

M A R T A P A N

**RELATION ENTRE L'ARCHITECTURE
ET LA SCULPTURE**

**RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURE
AND SCULPTURE**

**MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
MONTREAL MAI - JUIN 1973**

L'œuvre de Marta Pan exerce sur nombre de critiques, d'historiens d'art et d'amateurs, une fascination assez exceptionnelle.

De 1960 à 1966 l'œuvre de Marta Pan est pratiquement consacrée à des travaux en liaison avec l'architecture ou avec un environnement déterminé.

Une commande a été le point de départ de cette nouvelle phase de l'œuvre du sculpteur : celle d'une sculpture pour le Parc de Sculptures du Kröller Muller Museum d'Otterlo, aux Pays-Bas.

C'est la première fois que Marta Pan travaille en équipe, ou du moins avec une équipe d'une telle ampleur puisque trente-trois personnes ont travaillé à la réalisation de la "sculpture flottante".

Dans son monumental ouvrage : "L'évolution de la sculpture moderne" M. Hammacher, dans son Avant-Propos, cite Marta Pan (avec Moore, Hepworth, Lipchitz, Pevsner) comme l'un des sculpteurs avec lesquels il "bénéficie de conversations et d'une correspondance sans prix". On voit que l'expérience d'Otterlo n'a pas été sans lendemain. Et parlant plus loin de la sculpture de Marta Pan à laquelle il consacre une magnifique iconographie, il ajoute : "Il y a dans le style de cette œuvre une noblesse de dimension qui en fait un lien admirable entre l'homme et l'architecture, ou entre l'homme et le paysage."

L'idée de la complémentarité et du jeu des complémentaires est une permanence dans l'œuvre de ce sculpteur.

Par rapport à l'architecture la sculpture doit être aussi complémentarité. Pas seulement contrepoint, mais "pont" entre l'architecture et la nature. La sculpture ne doit pas "ajouter" quelque chose à l'architecture. Ni "s'intégrer" comme on dit couramment. Avec la sculpture l'architecture se prolonge par un autre moyen d'expression. "Il s'agit, dit Marta Pan, d'aller au-delà des limites de l'architecture. Avec cette liberté qui est refusée à l'architecture et qui est donnée à la sculpture et à la peinture, on peut arriver à créer des formes où l'intensité est plus grande que dans l'architecture."

Les puzzles sont des sculptures d'une originalité absolue. On voit mal à qui et à quoi on pourrait les comparer.

Les puzzles peuvent s'ouvrir et se fermer, être présentés dans leur globalité fermée ou dans leur diversité d'ouverture.

L'idée de créer plusieurs formes, valables chacune en soi et toutes s'emboîtant l'une à l'autre pour créer une nouvelle forme est, répétons-le, une des clefs de l'œuvre de Marta Pan. Ce n'est pas seulement une question d'équilibre, ce n'est pas seulement une question de mouvement (l'ouverture et les diverses possibilités de poser les formes l'une par rapport à l'autre), mais une question de jeu.

Marta Pan en est venue à une sculpture tellement pensée d'avance, tellement puriste, qu'elle ne laisse plus qu'une toute petite marge de surprise pour son plaisir personnel. Cette surprise ne vient que de la lumière, du vent, de l'eau, qui métamorphosent perpétuellement la forme, mais d'une bien subtile manière.

Œuvre simple, dépouillée, où la beauté naît de la nudité, l'œuvre de Marta Pan est sans aucun doute l'une des plus personnelles de la sculpture contemporaine.

Michel Ragon

The work of Marta Pan exercises a rather exceptional fascination over numerous critics, art historians and connoisseurs.

From 1960 to 1966 the work of Marta Pan was practically devoted to works in connection with architecture or with a predetermined environment.

One commission was the starting point for this new phase of the sculptor's work: that of a sculpture for the Parc of Sculptures of the Kroller Muller Museum in Otterlo, Holland.

This was the first time that Marta Pan worked with a team, or at least a team of such size, since thirty-three persons worked on the achievement of the "floating sculpture".

In his monumental work, "The Evolution of Modern Sculpture" A.M. Hammacher cited Marta Pan in his foreword (with Moore, Hepworth, Lipchitz, Pevsner) as one of the sculptors with whom he benefits from "invaluable conversations and correspondance". One observes that the experience of Otterlo was not without consequence. And speaking further of the sculpture of Marta Pan, to which he devotes a magnificent iconography, he adds: "There is in the style of this work a nobility of scope that makes it a splendid link between man and architecture or between man and the landscape".

The idea of complementariness and of the play of complementaries is everpresent in the work of this sculptor.

In relation to architecture, sculpture should also be complementary. Not only a counterpoint, but "bridge" between architecture and nature. Sculpture should not "add on" something to the architecture. Nor "integrate itself" as one says these days. With the sculpture the architecture extends itself by another means of expression. "It's a matter of going beyond the limits of architecture", says Marta Pan. "With that freedom which is denied to architecture and which is given to sculpture and to painting, one can create forms where the intensity is greater than in the architecture".

The puzzles are sculptures of an absolute originality. One has difficulty deciding with whom or with what they can be compared.

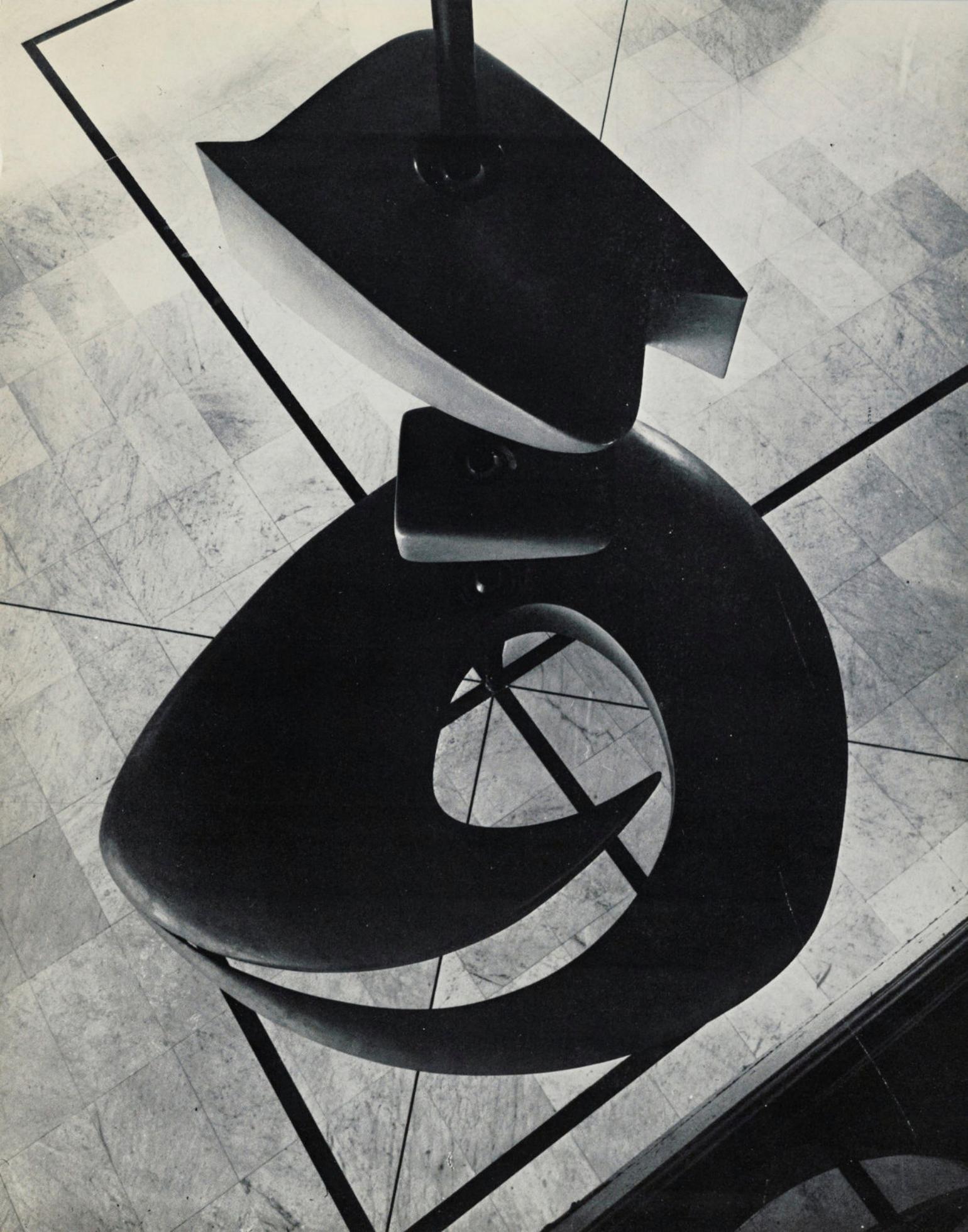
The puzzles can open and close, be presented in their closed totality or in their diversity of openness.

