

JAUME PLENSA **L'ÂME** **DES MOTS** 1998-2009

Musée Picasso, Antibes

16 mai - 17 octobre 2010

en couverture:
L'Âme des mots V
2008
Technique mixte sur papier
211 x 140 cm
Collection privée
Photo © Gasull Fotografia
© Adagp, Paris, 2010

JAUME PLENSA L'ÂME DES MOTS 1998-2009

Jaume Plensa est un sculpteur contemporain espagnol né à Barcelone en 1955. Il s'est rendu célèbre dans les débuts des années 1980 par de grandes formes simples en fonte, puis son œuvre a évolué vers des installations sculpturales utilisant la lumière, le son et le langage.

En 1997, la Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris a présenté une rétrospective. Depuis, il s'est signalé par de grandes expositions dans différents musées européens. Récemment, la dimension internationale de l'artiste, en particulier à l'occasion de commandes publiques, s'est beaucoup développée en Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et au Japon. Bien que Barcelone reste son port d'attache, il a aussi vécu et travaillé à Berlin, Bruxelles, en Angleterre, à la Fondation Henry Moore, ou en France sur invitation de l'atelier Alexandre Calder à Saché.

Parallèlement à sa pratique de sculpteur, Plensa, depuis ses débuts, développe une importante œuvre sur papier, moins connue. Ses dessins, aux formats parfois imposants et aux techniques très diverses, utilisent le répertoire formel de l'artiste concentré depuis une dizaine d'années sur la figure humaine traitée principalement à travers l'enveloppe corporelle et la singularité des visages. On y retrouve aussi l'utilisation des lettres de différents alphabets dont l'artiste veut montrer - au-delà de leur fonction de signes et de porteuses de sens du langage - la potentialité de construction d'une pensée.

L'exposition du musée Picasso (commissariat Jean-Louis Andral) rassemble quatre-vingt-onze œuvres réalisées entre 1998 et 2009. C'est la première à cette échelle, concernant les dessins de l'artiste. Elle est organisée à l'occasion de l'installation pérenne de la sculpture monumentale *Nomade*

Jaume Plensa is a contemporary Spanish sculptor born in Barcelona in 1955. The simple, huge cast iron sculptures he made in the 1980s made him famous. He then progressively moved to sculptural installations using light, sound, and language.

In 1997, a Plensa retrospective was held at the Jeu de Paume national gallery in Paris. Since then, other big exhibitions have been organised in European museums. Plensa has gained international recognition in the last few years, notably after public commissions in the United States, Canada, and Japan. Although still living in Barcelona, Plensa has also lived and worked in Berlin, Brussels, in England, at the Henry Moore Foundation, as well as in France, at the Atelier Alexander Calder in Saché.

A less known fact is that Plensa has always been drawing, besides his work as a sculptor. Using a whole range of techniques in sometimes huge drawings, Plensa has concentrated his formal repertoire on the human silhouette in the last ten years, mainly through bodies and singular faces. He also uses letters from different alphabets that show the potentiality of thought-construction, beyond their function as signs and carriers of meaning.

The exhibition held at the musée Picasso (curated by Jean-Louis Andral) will show 91 works of art done between 1998 and 2009. This is first the time that so many drawings will be presented. This exhibition is organized to welcome a commission for an outdoor project made by the Ville d'Antibes to the artist: a perpetual monumental installation *Nomade* that will be settled on the top terrace of the Bastion Saint-Jaume.

In 2007, the sculpture was shown during the temporary exhibition organised by the Picasso Museum. Plensa's big *Nomade*, which visitors can get inside, invites us

Atelier de l'artiste
Multindus, St Feliu de Llobregat, Barcelone,
2004
Photo © Laura Medina
© Adagp, Paris, 2010

sur la terrasse du bastion Saint-Jaume, commande de la Ville d'Antibes à l'artiste.

En effet, déjà installée en ce lieu en 2007 dans le cadre de l'exposition temporaire organisée par le musée Picasso et consacrée à l'artiste, la grande *Nomade* d'Antibes, dans laquelle le visiteur peut pénétrer, revient telle l'invitation permanente à un voyage dans la sculpture dont l'espace – fait de vide et de silence – au-delà de celui du matériau qui la constitue, s'ouvre et se déploie autour d'elle, gigantesque figure de proue du bastion Saint-Jaume.

Nomade, 2010

Acier inoxydable peint
Musée Picasso, Antibes

Acquis par la Ville d'Antibes avec la participation de l'État, du Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées (Ministère de la Culture et de la Communication), de l'Association des Amis du Musée Picasso, de la Société Anonyme d'Économie Mixte du Port Vauban, et de l'International Yacht Club d'Antibes

Nomade, 2007
Installation au Bastion Saint-Jaume, Antibes
Photo © Jean-Louis Andral
© Adagp, Paris, 2010

to travel within it. Reaching beyond its constituent materials, its space, all emptiness and silence, opens up to the sea and spreads out before it, like a gigantic figure-head on the prow of Bastion Saint-Jaume.

Olivier Kaepelin
L'ensemble des hommes / The Whole of Mankind
(extraits / extracts)

L'œuvre de Jaume Plensa a toujours eu à voir avec la langue. Très tôt, elle a construit un dialogue entre la forme visuelle et l'alphabet. Étrange dialogue qui ne cherchait nullement à ce que les éléments en présence se confortent, mais, au contraire, créent une figure, dans la contradiction, dans l'épuisement de l'un par l'autre.

J'ai souvent eu le sentiment que, dans son œuvre, les mots étaient les guides. Ils ouvraient le chemin, permettaient de cerner le territoire, dessiner une silhouette, avancer un sens. Paradoxalement, plus ils nous permettaient d'avancer, plus ils traçaient de frontières et signifiaient les limites de leur capacité à saisir le réel, tout particulièrement ce réel manifestant la présence humaine qu'interroge Jaume Plensa.

Avec le lexique, il bâtit l'enveloppe d'un corps, le volume d'un paysage ou d'un signe, mais, à partir de cet état, quelque chose nous échappe, qu'il faut atteindre, cependant, par d'autres moyens. [...]

[...] Position paradoxale mais qui est celle de Jaume Plensa, car de la même manière, les mots l'ont, aussi, conduit jusqu'à ce lieu où il doit les abandonner pour l'invention d'une forme qui *fausse compagnie* à la nomination, au lexique, à la grammaire devenus désormais des balises, sans plus d'utilité pour expérimenter ce double mouvement qui le porte vers l'autre comme il porte l'autre venant vers lui pour prendre place dans la lumière vive de « ce qui est ». Ce va-et-vient, cette intensité double, la langue ne peut l'éprouver si elle n'oublie sa « règle », si elle ne crée pas une autre forme, comme peut le faire par exem-

Jaume Plensa's works have always been related to language. From the very first ones already, Plensa created a dialogue between visual shapes and the alphabet. It was a strange dialogue. The elements at play were not expected to complete each other at all; on the contrary, they were to form a figure through contradiction, through mutual exhaustion.

[...] I often have had the feeling that Plensa's work was guided by words. Thanks to words, the way was paved, the territory was defined, the silhouette was drawn, and the sense was found. Paradoxically, the more words helped us progress, the more they represented frontiers, and their own limited capacity to seize reality; especially a reality revealing human presence, the one Jaume Plensa works on.

Plensa will use lexicon to wrap a body; to build the volume of a landscape, or a sign. We miss something from there, though. We need to grab it by other means. [...]

[...] Jaume Plensa has the same paradoxical position as Caeiro: he, too, was guided by words to a place where he had to let them go, and invent a new form which allowed him to give the slip to nominalization, lexicon, and grammar, turned into useless beacons, to experiment this back-and-forth movement, carrying him towards the other, and the other towards him, to settle down in the bright light of "what is". Language cannot feel this back-and-forth movement, this double intensity, unless it forgets its own "rule", and creates another form, as poetry does, and as Jaume Plensa's sculptures and drawings do even more intensely.

ple la poésie ou comme le fait, bien plus encore, l'art, ainsi qu'il en est à travers les sculptures ou les dessins de Jaume Plensa.

Son œuvre incarne l'histoire de cet être « en relation », en conflit ou en débat c'est-à-dire l'histoire de ce mouvement qui lie et délie savoir et non savoir, pour un savoir plus ample, plus profond, car savoir non des choses définies mais des choses vivantes, qui ne sont comprises que dans le mouvement les animant. Est-ce cela qu'exprime le titre de l'exposition: « L'Âme des mots »? [...]

