

Paul BALME

arts *collection*
conseil général de l'EURE ET LOIR

Exposition sous le haut patronage

d'Albéric de MONTGOLFIER

Sénateur, Président du Conseil général d'Eure-et-Loir

Olivier MARLEIX

Député, Conseiller général, Président de la Commission Cultures

Gérard SOURISSEAU

Conseiller général, Maire de Saint-Lubin-des-Joncherets

Paul Balme

du 16 septembre au 4 novembre 2012

au château de Saint-Lubin-des-Joncherets

Jean-Claude LETHIAIS, commissaire des expositions Artsitinérance

remerciements:

Albéric de MONTGOLFIER
Sénateur,
Président du Conseil général d'Eure-et-Loir

Olivier MARLEIX
Député,
Conseiller général, Président de la Commision Cultures

Gérard SOURISSEAU
Conseiller général, Maire de Saint-Lubin-des-Joncherets

Martine CASSOURA
Adjointe à la culture

Jean-Louis LATOUR
Propriétaire du Château de Saint-Lubin-des-Joncherets

Jean-Claude LETHIAIS
Chargé de mission au Conseil général d'Eure-et-Loir
et commissaire des expositions Artsitinérance

André Comte-Sponville
Philosophe

Nicole Lamothe
Critique d'art

Martin BALME
Crédits photos

Valérie POPOT
Graphiste

Imprimerie SETAEL

www.artsitinerance.com

« Décantation des formes, lignes pures,
plénitude des volumes, jeux de lumières et d'ombres, ...
Il sculpte le métal et développe une fascination pour un espace de liberté.
Les œuvres de Balme confrontent le spectateur
à la puissance charnelle et à la sensualité de la courbe originelle. »

Albéric de MONTGOLFIER
Sénateur, Président du Conseil général d'Eure-et-Loir

Torse Barbare
cuivre
0,86 x 0,56 x 0,20

On doit à Paul Balme de somptueux torsos de femmes, hiératiques et sensuels, raffinés et monumentaux (quoiqu'ils fussent à peu près grandeur nature), épurés et suggestifs. C'était beau comme l'antique et comme la modernité. « La fascination que j'ai eue pour le torse ne s'est jamais démentie, explique-t-il. Elle commence par une promenade sculpturale initiatique en 1968, en Grèce, à Mycènes, à Delphes, à Olympie... L'évidence des marbres et la puissance de la lumière ont été les arguments qui m'ont amené à croire qu'il était encore possible de voir dans la figure humaine une inépuisable source émotionnelle. » Source grecque, donc, et souvent de la Grèce archaïque (une de ses œuvres s'appelle « Cyclade » : ce n'est pas un hasard), pour un fleuve d'aujourd'hui et de toujours. Puis les formes, peu à peu, se purifièrent encore, se simplifièrent, se radicalisèrent, jusqu'à tendre vers une espèce d'ascétisme hédoniste, de minimalisme, voire, de plus en plus, d'abstraction. Un pan de robe, la courbe d'un sein, l'esquisse d'une épaule ou d'un ventre... Puis la forme nue : le volume à l'état pur. Paul Balme glorifiait la beauté des femmes ; le voilà qui célèbre la beauté des lignes, l'austérité savoureuse du métal ou du bois, la grandeur toujours renouvelée de la sculpture. « Mon orientation plastique est maintenant plus abstraite, constate-t-il : ma sculpture a été expressive, elle devient allusive et architecturale. » On ne saurait mieux dire, même si, ajoute-t-il, « le dessin, plus abstrait, reste toujours sous l'influence du torse. » Pourquoi non ? La nature, par définition, est non figurative (elle ne représente rien : la présentation de tout lui suffit). Un torse ne s'imité pas lui-même : il se contente d'être. C'est vers quoi tend désormais la sculpture de Paul Balme : imiter la nature mais sans la copier, mais dans son geste plutôt que dans sa figure, mais dans la pure présentation non représentative qu'elle donne d'elle-même, ou plutôt qu'elle est. Il m'arrive de regretter le corps des femmes, la sensualité des nus, la chaleur suggérée – sous la froideur du métal – de la chair et du désir... À chacun d'en juger, selon son goût, son regard, sa sensibilité. L'important, en art, n'est pas la doctrine : l'important est l'émotion, la beauté, la justesse. Cela ne va pas sans travail, et celui là est considérable ; cela ne va pas sans métier, et Paul Balme connaît le sien, qu'il transmet aussi à ses élèves ; cela ne va pas sans talent, et Paul Balme n'en manque pas. Classicisme et modernité mêlés : rigueur de la conception, simplicité des formes, pureté des lignes, plénitude des volumes, jeu très savant des lumières et des ombres, délicatesse du modelé, puissance de la construction, élégance de la facture, douceur paradoxale de la matière... C'est comme une architecture, en effet, mais qu'on n'habite pas : c'est elle, quand on s'y plonge, qui nous habite.