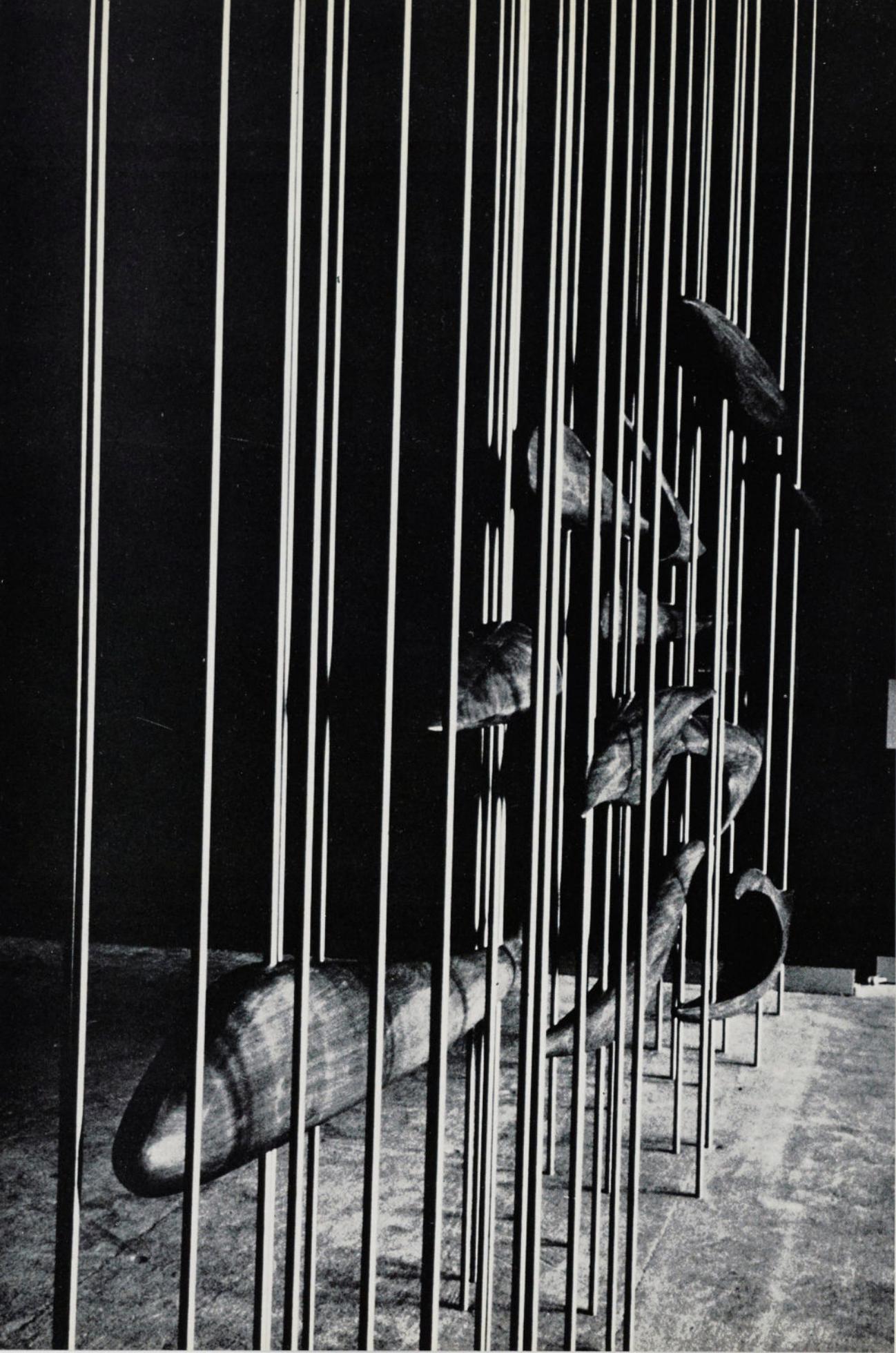
The idea of creating many forms, each one valuable in itself and all enclosing one another in order to create a new form is one of the keys of the œuvre of Marta Pan. It is not simply a question of equilibrium, it is not only a question of movement (the opening and the various possibilities of juxtaposing the forms one against the other) but a question of interplay.

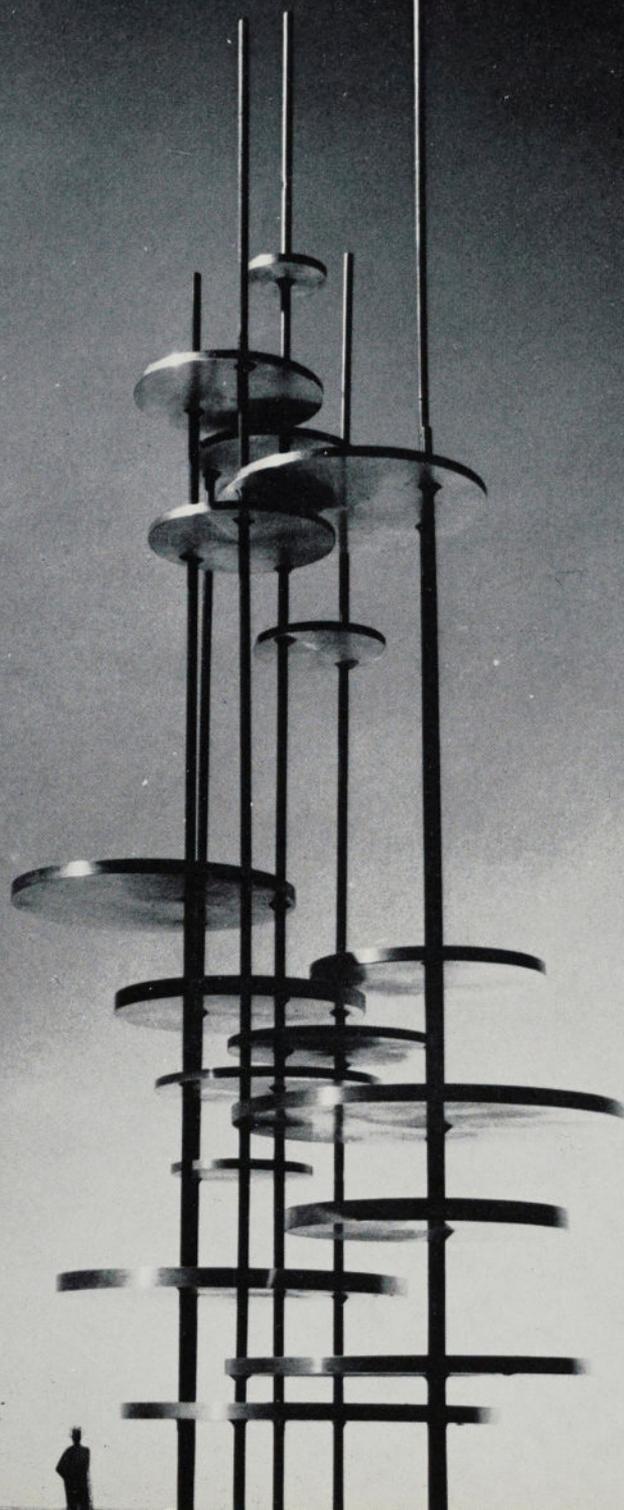
Marta Pan has come to a sculpture so thought out in advance, so purist, that she only permits a tiny margin of surprise for her own personal pleasure. This surprise only comes from the light, the wind, the water, which metamorphose the form perpetually, but in a very subtle fashion.