Plensa's works represent the history of a being "in relation", in conflict, or in soul-searching; in other words, the history of a movement that ties and unties knowledge, and the absence of knowledge, for a wider, deeper kind of knowledge. One that doesn't imply defined things, but living things; things you can only understand by moving them. Is this what is expressed by the title of the exhibition, "the Soul of Words"? [...]

[...] L'être au cœur des œuvres de Jaume Plensa est, je crois, cet être-là, dont nous percevons la présence. « L'Âme des mots » est cet être qui, par la forme, se manifeste et nous regarde. [...]

[...] This, I think, is the being whose presence can be perceived at the core of Jaume Plensa's works. "The Soul of Words" is this being, appearing and watching us, through form. [...]

[...] L'œuvre de Jaume Plensa réussit le pari, sans jamais réduire l'homme à une fantaisie théorique ou à une projection imaginaire, de faire vivre l'être humain, à travers « ses multiples existences », mais toujours dans son identité matérielle et discernable. En l'incarnant dans ses véritables dimensions lui permettant d'être le plus humble des journaliers comme le plus extraordinaire acteur de métamorphoses, les hommes qu'il dessine et qu'il sculpte expriment cette nature. Le virtuel illimité de la substance qui les définit et définit le monde, est la source d'une émotion profonde. Celle qui accompagne nos questions, dans les nuits et les jours, et qui fait de chaque homme, l'homme ordinaire de la création. [...]

[...] Jaume Plensa's works manage to make the human being a living entity, without ever reducing man to theoretical fantasy or imaginary projection. A human being through its "multiple existences", but always in its material and discernible identity. Embodying him in its true dimensions, allowing him to be both a most humble day-to-day worker and the most extraordinary creator of metamorphosis, men drawn and sculpted by Plensa express this nature. The unlimited virtuality of the substance defining them, and defining the world, is the source of a deep emotion; the one which comes with our questions, day and night, and makes every man the ordinary man of creation. [...]

Nomade, 2007
Installation organisée par le musée Picasso
et présentée du 21 juillet au 9 octobre 2007
au bastion Saint-Jaume, Antibes
Photo © Laura Medina
© Adagp, Paris, 2010

Face IV
2008
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée
Photo © Gasull Fotografia
© Adagp, Paris, 2010

In the Darkness III
2008
Technique mixte sur papier
110 x 100 cm
Galerie Lelong, New York
Photo © Gasull Fotografia
© Adagp, Paris, 2010

Paisatge VII
2009
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée
Photo © Gasull Fotografia
© Adagp, Paris, 2010

L'Âme des mots / The Soul of words **Propos de Jaume Plensa recueillis par Jean-Louis Andral** (extraits / extracts), Barcelone, 6 novembre 2009

[...] Je ne me souviens pas de mes premiers dessins. Par contre, j'ai un souvenir précis de la façon dont le dessin m'est apparu comme aussi important que les autres domaines de mon travail. Habituellement, on le considère comme un médium secondaire. En ce qui me concerne, j'ai découvert que le dessin m'était fondamentalement nécessaire, parce qu'il donne une possibilité de contact direct avec la matière. Avec la sculpture, entre le moment où l'on conçoit l'idée et la fin de la fabrication d'une pièce, le processus est très long. A contrario, dans le dessin, il y a cette relation quasi directe entre l'idée et la main; j'ai donc décidé de lui donner un relief particulier dans mon activité. J'ai choisi de réaliser des dessins de très grandes dimensions, jusqu'à 2,5 x 6 m. Avec le recul, je pense que je voulais donner une importance visuelle autonome au dessin. [...]

[...] J'ai toujours très mal admis, et aujourd'hui encore, le concept d'œuvre sur papier. En effet lorsqu'on parle de la peinture, on ne parle pas d'œuvre sur bois, sur aluminium, sur toile; on dit: peinture. «Œuvre sur papier» me paraît restrictif; le dessin est souvent considéré comme un outsider. C'est pourquoi j'ai décidé un jour de donner à certains dessins cette dimension atypique, les désignant clairement comme des œuvres à part entière, sans restriction.

J'ai eu un sentiment similaire lors de toutes mes expériences dans l'espace public. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait là un formidable potentiel d'expression de l'idée. J'ai alors été confronté à de nombreuses contestations de critiques d'art pour lesquels l'œuvre publique avait un statut particulier hérité du XIXe siècle, époque à laquelle

[...] I cannot remember my first drawings. What I can remember precisely, though, is how I realised that drawing was as important as the other parts of my work. Drawing is often regarded as a secondary medium. Well, I found out that I fundamentally need drawing, because it conveys the possibility of a direct contact with matter. In sculpture, there is a very long process between the moment when you elaborate the idea and the final stage of making a piece of work. On the contrary, drawing implies an almost automatic relation between your idea and your hand; which is why I gave a very special dimension to it in my work, literally – my biggest drawings were 2.5 metres wide and 6 high. Looking back, I think I meant to give a singular importance to drawing. [...]

[...] I've always disliked the concept of 'art on paper', and still do. Painting, for example, is not called art on wood, or aluminium, or canvas. It is called painting. Calling drawing 'art on paper' sounds restrictive to me. Drawing is often regarded as an outsider; which is why I once decided to give some of mine such an atypical dimension. I thus assigned them the status of proper works of art, without any restriction.

I've had a similar feeling every time I made outdoor projects in public spaces. From the beginning I felt there was a great potential for expressing ideas. I then had to face many protests from art critics who considered that art in the public space had a particular status, inherited from the nineteenth century. At the time, statuary had both a political and decorative dimension. It took some time to get rid of such presuppositions, and impose the possibility

of an extraordinary development of public space between sculpture, or artistic works, and architecture. Showing the self-sufficiency of drawing is a struggle that still needs to be fought.

Le geste de prendre un crayon et un papier est le plus immédiat, le plus direct. Je n'ai aucun problème pour changer de technique, je l'ai dit plusieurs fois, pas seulement avec le dessin ou avec la sculpture. Lorsqu'on me demande avec quels moyens je travaille, je réponds que ma matière principale ce sont les idées. Aujourd'hui, j'ai un ordinateur, mais je ne pense pas que ce soit plus technologique qu'un crayon; il n'y a rien d'égal à un crayon et rien d'équivalent à un ordinateur. À certains moments, on doit exprimer ses idées dans une direction ou une autre. Je ne revendique jamais la technique, je revendique les idées. Une œuvre est contemporaine par ses idées, pas par sa technique. Giacometti, Pevsner, Naum Gabo étaient déjà dans l'exploration de nouveaux matériaux comme l'acrylique ou le nylon... Ils faisaient aussi des bronzes, mais je crois que c'est Giacometti qui a vraiment exprimé le sentiment de son époque parce qu'il a su utiliser les matériaux comme un support pour ses idées. Avec le dessin, c'est pour moi la même chose.

of an extraordinary development of public space between sculpture, or artistic works, and architecture. Showing the self-sufficiency of drawing is a struggle that still needs to be fought.

Taking a pencil and a piece of paper is the most immediate, the most direct movement. I've said many times that I do not mind using different techniques, and not only in respect of drawing or sculpture. When asked what I work with, I usually answer that ideas are my main material. I have a computer now, but I don't see it as a more technological tool compared to a pencil. Nothing compares to a pencil; computers have no equivalent either. You may need to express your ideas in one direction or another. I never stand out for technique, I stand out for ideas. Ideas make a work of art contemporary, not technique. Giacometti, Pevsner and Naum Gabo already explored new materials in their time – acrylic and nylon, for example. They did make bronzes too; but I believe Giacometti really explored the feelings of his own time, as he was able to use materials as a support for his ideas. I do the same with drawing.

Now I have made enough works to look back, I realise I have explored quite a lot of things with drawing. I think drawing should, some day, be considered more as a territory than a technique. [...]

[...] I may be obsessed with the body because of my initial vocation for medicine. A long time ago, I made copper engravings of several fragments of the body. A doctor friend of mine once came to the workshop and asked if those were reproductions of anatomical charts. I said no – I had imagined them. He answered they looked like sixteenth-century anatomy charts, which were drawn intuitively at the time. I was glad he said so, because I am more interested in the soul than the body. But talking about the soul implies talking about its container, the body. While trying to

[...] I may be obsessed with the body because of my initial vocation for medicine. A long time ago, I made copper engravings of several fragments of the body. A doctor friend of mine once came to the workshop and asked if those were reproductions of anatomical charts. I said no – I had imagined them. He answered they looked like sixteenth-century anatomy charts, which were drawn intuitively at the time. I was glad he said so, because I am more interested in the soul than the body. But talking about the soul implies talking about its container, the body. While trying to

Atelier de l'artiste, Multindus, St Feliu de Llobregat, Barcelone, 2009.
Photo © Jean-Louis Andral. © Adagp, Paris, 2010.

