994
 - Le compositeur japonais Yoshihisa Taira lui a dédié « *Paix* » composition en deux parties dont la première partie est dédiée à Isamu Nogushi,
 - 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
- écrivains : Jacques Lacarrière, Laurent Devèze, Tiphaine Samoyault.
- Lurdes Arizpe, responsable générale de la Culture à l'UNESCO : nov 1996, Courrier de l'UNESCO article paru en 26 langues du monde.
- 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,
- 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 (Artention décembre 1988), Pierre Vareignes, Christine Brient, Marielle Ernould-Gandouet,, journalistes indiens (16 articles pour les expositions de 2005-2006), etc. .
- Revues « Betocib », publication des compagnons des devoirs, revue 'Plume' mars 2002
- Publication de l'Académie des Beaux-Arts 2015
- 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

- Revue Urbatecture n°10 (un article).
- Articles et textes dans une quinzaine de catalogues publiés sur son travail de sculpteur.
- « *Penser la ville de demain* » ouvrage collectif de 216 pages publié chez l'Harmattan en 1994, sous la direction de Cynthia Ghorra-Gobin.

- Textes des conférences faites en France et à l'étranger, diffusés par les Universités et Instituts Français (en français, en anglais ou en chinois)
- « *Jaipur, une ville moderne du XVIII siècle* » paru fin en 2007 aux éditions Thalia (avec 2 autres auteurs). Livre déclaré 'Coup de cœur' dans les librairies FNAC.
- « *Catalàa libre parcours* » 33 entretiens entre Françoise Catalàa et le philosophe Dolf van Schyndel, paru aux éditions Thalia, diffusion Gallimard, fin 2007. Livre déclaré 'Coup de cœur' à la librairie Mollat de Bordeaux, président des libraires indépendants de France.
- « *Catalàa libre parcours* » à la traduction en anglais (2016).
- Catalogue expositions 2011/2013 Centre d'arts de Clamart et Bibliothèque Forney, Paris
- Un article pour le livre hommage à Daniel Charles, '*Des temporalités multiples aux bruissements du silence*' sous la direction de Màrta Grabocz et Geneviève Mathon, Paris 2013 Edition Hermann.
- Chapitre du livre hommage '*Ervin Patkai : Tàrlatot Kapott élet*' p. 21 à 25, sous la direction de Bàkay Péter, traduction Julià Cserba. Livre de 145 pages paru à Békéscsaba, Hongrie, en 2013.
- Plaquette '*Entretiens Pierre Restany- Françoise Catalàa*' 2013
- 2017- En cours '*Chemin vers la Maison sans porte*' livre –parcours uniquement en dessins 51 doubles pages

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), Rebacca 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'Etudes en sculpture*' pour le travail de recherche '*1234567-Installations tissus imprimés et vidéos*'
- 1982 Prix de sculpture du Conseil Général de Seine Saint Denis. Jury Ervin Patkai, sculpteur aménageur, Place Carré, Marne la Vallée et Christine Glany, critique d'art.
- 1977 Prix de la ville de Talence, Gironde.
- 1976 Prix de la ville de Bordeaux, Gironde.