An œuvre of simplicity, of sobriety, where beauty is born of nudity, the work of Marta Pan is without any doubt one of the most personal of contemporary sculpture.

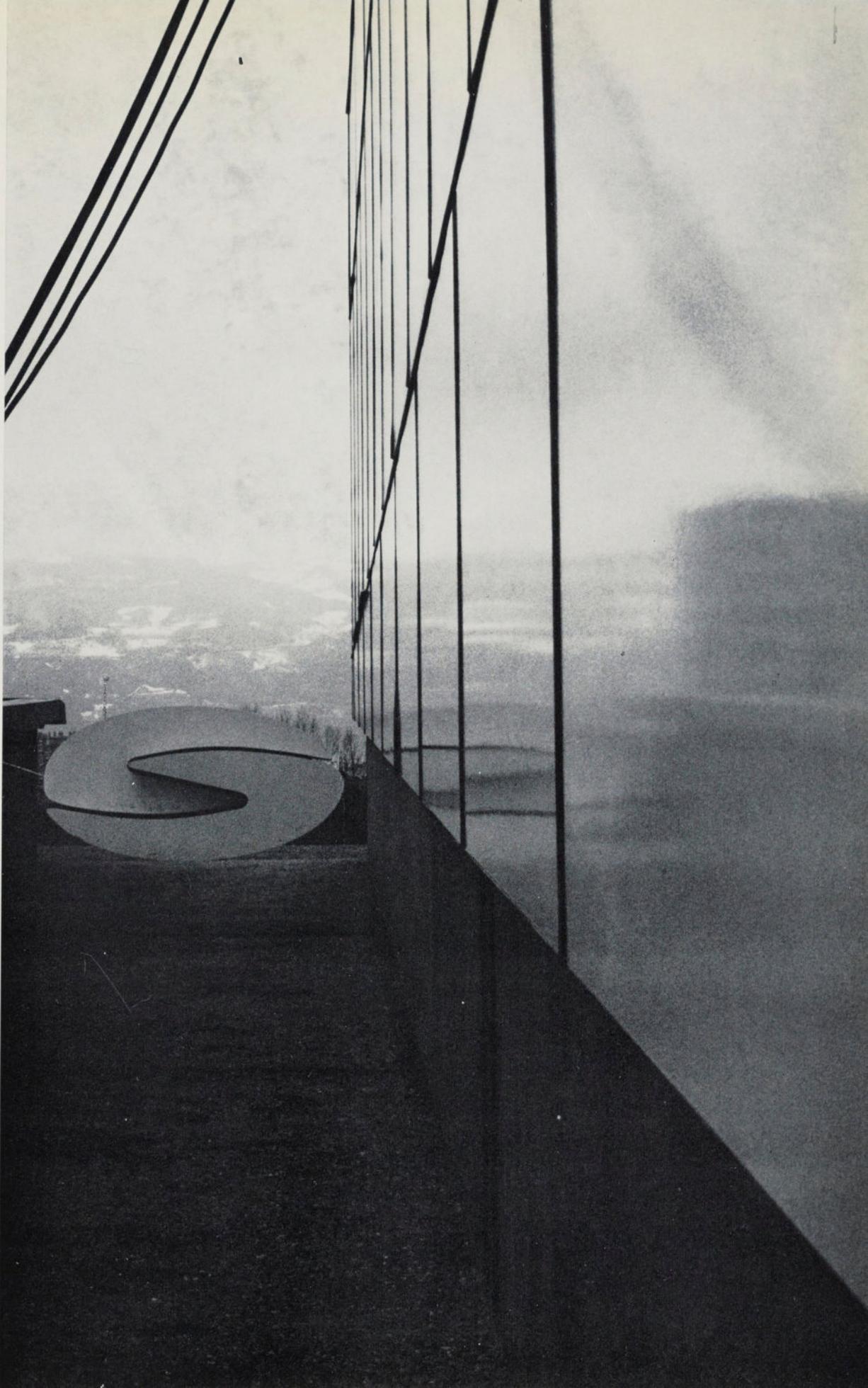
Michel Ragon

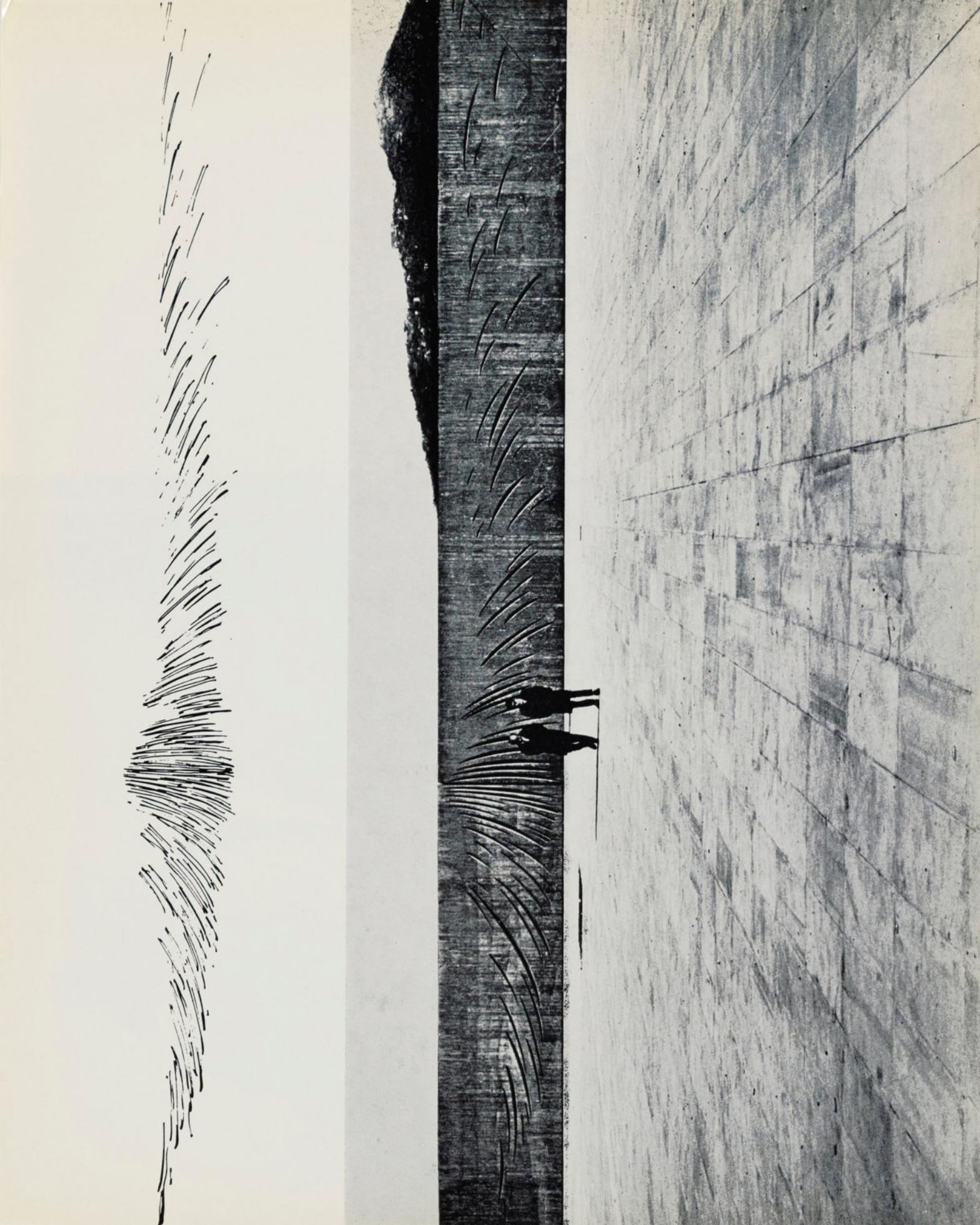

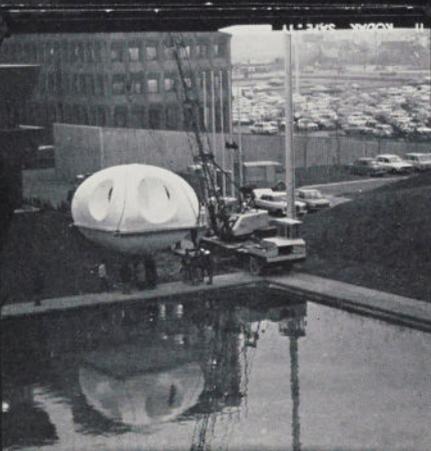
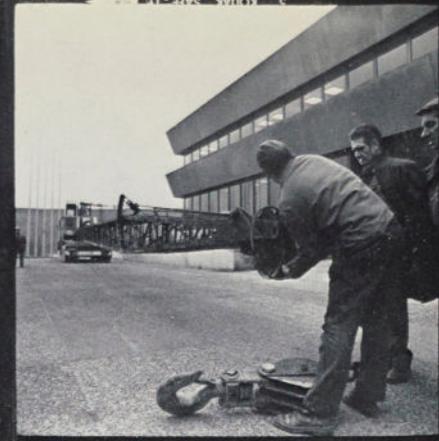