Maintenant que j'ai réalisé un nombre d'œuvres suffisant pour pouvoir regarder en arrière, je me rends compte que j'ai exploré pas mal de choses dans le dessin. Je pense qu'il faudrait un jour parler du dessin comme d'un territoire plutôt que comme d'une technique. [...]

[...] Peut-être cette obsession du corps me vient-elle de ma vocation initiale pour la médecine. J'ai gravé, il y a très longtemps, sur cuivre, plusieurs fragments du corps. Un ami médecin est venu à l'atelier et m'a demandé si j'avais reproduit des planches anatomiques. Je lui ai répondu que non, que je les avais imaginées. Alors il m'a dit que j'avais réalisé des anatomies comme on en faisait au XVIe siècle lorsqu'on les constituait intuitivement. J'ai apprécié cette remarque car je m'intéresse plus à l'âme qu'au corps mais pour parler de l'âme, je dois parler de son contenant, le corps. Si on essaie de comprendre davantage le corps, on peut en apprendre un peu plus sur l'âme. Je n'aime pas la façon de parler de l'âme comme d'une idée abstraite ou poétique. L'âme et le corps sont peut-être la même chose. Ainsi, quand le contenant n'existe plus, l'âme disparaît également. En cela la sculpture est extraordinaire. Elle parle en effet d'une matière qui est finalement le contenant. Le combat avec la matière est la plupart du temps tellement nécessaire au sculpteur qu'il lui impose un délai avant d'obtenir le résultat souhaité. Au contraire, le dessin est plus dynamique, immédiat; il permet de mettre en forme des idées plus rapidement et de parler de l'âme parce qu'il y existe une représentation virtuelle de la matière qui, dans la sculpture, est au contraire réelle. Cela oblige à être encore plus attentif au contenu, à l'âme, et c'est là encore une qualité du dessin... [...]

[...] L'idée de faire une exposition de dessins chez Picasso me plaît parce qu'il s'agit

Atelier de l'artiste, Multindus, St Feliu de Llobregat, Barcelone, 2009.
Photo © Jean-Louis Andral. © Adagp, Paris, 2010.

understand the body, you may learn more about the soul. I don't like it when the soul is presented as an abstract or poetic idea. Body and soul may be the same thing. Therefore, when the container disappears, the soul disappears too. One of the extraordinary aspects about sculpture is that it is about a material that is, in the end, a container. Most of the time, the struggle with matter is so necessary that the sculptor will impose a deadline on it, before obtaining the aimed result. On the contrary, drawing is more dynamic, more immediate. You can formulate your ideas more quickly, and talk about the soul, because drawing contains a virtual representation of matter, whereas matter is real in sculpture. You have to be even more conscious of what is contained - the soul. This is another quality inherent to drawing... [...]

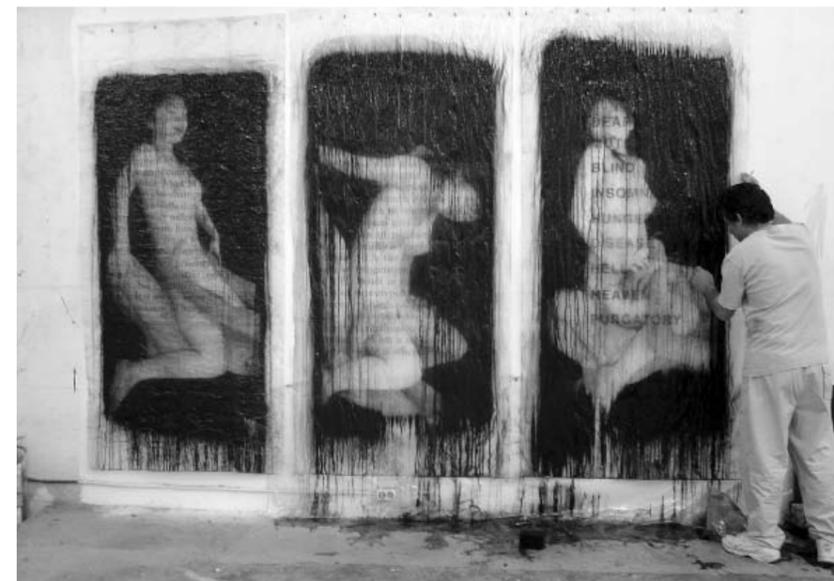
[...] I like the idea of showing drawings at the Picasso Museum, as this part of my work is not as well known as the others,

d'une partie moins connue de mon œuvre et à laquelle j'accorde une grande importance. Dans le parcours que feront les visiteurs à travers les salles, il y aura des moments différents; je ne crois pas qu'on y verra une évolution, mais plutôt une sorte d'obsession pour tenter de définir les différents fragments du corps. Pour le public, cela peut constituer un petit voyage intime, ouvrir des portes, poser des questions. Je suis curieux de découvrir cette exposition parce que c'est la première fois que j'en fais une de cette envergure avec mes dessins. Après, j'aurai de nouvelles pistes pour continuer ma démarche. [...]

[...] La philosophie de presque tout mon travail réside dans le concept de collage, de superposition que l'on retrouve dans ma sculpture. Mais c'est aussi l'obsession de renoncer au geste, de ne pas utiliser la main comme technique. Dans mes sculptures ou mes dessins, j'utilise des typographies qui ne sont pas faites à la main, je prends des choses existantes. C'est pour ainsi dire une volonté de destruction de l'ego. Je veux rompre avec l'idée que l'on est particulier, je souhaite créer des

even though it is of great importance to me. The visitors will be seeing different things according to the rooms where they are. I would not call it evolution; an obsession, rather, to try and define fragments of the body. Some spectators may regard their visit as a short intimate journey, one that opens doors, and asks questions. I look forward to discovering this exhibition. It is the first time I've done such a big one with my drawings. Then I'll have new paths to follow. [...]

[...] The philosophy behind almost my entire work is governed by the notion of collage, and superimposition. You can see that in my sculptures. My work is also ruled by an obsession with giving up gestures, for not using the hand as a technique. In my sculptures or my drawings, I do not use hand-made typographies; I use existing things. In other words, I mean to destroy the ego. I want to break with the idea of being singular individuals. I want to create places where people meet; common spaces (which confirms my attachment to public space). You can observe that in my drawings too. [...]

Atelier de l'artiste, Multindus,
St Feliu de Llobregat, Barcelone, 2005.
Photo © Laura Medina. © Adagp, Paris, 2010.

endroits où les gens se retrouvent, des espaces communs – ce qui conforte mon travail dans l'espace public – et cela se retrouve aussi dans mes dessins. [...]

[...] J'ai souvent parlé de mon travail comme d'un prétexte pour provoquer des émotions. Il permet d'évoquer des choses spirituelles ou émouvantes telles que la façon dont un mot pénètre dans la bouche, ou comment un enfant peut rester dans le ventre de sa mère et vivre dans l'obscurité et l'humidité du corps. J'ai, comme Rabelais, William Blake ou d'autres, cette sensation que les mots, les paroles, une fois prononcés, restent dans l'air. De même qu'un artiste peut tenter de dessiner une femme imaginaire, un homme imaginaire, un animal imaginaire, pourquoi ne pourrais-je pas rêver d'un mot ou d'une lettre imaginaire ? Parce qu'on ne les a jamais vus ? [...]

[...] Souvent lorsque je regarde un livre, je me demande à quoi ressemble le dos de ce texte, son envers, et pourquoi il faut toujours le regarder posé sur la page blanche, comme un condamné dos au mur devant le peloton d'exécution. J'ai envie de le sortir de la page, de le laisser vivre seul, comme vivent les mots lorsqu'on les prononce. Je me rends compte qu'inconsciemment sans doute, j'ai beaucoup utilisé dans mes dessins des papiers très fins, très légers, presque transparents, pour y laisser flotter dans leur espace les mots qu'ils recueillaient. Blake dit qu'une pensée emplit l'immensité: « One thought fills immensity. » Cette idée merveilleuse de vibration de la matière, à l'origine du concept que grâce aux mots nous ont été données les images, est très présente dans mon œuvre, mais pas de manière conceptuelle: je suis un méditerranéen, j'ai besoin de toucher les choses et aussi les mots, qui sont pour ainsi dire des cellules avec lesquelles je peux composer, et que je peux articuler pour donner naissance à des organismes

Atelier de l'artiste, Multindus, St Feliu de Llobregat, Barcelone, 2008.
Photo © Laura Medina. © Adagp, Paris, 2010.