Λ Tribal
cuivre
0,76 x 0,60 x 0,12

> Argentique
cuivre
1,70 x 0,50 x 0,15

< Torse acier
acier
1,70 x 0,52 x 0,10

Λ Velours
cuivre
1,65 x 0,57 x 0,10

< -25- détail
cuivre,
paladium à la feuille

-25-
1,65 x 0,57 x 0,10

Graphique II
cuivre
1,47 x 0,52 x 0,10

> Détails
feuilles d'argent sur cuivre

Primo
cuivre
1,62 x 0,65 x 0,26

> Primo
vue de profil

K.RO.C
laiton et acier,
1,51 x 0,42 x 0,16

> K.RO.C
détail

< Aéro II et III
aluminium
h 0,60

Primitive
acier
1,30 x 0,55 x 0,23

Aéro I
acier
1,06 x 0,39 x 0,37

Aéro I <
détail

Concave - Convexe
bois & acier
0,98 x 0,52
0,98 x 0,56

24

Kimono
acier
1,69 x 0,75 x 0,10

25

Armure
acier
1,65 x 0,75 x 0,25

D'emblée, cette œuvre saisit le regard par la pureté d'une esthétique qui, dans sa simplicité expressive, déclenche immédiatement le désir de la découvrir en profondeur.

Cuivre, bois ou plâtre — matières privilégiées de Paul Balme — sont travaillés avec amour et intelligence. Sous une abstraction vivante, la présence humaine s'impose. Épurés et radicalisés, les volumes à la géométrie affirmée n'en perdent pas, pour autant, l'intensité de la vie dans cette allusion à la réalité retrouvée d'œuvre en œuvre dans la schématisation. Grâce à une entente parfaite avec le matériau, l'artiste le conduit au gré de sa volonté plastique à travers un dialogue permanent. Sculptures sobres, presque austères et si parlantes. L'on se prend à imaginer un torse féminin aux arêtes strictes, «Lorica», totalement réécrit par Paul Balme dans un beau travail du cuivre martelé sur lequel se répartissent lumière et ombre. Ou alors c'est un «Menhir», qui pourrait bien être un portrait schématique. À la perfection de l'œuvre, s'ajoute l'émotion devant cette présence, ce silence.

Architecturées dans l'espace, ces sculptures vivent, conservent leur secret et témoignent du talent de Paul Balme à demeurer à l'écoute du bois dont il respecte les structures, ou de la force calme du cuivre. La matière, alors conquise, devient sa complice.