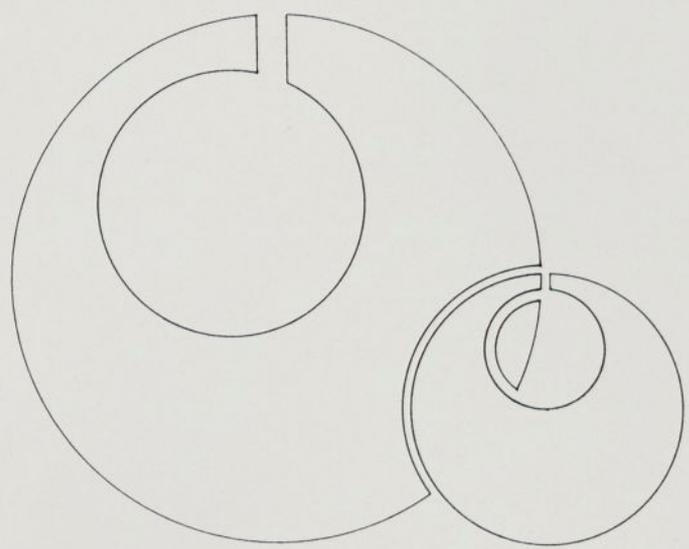

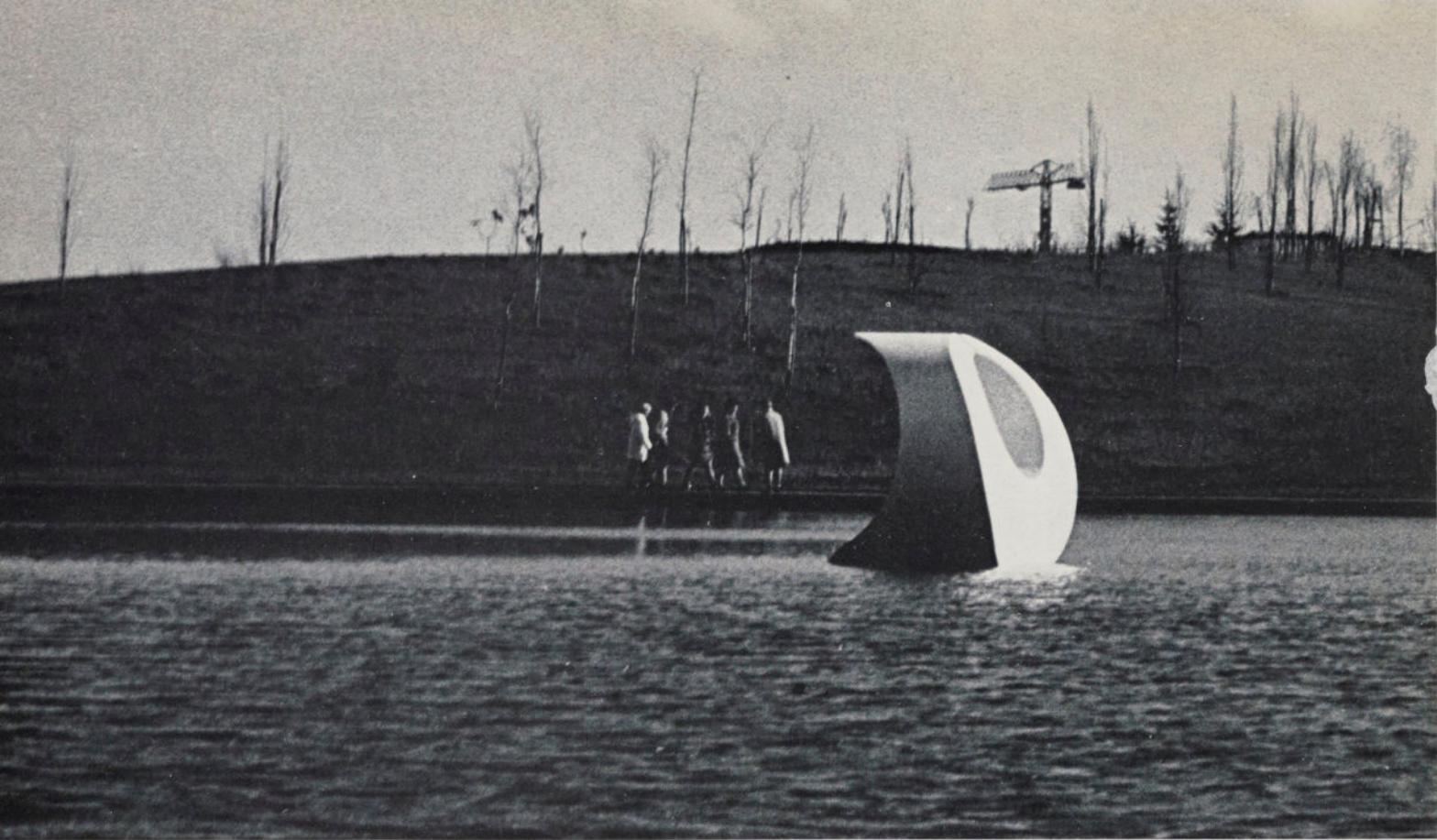