[...] I have often referred to my work as a pretext for provoking emotions. It allows me to evoke spiritual or moving things, such as the way a word can get into your mouth, or how a baby is able to stay in his or her mother's belly and live in the obscurity and humidity of the body. Like Rabelais, William Blake and others, I feel that words remain floating in the air once they are uttered. An artist can try to draw imaginary women, imaginary men, or imaginary animals. Why couldn't I dream of an imaginary word or an imaginary letter? Because no one has ever seen such a thing? [...]

[...] When I look at a book, I often wonder what the other side of the text looks like. I also wonder why the text is always stuck on the page, like a prisoner with his back against the wall, facing the firing squad. I wish I could drag it out of the page, and

complexes comme autant de métaphores de notre société. Les petits individus que nous sommes ne sont rien sans la relation avec les autres: c'est l'histoire de la première pierre de fondation sur laquelle on a construit le temple, puis autour du temple, la ville, puis autour de la ville, le pays, puis autour du pays, le continent, puis autour du continent, le monde, puis autour du monde, l'univers. J'aime beaucoup cette progression dans la création, cela fait partie de ma formation et de ma nature. [...]

[...] Comme disait Ausias March, un poète catalan du xve siècle, « il faut être une sentinelle éveillée dans la nuit ». C'est aussi ce qu'exprimait Vincent Andrés Estellés lorsqu'il parlait de la nécessité de « rester éveillé dans la longue nuit de ton peuple ». La fonction de l'artiste est de rester éveillé, de garder l'attention, l'intuition, et de communiquer cela aux autres, un peu comme la fonction du poète est de lutter contre l'oubli. Je pense que leurs fonctions sont complémentaires. [...]

[...] Comme la pluie pénètre doucement dans la terre, les poètes nous influencent à notre insu. Ils nous arment contre l'oubli qui est la chose la plus terrible de l'être humain.

Et puis il y a dans la poésie cette capacité de dire beaucoup avec très peu de mots que je retrouve aussi dans la sculpture: il faut toujours toucher l'os de la structure, le fondamental! J'ai cette attitude en général que ce soit avec la sculpture, avec le dessin ou avec mes textes, d'aller à l'essentiel. [...]

[...] Je me sens aujourd'hui aussi à l'aise avec un dessin qui a onze ans qu'avec celui que j'ai fait hier. Parce que le dessin le plus extraordinaire, c'est celui que je n'ai pas encore réalisé, celui qui vient. Ces dernières années, je suis pris par cette obsession du visage, y compris dans la sculpture. Tant dans la sculpture que dans le dessin, visage

let it live its own life, as words do when they are uttered. I realise that I have used very thin, light, almost transparent sheets of paper for my drawings – I probably unconsciously meant to let the words they gather float in their own space. Blake said that “one thought fills immensity”. Vibration of matter is a marvellous idea that gives birth to the concept that we got images thanks to words. I've used it a lot in my work, but not as a concept. I am a Mediterranean man – I need to touch things, as well as words. Words are the cells I use to compose my works, so to speak. I can articulate them and create complex organisms, functioning as metaphors of society. We are small individuals; without a relation to others, we are nothing. This is the story of the foundation stone. You use it to build a temple, then a city around the temple, then a country, a continent, the world, the universe. I love this process in creation; it is part of where I come from, and what I am by nature. [...]

[...] The fifteenth-century Catalan poet Ausias March wrote that, in such periods, you had to 'be a sentinel, awake in the night'. Vincent Andrés Estellés meant the same when he said “you need to stay awake in the long night of your people”. The artist must stay awake. He must keep the awareness, the intuition, and communicate them to the others. Likewise, the poet's function is to fight against oblivion. Both functions are complementary. [...]

[...] Like rain slowly soaking into the ground, poets affect us, without us knowing. Poets help us fight against oblivion, which is the most awful thing for humans.

Besides, in poetry you are able to say a lot in a few words. I find that sculpture is the same. You must always get to the bone of the structure, the fundamental! I always aim at the essential, be it in sculpture, drawing or texts. [...]

et texte contribuent à constituer le corps : C'est dire que nous sommes faits de textes. C'est pourquoi, la sculpture monumentale d'Antibes *Nomade* fait partie d'un moment très important dans ma vie de sculpteur : j'ai réussi à faire le corps de la sculpture avec des lettres, et ce corps est pénétrable, les gens peuvent y entrer. Le corps est une maison faite de lettres. J'ai aussi cette volonté dans le dessin. [...]

[...] C'est cela *L'Âme des mots*. Peut-être que j'en suis là maintenant. Il y a des dessins qui, lorsque je les regarde, sont plus éloignés ou sont plus proches de moi aujourd'hui. Mon travail a toujours évolué de façon concentrique, je ne crois pas à une façon de grandir verticale mais plutôt horizontale. C'est pourquoi mon œuvre a sans doute toujours semblé manquer d'homogénéité, d'un modèle de cohérence pré-établi. Et je vois bien aujourd'hui que les différents éléments que j'y ai mêlés de façon progressive et naturelle trouvent leur origine dans le monde familier de mon enfance orienté vers le langage et la musique. [...]

[...] I feel as proud of a drawing I made eleven years ago as one I made yesterday. The most outstanding drawing is the one I have not made yet, the forthcoming one. I've been obsessed with faces in the last few years, even in sculpture. In sculpture as well as in drawing, the body is made of the face and the text. We are made of texts. This is why the monumental sculpture untitled *Nomade* is part of a very important moment in my life as a sculptor. I managed to make the body of the sculpture with letters. People can enter this body; it is like a house made of letters. I mean to do the same thing with drawing. [...]

[...] This is *The Soul of words*. This may be where I stand right now. Today I can relate to some of my drawings more than others. I have always evolved in concentric circles. I don't believe in growing upwards; I grow horizontally. My work may seem to have lacked homogeneity, or a pre-established model of coherence, because of this. I can see now that all the elements I employed in a progressive and natural way date back from the familiar world of my childhood, oriented towards language and music. [...]

Exposition «Songs and Shadows»
à la Galerie Lelong de New York, 2006.
Photo © Laura Medina. © Adagp, Paris, 2010.

Les œuvres / The Works

Land

1998
Technique mixte et collage
52 x 42 x 2 cm
Collection privée

Corn

1998
Technique mixte et collage
52 x 42 x 2 cm
Collection privée

365 II

1998
Technique mixte et collage
52 x 42 x 2 cm
Collection privée

Honey

1998
Technique mixte et collage
52 x 42 x 2 cm
Collection privée

Sugar II

1998
Technique mixte et collage
52 x 42 x 2 cm
Collection privée

Water II

1998
Technique mixte et collage
52 x 42 x 2 cm
Collection privée

Wine

1998
Technique mixte et collage
52 x 42 x 2 cm
Collection privée

Eat

1998
Technique mixte et collage
52 x 42 x 2 cm
Collection privée

2000

2000
Technique mixte sur papier
104 x 96 cm
Collection privée

Atlantic Ocean II

2001
Technique mixte sur papier
99 x 62 cm
Collection privée

Indian Ocean

2001
Technique mixte sur papier
99 x 62 cm
Collection privée

Torrid Equator

2001
Technique mixte sur papier
99 x 62 cm
Collection privée

Artic Ocean

2001
Technique mixte sur papier
99 x 62 cm
Collection privée

Europa

2001
Technique mixte sur papier
196 x 122 cm
Collection privée

Warm belt

2001
Technique mixte sur papier
196 x 122 cm
Collection privée

Sleeping Equator

2001
Technique mixte sur papier
196 x 122 cm
Collection privée

Remedios

2003
Technique mixte sur papier
104 x 96 cm
Collection privée

Anònim II

2003
Technique mixte sur papier
200 x 90 cm
Collection privée

Anònim III

2003
Technique mixte sur papier
200 x 90 cm
Collection privée

Anònim VI

2003
Technique mixte sur papier
200 x 90 cm
Collection privée

Anònim VIII

2003
Technique mixte sur papier
200 x 90 cm
Collection privée

Anònim XII

2003
Technique mixte sur papier
200 x 90 cm
Collection privée

Continents VII

2004
Technique mixte sur papier
240 x 110 cm
Collection privée

Continents IX

2004
Technique mixte sur papier
240 x 110 cm
Collection privée

Continents XIII

2004
Technique mixte sur papier
240 x 110 cm
Collection privée

Continents XV

2004
Technique mixte sur papier
240 x 110 cm
Collection privée

Religion

2005
Technique mixte sur papier
160 x 112 cm
Collection privée

Insomnia

2005
Technique mixte sur papier
160 x 112 cm
Collection privée

Desire

2005
Technique mixte sur papier
160 x 112 cm
Collection privée

Who?