Nicole Lamothe

Critique d'art

Catalogue 2011 de la Fondation Taylor

> Nuage
plâtre
0,98 x 0,52
1,83 x 0,70 x 0,20

Λ Sans titre
plâtre
1,55 x 0,70 x 0,17

> Os
plâtre
1,27 x 0,65 x 0,25

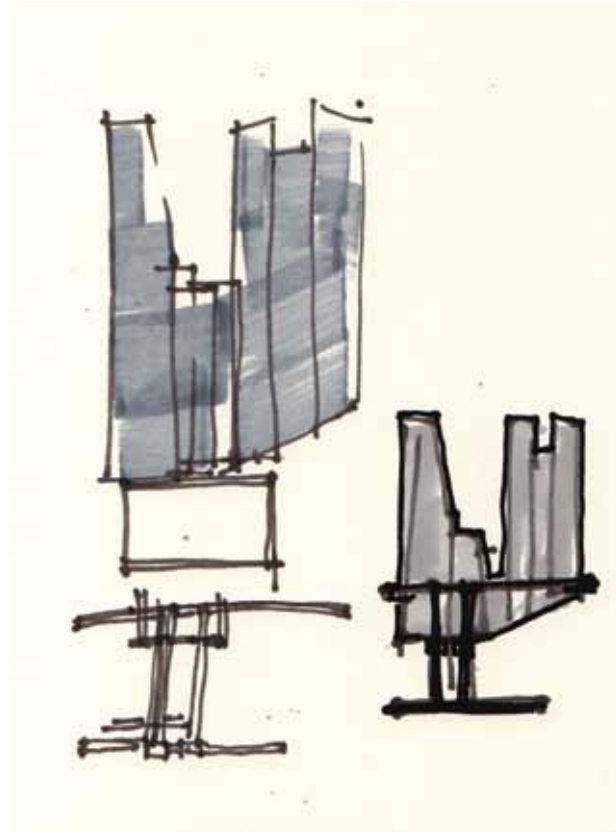

^ Sans titre
plâtre

> Flaps
bois
1,80 x 0,57

^ dessins préparatoires
feutre

> Pariétal
peuplier
1,45 x 0,75 x 0,25

< Rituel -I-
bois
1,50 x 0,50

Rituels I II III & dessin

À une époque, à chaque fois que je faisais un dessin pour la sculpture, j'essayais de créer autant que possible l'illusion de la vraie sculpture — c'est-à-dire que je dessinais en utilisant le procédé de l'illusion, de la lumière tombant sur un objet solide. Mais je vois maintenant que mener un dessin jusqu'au point où il devient un substitut de la sculpture affaiblit le désir de réaliser cette sculpture ou risque de ne faire de cette sculpture qu'une représentation morte du dessin.

Je me laisse désormais plus de latitude dans l'interprétation des dessins que j'exécute pour la sculpture, et je dessine souvent au trait ou en aplat, sans avoir recours à l'illusion tridimensionnelle de la lumière et de l'ombre. Cela ne veut pourtant pas dire que la vision qui sous-tend le dessin ne soit que bi-dimensionnelle.

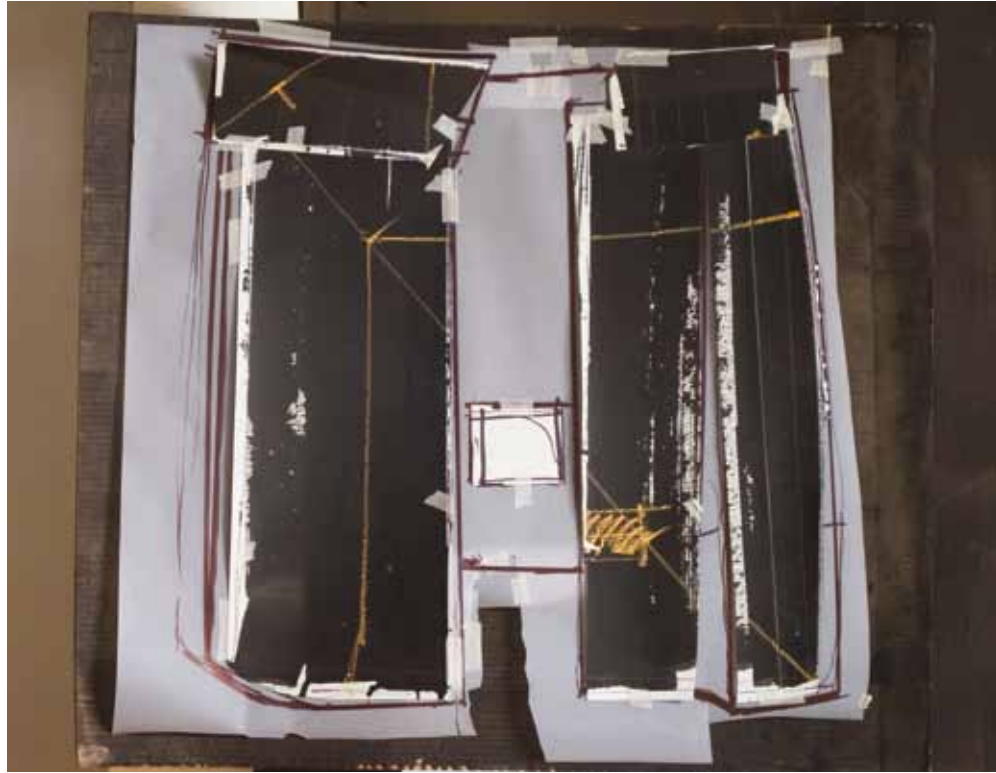
Henry Moore

pages 36 & 37

Lavis & gouache
sur velin bfk rives
76 x 56

Λ Grand patron
papier, calque, carton
1,01 x 0,99

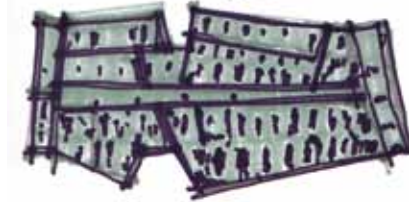
> Perforations
encre sur carton
1,15 x 1,10