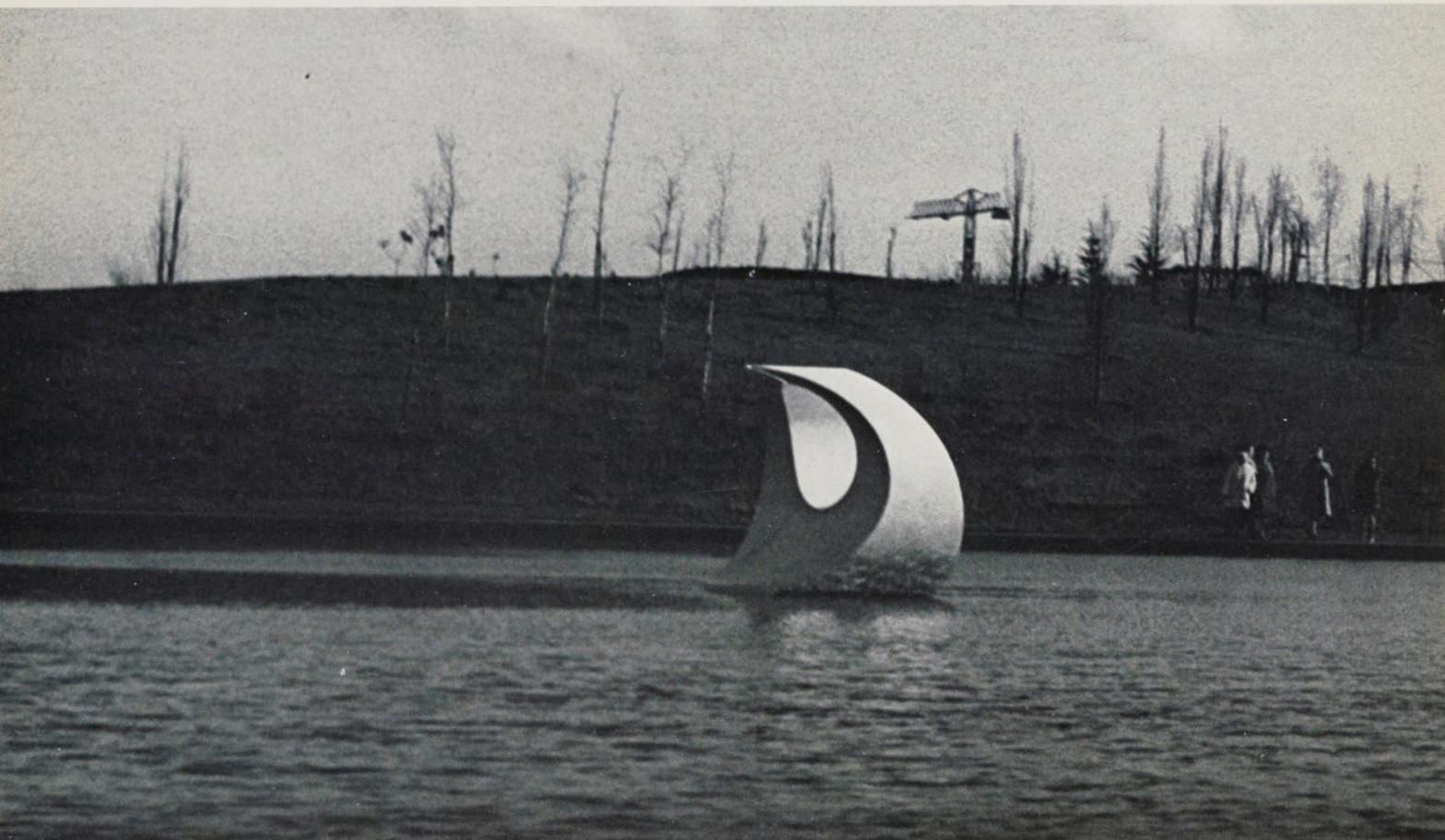

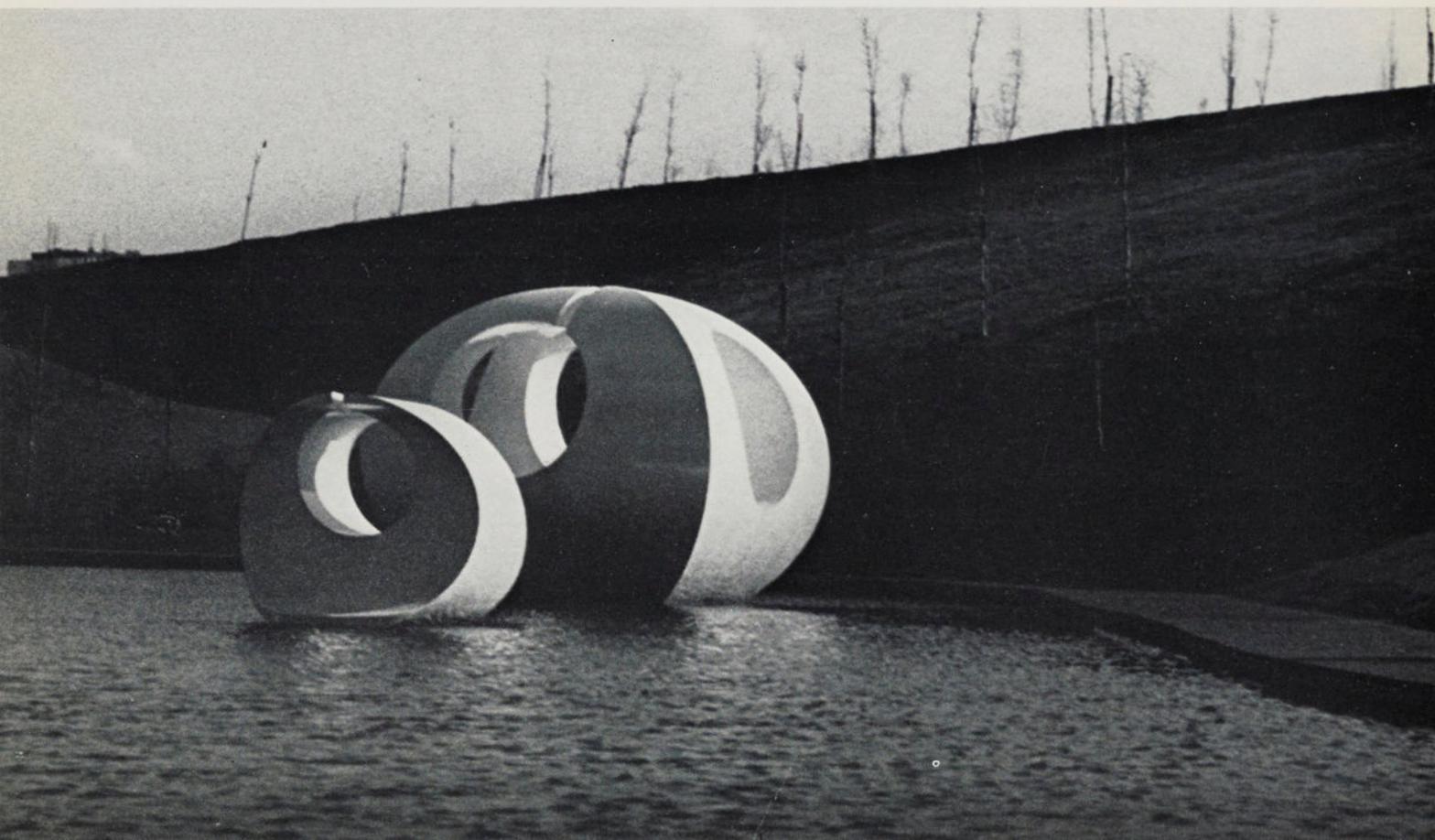
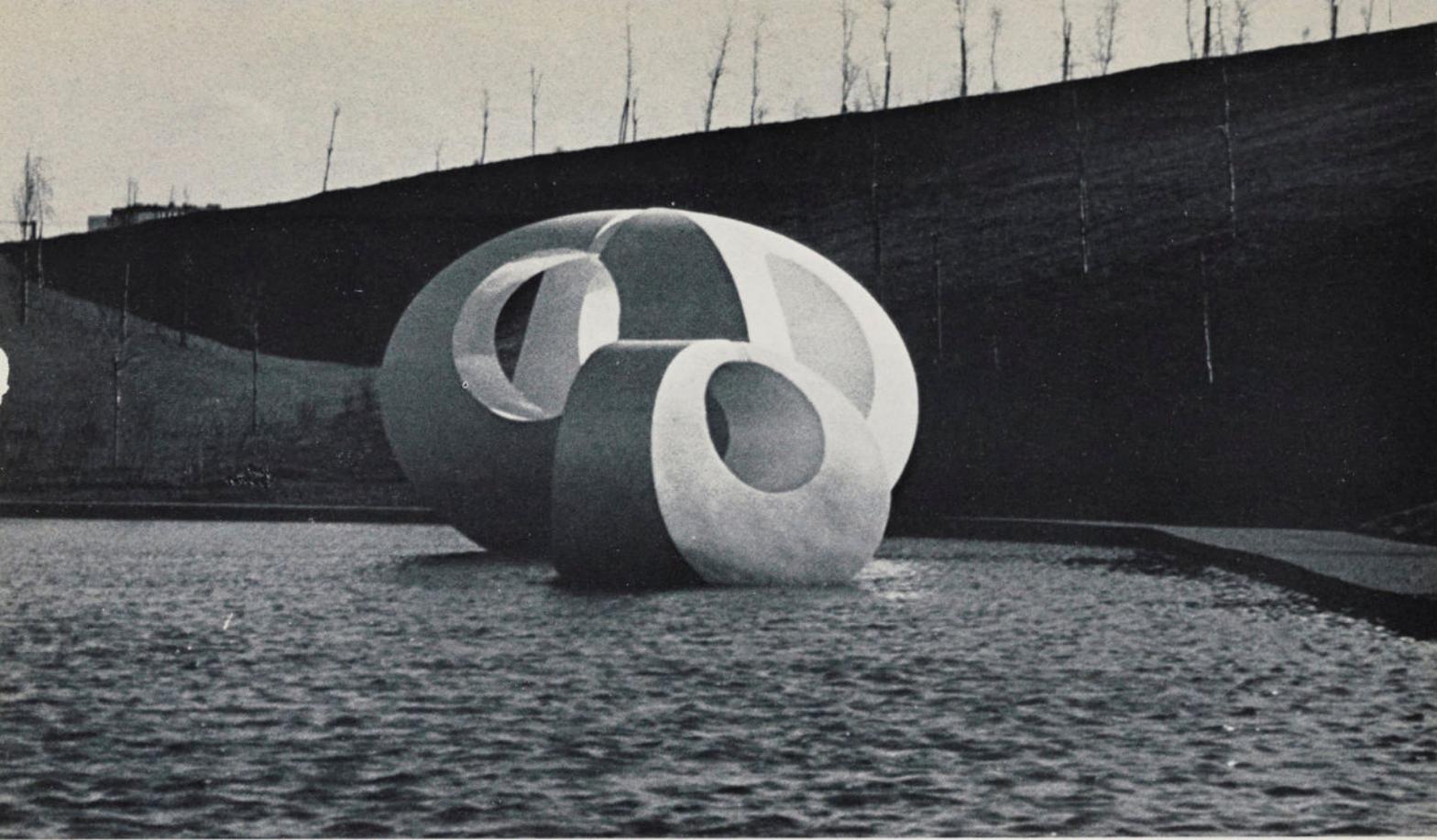