2005
Technique mixte sur papier
160 x 112 cm
Collection privée

Orphans

2005
Technique mixte sur papier
160 x 112 cm
Collection privée

Sight

2005
Technique mixte sur papier
160 x 112 cm
Collection privée

Self-portrait XII

2005
Technique mixte sur papier
41 x 30 cm
Collection privée

Self-portrait XVI

2005
Technique mixte sur papier
41 x 30 cm
Collection privée

Self-portrait XVII

2005
Technique mixte sur papier
41 x 30 cm
Collection privée

Self-portrait XXII

2005
Technique mixte sur papier
41 x 30 cm
Collection privée

Self-portrait XXIII

2005
Technique mixte sur papier
41 x 30 cm
Collection privée

Self-portrait XLVII

2006
Technique mixte sur papier
41 x 30 cm
Collection privée

Self-portrait XLVIII

2006
Technique mixte sur papier
41 x 30 cm
Collection privée

Continents VII

2004
Technique mixte sur papier
240 x 110 cm
Collection privée
Photo © Gasull Fotografia
© Adagp, Paris, 2010

La Ruta de la Seda II
2005
Technique mixte sur papier
238 x 112 cm
Collection privée

La Ruta de la Seda IX
2006
Technique mixte sur papier
238 x 112 cm
Collection privée

La Ruta de la Seda XIII
2006
Technique mixte sur papier
238 x 112 cm
Collection privée

La Ruta de la Seda XX
2006
Technique mixte sur papier
238 x 112 cm
Collection privée

La Ruta de la Seda XXI
2006
Technique mixte sur papier
238 x 112 cm
Collection privée

Save our souls II
2007
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée

Save our souls III
2007
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée

Save our souls IV
2007
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée

Save our souls VI
2007
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée

Orff
2007
Technique mixte sur papier
34 x 25 cm
Collection privée

Satie
2007
Technique mixte sur papier
34 x 25 cm
Collection privée

Bartók
2007
Technique mixte sur papier
34 x 25 cm
Collection privée

Mahler
2007
Technique mixte sur papier
34 x 25 cm
Collection privée

If others had not been...
2007
Technique mixte sur papier
84 x 30 cm
Collection privée

A fool sees not...
2007
Technique mixte sur papier
84 x 30 cm
Collection privée

Where man is not nature
2007
Technique mixte sur papier
84 x 30 cm
Collection privée

1955 J
2007
Technique mixte sur papier
52 x 42 cm
Collection privée

1957 L
2007
Technique mixte sur papier
52 x 42 cm
Collection privée
1976 D

2007
Technique mixte sur papier
52 x 42 cm
Collection privée

1981 J
2007
Technique mixte sur papier
52 x 42 cm
Collection privée

1991 M
2007
Technique mixte sur papier
52 x 42 cm
Collection privée

1957
2008
Technique mixte sur papier
45 x 33 cm
Collection privée

1955
2008
Technique mixte sur papier
45 x 33 cm
Collection privée

Shadow I
2008
Technique mixte sur papier
158 x 112 cm
Collection Joan Amagat,
Olot, Gérone

Shadow III
2008
Technique mixte sur papier
158 x 112 cm
Collection privée

Shadow IV
2008
Technique mixte sur papier
158 x 112 cm
Collection privée

Shadow V
2008
Technique mixte sur papier
158 x 112 cm
Collection privée

Face II
2008
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée

Face IV
2008
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée

Face X
2008
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée

In the Darkness I
2008
Technique mixte sur papier
110 x 100 cm
Galerie Lelong, Paris

In the Darkness III
2008
Technique mixte sur papier
110 x 100 cm
Galerie Lelong, New York

In the Darkness IV
2008
Technique mixte sur papier
110 x 100 cm
Galerie Lelong, New York

In the Darkness XII
2008
Technique mixte sur papier
110 x 100 cm
Galeria Toni Tàpies,
Barcelone

In the Darkness XIII
2008
Technique mixte sur papier
110 x 100 cm
Collection Josep Rodríguez,
Vilafranca, Barcelone

In the Darkness XV
2008
Technique mixte sur papier
110 x 100 cm
Collection Lorenzo Robres,
Vilafranca, Barcelone

Mozart II
2008
Technique mixte sur papier
47x 33 cm
Collection privée

Satie
2008
Technique mixte sur papier
45 x 33 cm
Collection privée

Mahler
2008
Technique mixte sur papier
45 x 33 cm
Collection privée

Orff II
2008
Technique mixte sur papier
45 x 33 cm
Collection privée

Béla Bartók
2008
Technique mixte sur papier
45 x 33 cm
Collection privée

Bartók
2008
Technique mixte sur papier
50 x 33 cm
Collection privée

Malher - Heart
2008
Technique mixte sur papier
50 x 33 cm
Collection privée

Twins
2008
Technique mixte sur papier
77 x 90 cm
Collection privée

L'Âme des mots III
2008
Technique mixte sur papier
211 x 140 cm
Galerie Lelong, Paris

L'Âme des mots IV
2008
Technique mixte sur papier
211 x 140 cm
Collection privée

L'Âme des mots V
2008
Technique mixte sur papier
211 x 140 cm
Collection privée

L'Âme des mots VI
2008
Technique mixte sur papier
211 x 140 cm
Collection privée

L'Âme des mots VIII
2009
Technique mixte sur papier
211 x 140 cm
Collection privée

L'Âme des mots IX
2009
Technique mixte sur papier
211 x 140 cm
Collection privée

Paisatge V
2008
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée

Paisatge VII
2009
Technique mixte sur papier
220 x 200 cm
Collection privée

Expositions personnelles (sélection) / Solo exhibitions (selection)

2010
Genus and Species,
Nasher Sculpture Center,
Dallas, Texas

2009
Triptych, Mario Mauroner
Contemporary Art, Vienne
In the Midst of Dreams,
galerie Lelong, New York
Jaume Plensa, Galeria
Toni Tàpies, Barcelone
Slumberland, galerie Lelong,
Paris
Silent Music, Galerie Diehl /
Gallery One, Moscou

2008
Jaume Plensa,
Mimmo Scognamiglio
Artecontemporanea, Milan
Jaume Plensa, Centro de
Arte Caja de Burgos, Burgos
Jaume Plensa, Frederik Meijer
Gardens and Sculpture Park,
Grand Rapids, Michigan
Jaume Plensa, Evangelische
Stadtkirche, Darmstadt
Save our Souls,
Albion Gallery, Londres

2007
Jaume Plensa, musée
d'Art moderne et d'Art
contemporain (MAMAC),
Nice
Jaume Plensa, Institut
Valencià d'Art Modern
(IVAM), Valence
Nomade, bastion
Saint-Jaume, quai Rambaud,
organisé par le musée
Picasso, Antibes
Ocean Drive, Art Basel -
Miami Beach, organisé par
Richard Gray Gallery,
Chicago et galerie Lelong,
New York
Silent Voices, Museum
at Tamada Projects, Tokyo
Jaume Plensa / Shakespeare,
Fundación Círculo de
Lectores, Barcelone
Sinónimos, Círculo de
Bellas Artes, Madrid

2006
*I in his eyes as one that
found peace*, Richard Gray
Gallery, Chicago/New York
*Une âme, deux corps... trois
ombres*, galerie Lelong, Paris
Jerusalem, Museu d'Art
Modern i Contemporani Es
Baluard, L'Aljub, Palma de
Majorque
Canetti's Dream, Mario
Mauroner Contemporary Art,
Vienne
Songs and Shadows, galerie
Lelong, New York
*Jaume Plensa : livres,
estampes et multiples sur
papier, 1978-2006*, Centre
de la Gravure La Louvière,
La Louvière / Fundació