Lavis & gouache
sur canson
65 x 50

Patron
gouache blanche sur kraft
87 x 60

Croquis
feutre

Paul Balme

Né à Paris en 1952

Diplômé de l'ENSAAMA 1973 - 1975

Distinctions

- 1981 Prix Art Vivant, La Roche Guyon
- 1982 Prix de Sculpture du Salon d'Automne
- 1983 Sociétaire du Salon d'Automne
- 1984 Lauréat du Salon de Cognac (Charentes)
- 1986 Prix de Sculpture de la Biennale de Baugé
- 1987 1er Prix de la Fondation Paul Ricard
- 1988 Prix Sandoz de la Fondation Taylor
- 1989 • 1er Prix de la Fondation Paul Ricard
• 1er Grand Prix des Jeunes Sculpteurs de la Société Nationale des Beaux-Arts
- 1991 Sociétaire de la S.N.B.A.
- 1993 Prix Rumsey
- 2011 Prix de la Fondation Taylor

Œuvres acquises

- 1979 Administration des Monnaies et Médailles
- 1982 • Ville de Paris "Sagesse" - fer
• Ville de Saint-Maur (94) "Torse" - cuivre
• Banque - Paribas - Agence de Chicago
• "Phrygienne" - cuivre
- 1985 Blois monument commémoratif
- 1985 Villefontaine - Trois figures cuivre
- 1987 Fondation Paul Ricard "Torse" - cuivre -
- 1989 Fondation Paul Ricard "Blue Swing" cuivre
- 1991 Fondation du Reader Digest "Rythmes"
- 1995 Telema Production - Publicité - Bronze.
- 1978-2008 Collections privées, France, Suisse, Irlande, USA.
- 1995-2006 Commandes particulières de mobilier
- 2008 1% décoration collège de Blois

Expositions - salons

- Comparaisons Paris
- Salon d'Automne Paris
- Société Nationale des Beaux-Arts
- Salon International d'Art Contemporain de Monaco
- Angers, Blois, Cognac, Bandor, Baugé, Mérignac, Orléans, Doué La Fontaine, Franconville,
- Paris XVIIe, espace Bingen
- Paris, Mairie du XIIIe, invité d'honneur
- Campo - Santo Orléans

Expositions - musées & galeries

Musée de Saint-Maur
Cercle des Créateurs Paris
Château du Grand-Jardin, Haute-Marne
Galerie Château des Hayes, Maine et Loire
Galerie La Méridienne - Vannes
Galerie Arts Multiples, Metz
Château d'Homécourt, Meurthe et Moselle
Galerie Chantal Montreau, Tours
Viaduc des Arts, Paris XIIe
Mairie du XIIIe, Paris
Beaux-Arts d'Alger
Galerie Michèle Broutta - Paris.
Galerie Voutat - Genève.
Théâtre d'Amboise (37) - 2002.
Galerie Carla Milivinti Blois (41) - 2003.
Les Migrateurs - New-York - 2004.
Foire d'art contemporain Bourges - 2005
Galerie Carla Milivinti - 2005
Galerie Marie Demange PARIS IV - 2005 - 2006
L'Oratoire de Coutiras - Vendôme - 2006
Maison du Loir-et-Cher - 2006
Galerie Capazza - 2007
HR Valley - Paris - 2007
Musée de Vendôme - 2007
Galerie Capazza - 2008
Galerie Carla Milivinti - 2008
Galerie Capazza - 2009
Galerie Capazza - 2010
Galerie Capazza - 2011
Arts itinérance, Conseil Général d'Eure-et-loir, Saint-Lubin-des-Joncherets - 2012

Interventions & participations

Collection lampes et paravents pour Étamine
Sculptures pour le film "Péril en la demeure" de Michel Deville
Bijoux pour le film "Au petit bonheur" de Michel Deville
Collaboration avec la Société JC Detallante-Design
Réalisation de "Flower Matengo" pour Takashi Murakami

Enseignement

Chargé de cours à l'Académie Claude Roederer, Place des Vosges, Paris.
Chargé de cours de modelage à la Chambre Syndicale de Bijouterie-Joaillerie-Orfèvrerie, rue du Louvre, Paris.
Responsable de l'atelier Conception et Fabrication métal au Centre des Métiers d'Arts de Périgny.
Professeur plasticien volume spécialité métal à l'ENSAAMA. PARIS XV

www.eurelien.fr

Kimono (détail) acier 1,69 x 0,75 x 0,10 © Martin BALME design graphique : Valérie POPOT

*Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts et contenant 60% de fibres recyclées.