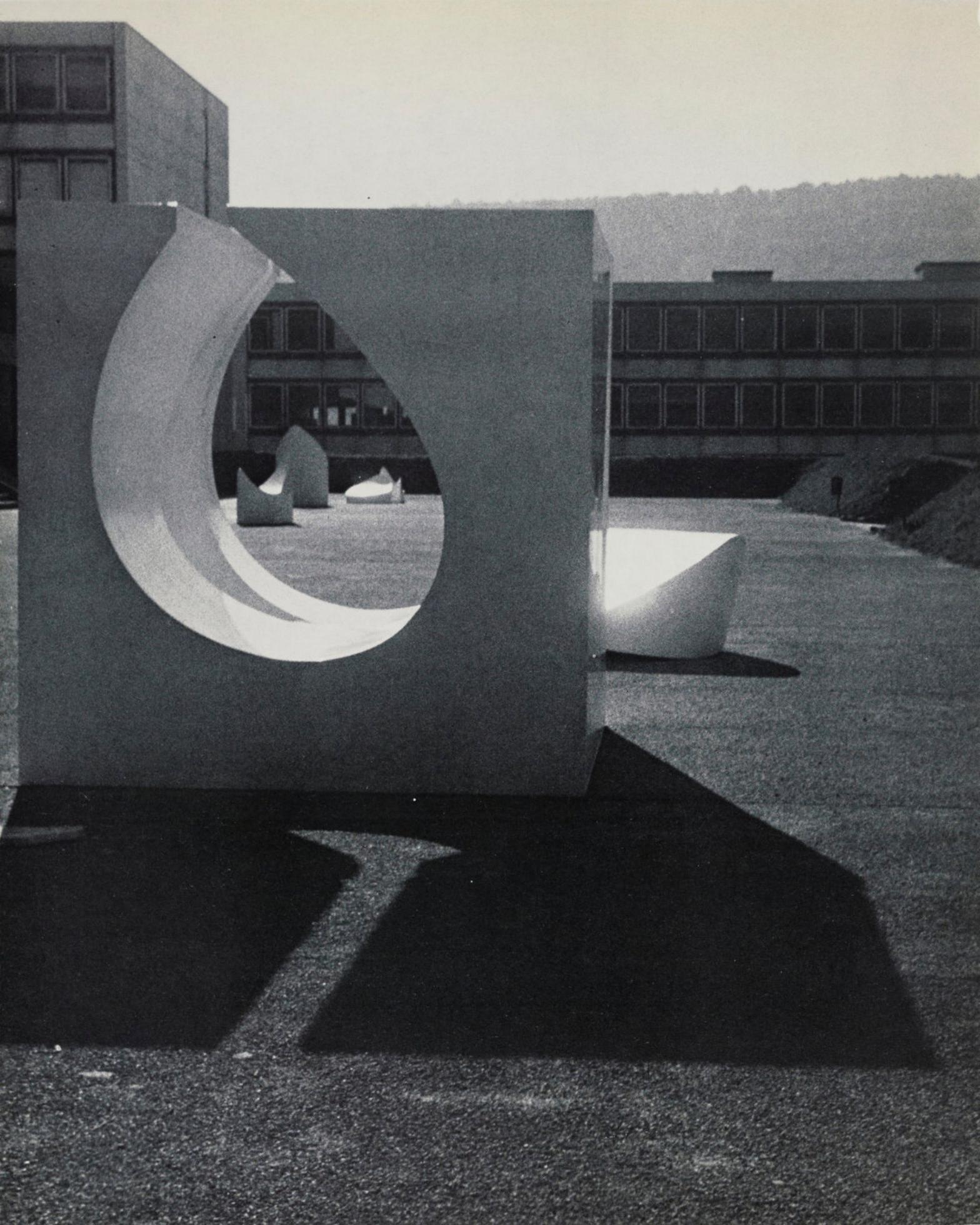
14

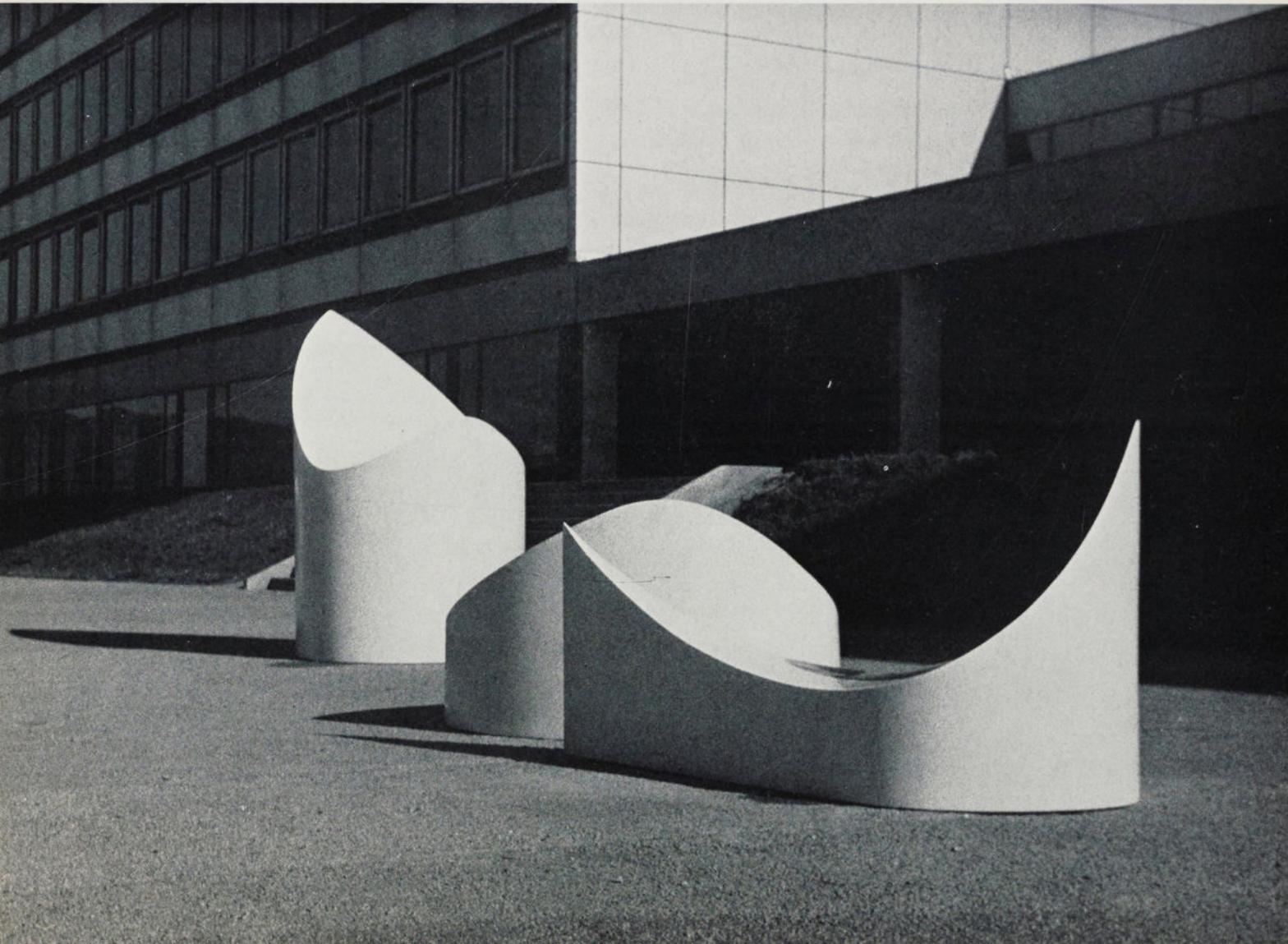

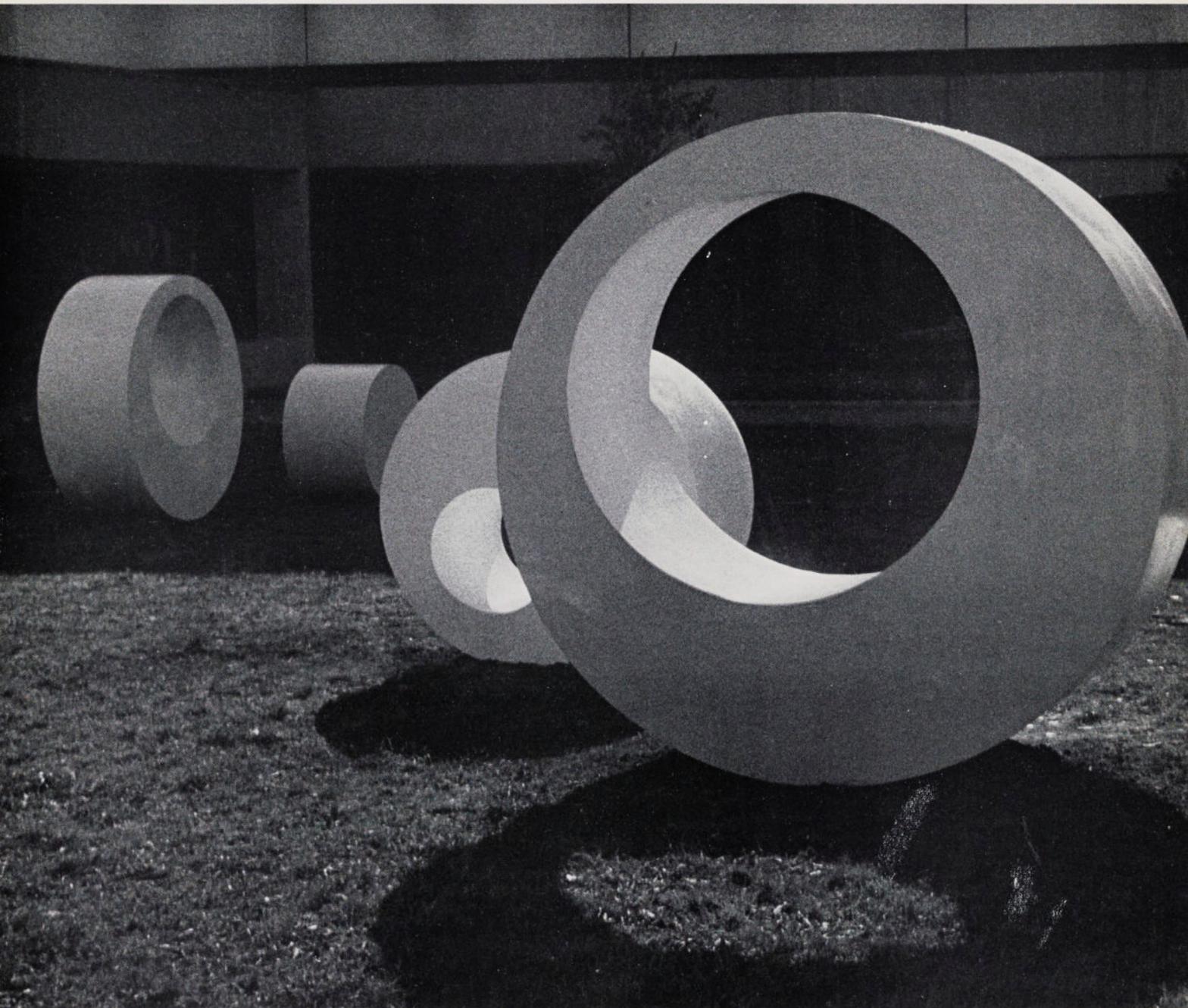

ILLUSTRATIONS

- 1 et 2 1961 sculpture flottante au Kröller-Müller museum - Otterlo - Hollande
2,26 × 1,83 × 2,16 m polyester
réalisation : laboratoires de recherche Saint-Gobain
- 3 1965 sculpture mobile à la faculté de médecine Saint-Antoine - Paris
architecte : A. Wogenscky
hauteur : 7 m - balsa et polyester
collaboration : Toni Grand
- 4 1966 sculpture cloison au parlement européen - Luxembourg
architecte d'intérieur : R. Anxionnat
5,30 × 4 m - bois et acier inoxydable
- 5 1966 maquette 1/100 du signal pour la foire internationale du Liban
architecte : O. Niemeyer
43 m - acier inoxydable
- 6 et 7 1967 sculpture à la maison de la culture de Grenoble - France
architecte : A. Wogenscky
3,66 × 1,83 × 1,83 m - béton préfabriqué
réalisation : Schokbéton
- 8 et 9 1967 mur de la cour d'honneur au ministère de la défense du Liban
architectes : A. Wogenscky et M. Hindié
5 × 50 m - béton brut
- 10 et 11 1969 sculpture en 7 parties à la faculté de médecine Necker - Paris
architecte : A. Wogenscky
2,96 × 2,26 × 2,26 m - béton préfabriqué
réalisation : Artbéton
- 12 et 14 1971 sculpture flottante à la préfecture de la Seine-Saint-Denis à Bobigny -
architecte : M. Folliasson
Ø 4,50 m et 2,25 m - polyester
réalisation : Leïchlé
- 13 sigle pour les vêtements des hôteses de la préfecture
réalisation : Courrèges
- 15, 16 1972 cube en 6 éléments au C.E.T. de Revin - France
et 17 architecte : J. Dubuisson
2,26 × 2,26 × 2,26 m - polyester
réalisation : Dorestyl
- 18 1972 cylindre en 6 éléments au C.E.T. de Revin - France
patio
Ø 1,83 m polyester
réalisation : Dorestyl
- 19 plan du labyrinthe pour le lycée de Montluçon - France
architecte : J. Dubuisson
Ø 12 m