Pilar i Joan Miró, Palma de
Majorque

2005
Jaume Plensa, Centro de
Arte Contemporaneo (CAC),
Málaga
Is art something in between?,
Kunsthalle Mannheim,
Mannheim
13 doubts, English Church -
galerie Scheffel, Bad Homburg
Song of Songs,
Albion Gallery, Londres
Glückauf?, Lehmbruck
Museum, Duisburg
*Jaume Plensa : ópera,
teatro y amigos*, Museo
Colecciones ICO, Madrid

2004
Anònim, Galeria Toni Tàpies,
Barcelone
Jaume Plensa, Galleria
Gentili - Villa il Tasso,
Montecatini
*Jaume Plensa : livres,
estampes et multiples sur
papier, 1978-2003*, musée
des Beaux-Arts, Caen /
Fundación César Manrique,
Lanzarote
*Il suono del sangue parla la
stessa lingua*, vol. 8, Rome
Fiumi e cenere, Palazzo delle
Papesse, Sienne
Silent Noise, The Arts Club
of Chicago, Chicago /
Contemporary Arts Center,
Nouvelle Orléans / University
Gallery - Fine Arts Center
UMASS, Amherst

2003
Crystal Rain, galerie Lelong,
Paris
Jaume Plensa,
Galerie Academia, Salzbourg
Who?Why?, galerie Lelong,
New York
Hot? Sex?, Universidad
de Sevilla, Séville

2002
Rumor, Centro Cultural
de España, Mexico D.F.
Wispern, Església de Sant
Domingo, Pollença, Majorque
B. OPEN, *Jaume Plensa*,
The Baltic Centre for
Contemporary Art,
Gateshead
Jaume Plensa, Fondation
Européenne pour la
Sculpture, Parc Tournay-
Solvay, Bruxelles
Primary Thoughts, Galeria
Helga de Alvear, Madrid

2001
Close Up, Mestna Galerija,
Ljubljana
Logbook, Galerie
Diehl - Vorderwuelbecke,
Berlin
Europa, Galeria Toni Tàpies,
Barcelone

2000
Twin Shadows, galerie Lelong
- Richard Gray Gallery,
New York
*Jaume Plensa, Proverbs
of Hell*, Mario Mauroner
Contemporary Art,
Salzbourg
Jaume Plensa 360°,
Museo Municipal de Málaga
Chaos-Saliva, Palacio de
Velázquez - Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid

1999
Etwas von mir,
Kunsthalle zu Kiel
Tamada Projects
Corporation, Tokyo
Bruit, galerie Daniel
Templon, Paris
Komm mit, komm mit!,
Rupertinum Museum,
Salzbourg
Whisper, Richard Gray
Gallery, Chicago
Galeria Toni Tàpies -
Edicions T, Barcelone
Wanderers Nachtlied,
Museum Moderner Kunst
Stiftung Ludwig, Palais
Liechtenstein, Vienne
Love Sounds, Kestner
Gesellschaft, Hanovre

1998
Galleria d'Arte Moderna
e Contemporanea -
Palazzo Forti, Vérone
Dallas?...Caracas?, Fundación
Museo Jacobo Borges,
Caracas /The Mckinney
Avenue Contemporary Art
(MAC), Dallas
Golden Sigh, galerie
Alice Pauli, Lausanne
Galerie Pièce Unique, Paris
Water, Fonds Régional d'Art
Contemporain de Picardie,
Amiens

Anònim XII
2003
Technique mixte sur papier
200 x 90 cm
Collection privée
Photo © Gasull Fotografia
© Adagp, Paris, 2010

Expositions collectives (sélection) / Group exhibitions (selection)

2009

Corpo Automi Robot, Museo d'Arte de Lugano, Villa Malpensata e Villa Ciani, Lugano
Conflicting Tales: Subjectivity (Quadrilogy, Part 1), The Burger Collection, Berlin
Nigata Water and Land Art Festival 2009, Nigata
Art Albertina, Albertina Museum, Vienne
Beyond Limits: Sotheby's at Chatsworth, Chatsworth House, Derbyshire
Unconditional Love, Arsenalle Novissimo, Biennale di Venezia, Venise
Blickachsen 7, Kurpark and Schlosspark, Bad Homburg
La escultura en la colección del IVAM, Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Valence

Transparency, open air light art during the EU Presidency of the Czech Republic, Prague

2008

Beyond Limits: Sotheby's at Chatsworth, Chatsworth House, Derbyshire
Shaping a Space II, Galeria Mário Sequeira, Braga
A Year in Drawing, galerie Lelong, New York
World of Glass, Museum Kunst Palast, Düsseldorf
España, Arte Spagnola 1957-2007, *Da Picasso, Miró, Dalí, Tàpies ai nostri giorni*, Palazzo Sant'Elia, Palerme
Digitale Raumkunst / Digital Artspace, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum - Zentrum Internationaler Skulptur, Duisburg

2007

Figura humana y abstracción. Esculturas de los siglos XX y XXI, Colección Würth Alemania y España, Museo Würth La Rioja, Logroño
Dialogues Méditerranéens, La Citadelle, Saint-Tropez
Barcelone 1947-2007, Fondation Marguerite et Aimé Maeght, Saint-Paul de Vence
Sculpture Biennale Kijkduin 2007, International Glass & Sculpture Exposition, Kijkduin, La Haye
La Palabra Imaginada, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia
Entre la palabra e a imagem, Museo da Cidade, Lisbonne/
Centro Cultural Vila Flor, Guimarães
Monumental, Sotheby's at Isleworth, Windermere, Floride

2006

Eye in Europe, Prints, Books & Multiples - 1960 to now, MoMA, New York
Beyond Limits: Sotheby's at Chatsworth, Chatsworth House, Derbyshire
Femmes d'Europe, La Citadelle, Saint-Tropez
Picasso to Plensa, Salvador Dalí Museum, Saint Petersburg, Floride
Homenaje a Chillida, Guggenheim de Bilbao, Bilbao
Full House: Faces of a Collection, Kunsthalle Mannheim, Mannheim
Snow Show, Sestriere, Turin
Dormir, rêver... et autres nuits, musée d'Art contemporain (CAPC), Bordeaux

2005

Picasso to Plensa, The Albuquerque Museum, Albuquerque
Broken Glass, Glaspaleis, Stadsgalerij Heerlen, Harlem
81st Exhibition of Artist Members, The Arts Club of Chicago, Chicago
Dual, Transitos y entrecruzamientos para la Historia del Arte, Centre d'Art la Panera, Lleida
Modern Times, Mönchehaus Museum, Goslar
Lenguajes y Sentidos, Colección Caja de Burgos, Sala de Exposiciones del Museo de Pasión, Valladolid

2004

Diversité des langues de l'Europe. Hommage aux vingt langues de l'Europe (8 novembre), ministère de la Culture et de la Communication, façades du Palais Royal, Paris
Festival arbres & lumières, association Festival Arbres & Lumières, Genève
Outside In, Sculpture in the Natural World, Frederik Meijer Gardens and Sculpture Park, Grand Rapids, Michigan
A light crescendo, *Art illuminating York*, St Mary's, York Museum, York
La création contemporaine à la Manufacture nationale de Sèvres, Maison René Char - Hôtel Donadei de Campredon, L'Isle-sur-la-Sorgue

2003

Indisciplinados, Museo de Arte Contemporánea, Vigo
Punto de encuentro - La

Colección(I), Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos
Pintar Palabras..., Instituto Cervantes, Berlin / New York
Memoria de un recorrido, Colección Caja de Burgos, Círculo de Bellas Artes, Madrid
Territoires nomades, Rurart Espace d'Arts, Rouillé

2002

Jaume Plensa - Fabrizio Corneli, Villa Carducci-Pandolfini, Chiostro di Villa Vogel, Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Florence
Avesta Art 2002, *Avesta DAK'ART 2002*, Biennale de Dakar
Leuchtspur, *Koordinationsstelle für kulturelle Sonderprojekte*, Kulturmeile Frankfurt, Francfort
Conceptes de l'espai, Fundació Joan Miró, Barcelone

2001

50 Ans de Sculpture espagnole, jardins du Palais Royal, Paris / Parque del Retiro, Madrid
Bienal de Valencia, Cuerpo y Pecado, Convento del Carmen, Valence
Milano - Europa 2000, I semi del Futuro, Palazzo della Triennale, Milan

2000

Seven Hills, Images and Signs of the 21st Century, Martin Gropius Bau, Berlin
Echigo-Tsumari Art Trinnial 2000, Echigo-Tsumari
Faith, The Aldrich Museum of Contemporary Art, Ridgefield