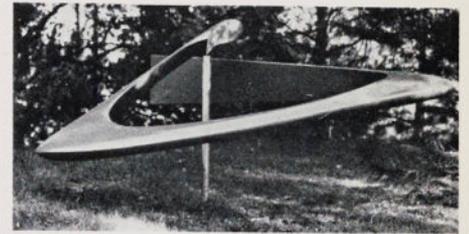
ILLUSTRATIONS

- 1 and 2 1961 floating sculpture at the Kröller-Müller museum - Otterlo - Holland
7' × 6' × 6 1/2' - polyester
- 3 1965 mobile sculpture at the Saint-Antoine medical faculty - Paris
architect: A. Wogenscky
height: 23' - balsawood and polyester
- 4 1966 partition-wall sculpture in the european parliament - Luxembourg
interior architect: R. Anxionnat
16' × 12' - wood and stainless steel
- 5 1966 model for the signal of the international fair of Lebanon
architect: O. Niemeyer
130' - stainless steel
- 6 and 7 1967 sculpture at the cultural center of Grenoble - France
architect: A. Wogenscky
12' - precast concrete
- 8 and 9 1967 wall in the court of the department of defense of Lebanon
architects: A. Wogenscky and M. Hindié
18' × 180' - concrete
- 10 and 11 1969 sculpture in 7 parts at the Necker medical faculty - Paris
architect: A. Wogenscky
9' × 7' × 7' - precast concrete
- 12 and 14 1971 floating sculpture at the prefecture building of Bobigny - France
architect: M. Folliasson
∅ 14' and 7' - polyester
- 13 badge for the hostesses' dresses at the prefecture
- 15, 16 and 17 1972 cube in 6 parts at the technical school of Revin - France
architect: J. Dubuisson
courtyard
7' × 7' × 7' - polyester
- 18 1972 cylinder in 6 parts at the technical school of Revin - France
patio
∅ 6' - polyester
- 19 plan of the labyrinth for a secondary school in Montluçon - France
architect: J. Dubuisson
∅ 39'

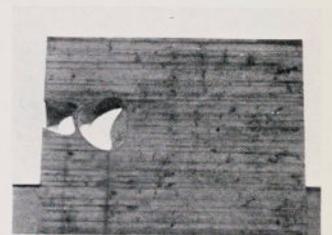
AUTRES RÉALISATIONS

OTHER WORKS

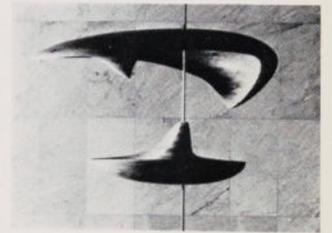
- 1961 sculpture en équilibre à l'école supérieure technique de Delft - Hollande
architectes : van den Brook et Bakema
polyester rouge
2,26 × 1,13 × 0,86 m
sculpture in equilibrium at the faculty of technology in Delft - Hollande
architects: van den Brook and Bakema
red polyester
7' long

- 1964 mur à la faculté de médecine Saint-Antoine - Paris
architecte : A. Wogenscky
béton brut
3,66 × 2,26 m
collaboration : Toni Grand
wall at Saint-Antoine medical faculty - Paris
architect: A. Wogenscky
concrete
11' × 7'
collaboration: Toni Grand

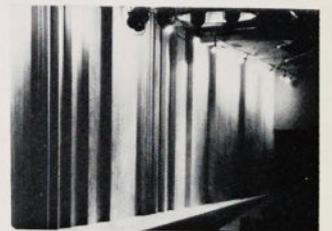
- 1965 sculpture à Maine-Montparnasse - Paris
architecte : J. Dubuisson
bois lamellé
1,40 × 0,86 × 0,86 m
sculpture at Maine-Montparnasse - Paris
architect: J. Dubuisson
laminated wood
4' × 2' × 2'

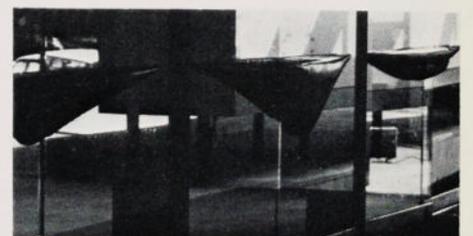
- 1967 mur à la faculté de médecine Necker - Paris
architecte : André Wogenscky
béton brut
7,67 × 7,37 m
wall at the Necker medical faculty - Paris
architect: A. Wogenscky
concrete
23' × 22'

- 1967 mur acoustique à la maison de la culture de Grenoble
architecte : A. Wogenscky
béton brut
15,84 × 4,14 m
acoustical wall in the cultural center of Grenoble - France
architect: A. Wogenscky
concrete
47' × 12'

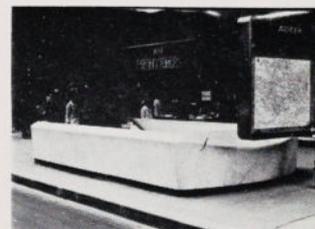
- 1970 50 poignées de porte au musée des Arts et Traditions Populaires - Paris
architecte : J. Dubuisson
bois teinté
50 doors-handies at the traditional crafts museum - Paris
architect: J. Dubuisson
stained wood

1971 **patio avec 2 sculptures au collège technique de Commercy - France**
architecte : J. Dubuisson
bronze
 patio with 2 sculptures at the technical school of Commercy - France
 architect: J. Dubuisson
 bronze

1972 **balustrades des entrées de la station Auber du métro express - Paris**
architecte : A. Wogenscky
marbre
 Auber subway station's balustrades - Paris
 architect: A. Wogenscky
 marbre

1966 **sculpture flottante - Paris**
polyester
1,83 × 1,40 × 1,40 m
 floating sculpture - Paris
 polyester
 6' × 4' × 4'

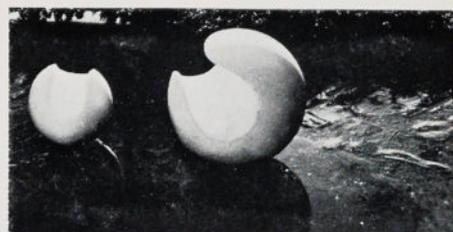
1969 **sculpture flottante au Hakone Open - Air museum - Japan**
polyester
Ø 2,26 m
 floating sculpture at the Hakone Open - Air museum - Japan
 polyester
 Ø 7'

1972 **sculpture flottante pour la Bradley family foundation - Milwaukee**
polyester rouge
Ø 2,26 m
 floating sculpture for the Bradley family foundation - Milwaukee
 red polyester
 Ø 7'

1973 **sculpture flottante pour Central Park - New York**
polyester rouge
Ø 2,26 et 1,13 m
 floating sculpture for Central Park - New York
 red polyester
 Ø 7' and 3 1/2'

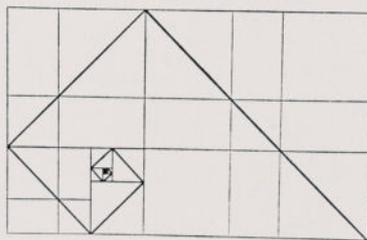
THÉÂTRES :
THEATERS:

- 1967 **dispositif scénique (avec A. Wogenscky)**
pour « **La Tentation de Saint Antoine** » de **Flaubert**
Odéon - théâtre de France
stage setting (with A. Wogenscky)
for "La Tentation de Saint Antoine" by Flaubert
Odéon - théâtre de France in Paris

BALLETS :

- 1956 « **Le Teck** » - chorégraphie de **Maurice Béjart**
créée au festival d'art d'avant-garde à **Marseille**
tournée en **Europe** et théâtre **Marigny** à **Paris**
"Le Teck" choreography by Maurice Béjart
presented at the vanguard festival of Marseilles
throughout Europe and théâtre Marigny in Paris

- 1959 « **Equilibre** » - chorégraphie de **Maurice Béjart**
créée à **Berlin**
tournée en **Europe** et théâtre des **Champs-Élysées** à **Paris**
"Equilibre" - choreography by Maurice Béjart
presented in Berlin
throughout Europe and théâtre des Champs-Élysées
in Paris

- 1971 **costumes pour « La Dame Massacrée »** de **Jacques Baillon**
maison de la culture de Grenoble
costumes for "La Dame Massacrée" by Jacques Baillon
Grenoble cultural center

- 1972 **costumes pour « l'Odysée »** d'après **Homère** de **Jacques Baillon**
centre américain - Paris
costumes for "Odysée" from Homère by Jacques Baillon
american center for students in Paris

◀ 19

photographies

Ifert-Meyer, L. Iselin, J.F. Koenig, Le Bihan, J.L. Moore, F. Scott, P. Willi, M. P.

**ce catalogue a été achevé d'imprimer en mai 1973 à l'occasion de l'exposition de Marta Pan
« relation entre l'architecture et la sculpture » au musée d'art contemporain de Montréal.**

imprimé en France par S.M.I. - Paris

MARTA PAN