1999

La casa, il corpo, il cuore, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienne
Museum of Contemporary Art Sarajevo - Collection 1994-1997, Skenderija Center, Sarajevo

1998

10 - Intensity in Europe, Centre per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato
Artranspennine98, Yorkshire Sculpture Park, The Henry Moore Sculpture Trust, Leeds and Tate Gallery, Liverpool

Projets en extérieur (sélection) / Outdoor Projects (selection)

Nomade, 2010
Lieu: bastion Saint-Jaume, Antibes
Commande: ville d'Antibes
Commissariat: Jean-Louis Andral

Dream, 2009
Lieu: Sutton Manors, St Helens, Liverpool
Commande: St Helens Council / Liverpool Biennial for Contemporary Art, 2007
Commissariat: Laurie Peake / Liverpool Biennial

El Alma del Abro, 2008
Lieu: Exposición Internacional de Zaragoza, Ranillas, Zaragoza
Commande: Expo Agua Zaragoza 2008, Zaragoza, 2006

Conversation à Nice, 2007
Lieu: place Masséna, Nice
Commande: Communauté d'Agglomération Nice Côte d'Azur, Nice, 2005

Breathing, 2005
Lieu: BBC Broadcasting House, London
Commande: BBC Broadcasting House, 2003
Commissariat: Vivien Lovell

The Crown Fountain, 2004
Lieu: Millennium Park, Chicago
Commande: The Public Art Program, Department of Cultural Affairs, City of Chicago, 2000

As One, 2003
Lieu: Lester B Pearson International Airport, Baggage Claim Area, Toronto
Commande: The Greater Toronto

Airport Authority, 2001
Commissariat: Elsa Cameron

Talking Continents, 2003
Lieu: Jacksonville Arena Plaza, Jacksonville, Floride
Commande: Art in Public Places Commission, City of Jacksonville, Floride, 2003

Bridge of light, 2002
Lieu: Mishkenot Sha'ananim, Jérusalem
Commande: The Jerusalem Foundation, 1998

Seele?, 2002
Lieu: Neanderthal Park, Düsseldorf
Commande: The Neanderthal Museum, 2000
Commissariat: Volker Friedrich Marten

Mi Casa en Torrelavega, 2001
Lieu: Paseo de Julio Hauzeur, Torrelavega
Commande: The Ayuntamiento de Torrelavega, 2000
Commissariat: Fernando Francés

El Corazón de las Palabras, 2000
Lieu: USA Today Headquarters, Mclean, Virginie
Commande: Gannett / USA Today, 2000
Commissariat: Lisa Austin

Magritte's Dream, 2001
Projet: Public Art: Japan + Practice
Lieu: Aino Station, Fukuroi City
Commande: Fukuroi City, 2000
Commissariat: Fram Kitagawa

Gläserner seele or Mr. Net in Brandenburg, 2000
Lieu: Postdam, Land Brandenburg
Commande: Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg, 1999
Projet: Europa, EXPO 2000, Hannover
Commissariat: Stefan von Senger

Seven deities of good Fortune, 2000
Lieu: Daikanyama, Shibuya, Tokyo
Commande: Daikanyama Project, 1999
Commissariat: Fram Kitagawa

Transparent doubts, 2000
Lieu: University of Shizuoka for Culture and Art, Hamamatsu
Commande: The University of Shizuoka for Culture and Art, Hamamatsu, 1999
Commissariat: Fumio Nanjo

The House of Birds, 1999
Lieu: Mion Nakasato
Commande: the Echigo-Tsumari Art Festival 2000, 1998
Projet: Tsumari-go Art Necklace Project
Commissariat: Fram Kitagawa

Capsa de Llum, 1998
Lieu: Gran Via de Jaume I - Av. Ramon Folch, Gérone
Commande: ville de Gérone, 1997
Commissariat: Joan Casanovas

Twins II, 1998
Lieu: Kimpo Sculpture Park, Kimpo, Séoul
Commande: KBS CPE Office and Kimpo City, 1998
Projet: Kimpo International Sculpture Project, Kimpo
Commissariat: Sounjou Seo

Nomade, 2007
Installation au Bastion Saint-Jaume, Antibes
Photo © Laura Medina
© Adagp, Paris, 2010

Projets pour l'opéra / Opera Projects

2007

Le Château de Barbe bleue
de Béla Bartók et
Journal d'un disparu
de Leos Janáček
Opéra Garnier, Paris
Gran Teatre del Liceu,
Barcelone
Opera House, Kobé/ Tokyo

2003

La Flûte enchantée de
Wolfgang Amadeus Mozart
Ruhr Triennale, Bochum
Opéra Bastille, Paris
Teatro Real, Madrid

1999

La Damnation de Faust
de Hector Berlioz
Salzburg Summer Opera
Festival, Salzbourg
Ruhr Triennale, Bochum

1997

*Le Martyre de saint
Sébastien* de
Claude Debussy
Teatro del l'Opera, Rome

1996

L'Atlantide de
Manuel de Falla
Festival d'été, Grenade

Mozart II

2008
Technique mixte sur papier
47x 33 cm
Collection privée
Photo © Gasull Fotografia
© Adagp, Paris, 2010

Catalogue de l'exposition / Exhibition book

192 pages
format 195 x 270 mm
200 ill. - tout quadri - relié
bilingue français/anglais
Coédition Musée Picasso, Antibes /
IAC éditions d'art
35 €

Le chemin de la dissonance,
introduction de Jean-Louis Andral,
L'ensemble des hommes /
The Whole of Mankind
Olivier Kaepelin,
L'Âme des mots, propos de
Jaume Plensa recueillis par
Jean-Louis Andral /
The Soul of Words Jaume Plensa
interviewed by Jean-Louis Andral,
Poèmes de Jaume Plensa /
Jaume Plensa Poems,
Liste des œuvres / The Works,
Liste des expositions et
bibliographie sélectives /
Selected list of exhibitions -
Selected bibliography.

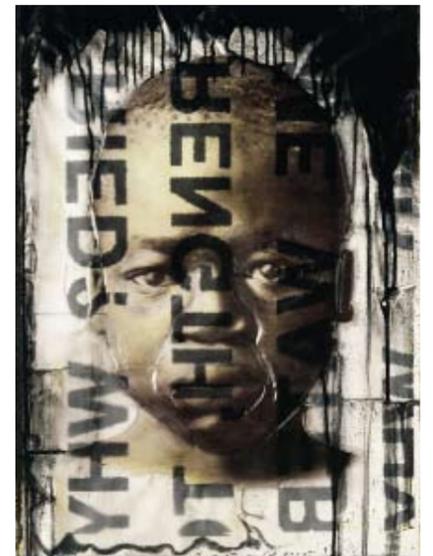
La librairie-boutique / Shop, bookshop

Elle offre au visiteur une sélection
de guides et de livres sur les
collections du musée ainsi
qu'un large choix de catalogues
d'expositions, d'ouvrages sur l'art
moderne et l'art contemporain.
Des produits dérivés sont également
proposés: cartes postales, affiches,
DVD, cadeaux, papeterie.
It offers to the visitor a selection of
guides and books on the museum's
collections and a large choice of
exhibition's catalogues, books on
modern and contemporary art.
Differents items are also available:
postcards, posters, DVD, gifts as
well as a selection of stationary
created for the museum.

t + 33 (0)4 92 90 54 33
f + 33 (0)4 92 90 54 15

Lithographie
Poster
Cartes postales
Tee-shirt

Self-portrait XXIII
2005
Technique mixte sur papier
41 x 30 cm
Collection privée
Photo © Gasull Fotografia
© Adagp, Paris, 2010

Autour de l'exposition / Activités culturelles et pédagogiques

28 juin 2010 / June 28th 2010:
Conférence / lecture
**Jaume Plensa « L'Âme des mots :
1998-2009 »**

Salle des associations,
cours Masséna, 06600 Antibes
t 04 92 90 54 28/20
Entrée libre / free entry

Les ateliers du musée Picasso

Le public peut participer à des rencontres autour des œuvres de Picasso, ou de la collection moderne et contemporaine ou de l'exposition temporaire accompagnées d'ateliers où chacun peut se livrer à son tour au plaisir de la création avec des techniques variées.

Picasso Museum's studios

The public can participate to visits devoted to the works of Picasso or the modern and contemporary collection, or the temporary exhibition combined with workshops where everyone is, in their turn, be able to enjoy the pleasure of artistic creation using various techniques.

L'été...

Les ateliers mis en place, en juillet et en août 2010 sont destinés aux vacanciers : les Ateliers d'été. Certaines séances sont réservées aux enfants, d'autres aux familles. Des ateliers bilingues, français-anglais sont également proposés. Des approches variées, autour d'une œuvre phare, autour d'un thème ou d'une technique, autour d'un courant artistique, permettent de créer des correspondances inattendues.

A summer...

The workshops to be held in July and August 2010 are geared towards holidaymakers: the summer workshops. Some sessions are for children only and others for families. French-English bilingual workshops are also available. The museum's collections of the temporary exhibition is at the heart of these visits cum workshops. Different approaches can be used, focusing on a major

work, a theme or technique, or an artistic trend, but they can also give rise to unexpected links.

Et toute une année de création

Des ateliers réguliers pour tous les publics sont proposés au long de l'année, depuis les ateliers sensoriels pour les tout-petits, les ateliers du mercredi, les ateliers Parents/enfants, les ateliers pour adultes, les ateliers bilingues français-anglais pour apprendre la langue en apprenant l'art et en créant. Des sessions concentrées sur quelques séances permettront aux adolescents d'approfondir un thème, un projet de création, une rencontre avec un artiste, le croisement avec un autre domaine artistique.

Des rencontres autour des œuvres permettront à des publics d'âges différents, aux besoins différents, d'échanger, et de créer ensemble. L'accueil des publics à besoins spécifiques est également développé, grâce à des artefacts tactiles destinés aux mal ou non-voyants.

And a whole year of artistic creation

The summer's creative work continue the whole year round. Regular workshops catering to all needs are organised throughout the year, including sensory awareness workshops for very small children, Wednesday workshops, parents and children's workshops, adults' workshops and French-English bilingual workshops to learn the language through art and creative activity. At intensive workshops organised over a few sessions, teenagers will be able to explore themes in depth, develop creative projects, meet an artist or discover links with other artistic domains. At meetings to study works of art, people of different ages and different needs will be able to discuss and create their own work together. Activities for groups with specific needs will also now be developed, thanks, of course, to the access for the disabled to the museum provided by the renovation, but also to the development of tactile artefacts for the visually impaired or blind.

Apprendre à voir, connaître l'art

À la rentrée, les ateliers scolaires et les projets consacrés à l'éducation artistique et culturelle, pour le primaire et le secondaire, utiliseront pleinement la richesse de l'œuvre de Picasso, mais aussi l'exposition temporaire ou encore le panorama sur l'art du XXe et du XXIe siècles que proposera l'accrochage des collections à partir de novembre. **Learning to see and appreciate art** In the autumn, school workshops and artistic and cultural education projects for primary and secondary schools, will take full advantage of the great wealth of Picasso's work, as well as the temporary exhibition or the extensive panorama of 20th and 21st centuries art provided by the collections displayed from November.

Durant l'exposition « Jaume Plensa, L'Âme des mots, 1998-2009 »

des visites et ateliers sont largement consacrés à l'œuvre de l'artiste.

During exhibition "Jaume Plensa, L'Âme des mots, 1998-2009"

visits and workshops will be dedicated to the artist's works.

Ateliers du mercredi

19 mai : *Un portrait à la lettre*
2 juin : *Autoportrait réaliste, autoportrait imaginaire*
16 juin : *Impression, surimpression*

Atelier bilingue

16 juin 14 h 30 : *Le corps à l'œuvre / Body... Works in process*
29 septembre 14 h 30 : *parole et musique / the sound of words*

Ateliers Parents-enfants

29 mai 14 h 30 : *Le corps à l'œuvre*
19 juin 14 h 30 : *Le corps à l'œuvre*
9 septembre 14 h 30 : *L'art à la lettre*

Atelier 13-18

6 octobre 14 h 30 :
La place de l'autre

Ateliers adultes

22 mai : *Géographie intime*
19 juin : *Des mots et des maux*
2 octobre : *Impressions, disparitions*

Visites de l'exposition à 14 h 30 :

11, 23, 30 juin, 9, 21, 30 juillet,
11, 20 août, 1, 10, 29 septembre,
8 octobre
Nuit des musées : 20 h 30
Journées du patrimoine :
samedi 14 h 30, dimanche 10 h 30

Locaux, place Mariejol, face au
musée Picasso
Buildings of the Workshops of the
Picasso museum: place Mariejol
(in front of the Museum)
t +33 (0)4 92 90 54 28
f +33 (0)4 92 90 53 62
publics.musees@ville-antibes.fr

Adresse postale / Postal address :
Direction des musées
Musée Picasso
Service des Publics
4, rue des Cordiers
06600 Antibes

L'Association des Amis du musée Picasso / The association des Amis du musée Picasso

Elle propose des activités (visites, voyages, rencontres) en rapport avec la programmation du musée. Permanence le 1er et le 3e mardi de chaque mois de 14 h 30 à 16 heures. It offers activities, including tours, visits and meetings to tie in with the museum's programme. Permanence 1st and the 3rd Tuesday of each month from 14.30 to 16.00.

Adresse / Adress :
Transart Café
6, rue du Dr Rostan
06600 Antibes
t +33 (0)4 93 34 29 76
m +33 (0)6 16 12 50 59
Pour les voyages / For travels:
t +33 (0)4 93 61 61 46
www.pagesperso-orange.fr/
picasso.antibes

Informations pratiques / Practical informations

www.antibes-juanlespins.com
Château Grimaldi
06600 Antibes
t +33 (0)4 92 90 54 26/20
Adresse postale / Postal address
Direction des musées,
musée Picasso
4, rue des Cordiers, 06600 Antibes
t +33 (0)4 92 90 54 20
f +33 (0)4 92 90 54 21

Fermé le lundi / Closed on Mondays.
Jusqu'au / till 14/06:
10.00 - 12.00 and 14.00 - 18.00
15/06 - 15/09: 10.00 - 18.00
Nocturnes en juillet et août,
le mercredi et le vendredi
jusqu'à 20.00
Late-night in July and August,
Wednesdays and Fridays
until 20.00

Plein tarif / Full price : 6 euros
Tarif réduit / Reduced price : 3 euros
(sur présentation d'un justificatif /
on presentation of a document
in proof)
Billet combiné / Combined
entrance: 10 euros, valable
7 jours consécutifs pour les
musées municipaux / valid 7 days
consecutive in the municipal
museums

Gratuité totale d'accès au musée et
aux expositions temporaires pour
tous publics / Total exemption from
payment of access to the museum
and the temporary exhibitions for
any public
- «Nuit des musées»
pour les moins de 18 ans et autres
sur présentation d'un justificatif /
for less than 18 years and others on
presentation of a document in proof

Accès aux personnes à mobilité
réduite / Access to people with
limited mobility

Service des Publics du musée
Picasso / Cultural and educational
activities
t + 33 (0)4 92 90 54 28
f +33 (0)4 92 90 53 62
publics.musees@ville-antibes.fr

Iconographie Presse et mentions légales / Press iconography - captions and legal notices

Les visuels de presse sont téléchargeables sur le site des musées de la Ville d'Antibes. The press visuals can be downloaded on the city of Antibes' museums website.

Le droit de reproduction des visuels est consenti gracieusement pour les œuvres de Jaume Plensa, seulement pour les articles de presse concernant l'exposition du musée Picasso, Antibes. Permission is given for the reproduction of Jaume Plensa's works, without royalties, only for press articles concerning the exhibition of the Picasso Museum.

Chaque reproduction doit comporter la légende, le crédit photographique et la mention de © correspondants / Each reproduction must bear the caption and legal notice: © Adagp, Paris, 2010.

<http://www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/musees/picasso/actualite/index.html>

mot de passe:
t + 33 (0)4 92 90 54 25/24
password:
t + 33 (0)4 92 90 54 25/24

**Direction des musées
Responsable de la communication
et des éditions
Publication Department /
Communication Manager**
Nathalie Radeuil
t + 33 (0)4 92 90 54 25
nathalie.radeuil@ville-antibes.fr

en 4e de couverture :
Nomade, 2007
Installation organisée par le musée Picasso
et présentée du 21 juillet au 9 octobre 2007
au bastion Saint-Jaume, Antibes
Photo © Laura Medina
© Adagp, Paris, 2010

JAUME PLENSA NOMADE

Musée Picasso, Antibes

