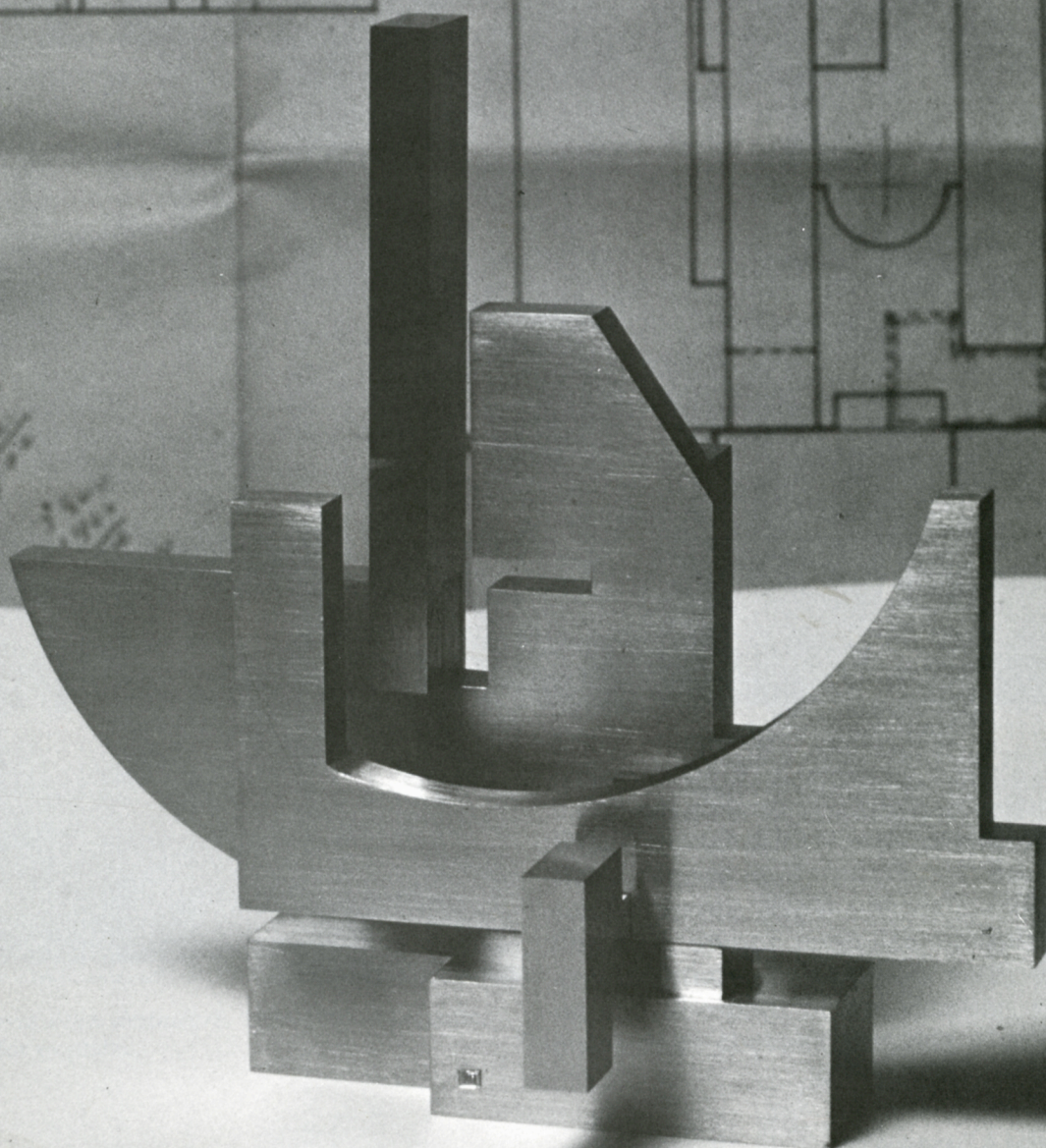

MARINO DI TEANA

ARTCURIAL

Couverture : *Navire spatial*. 1974. Acier inoxydable.

Atelier de Marino di Teana à
Périgny-sur-Yerres. On distingue
l'Hommage à la Science Universelle
1961-1963, acquis depuis par le Musée
d'Art Moderne de la Ville de Paris.

L'ESPACE VIF DE MARINO DI TEANA

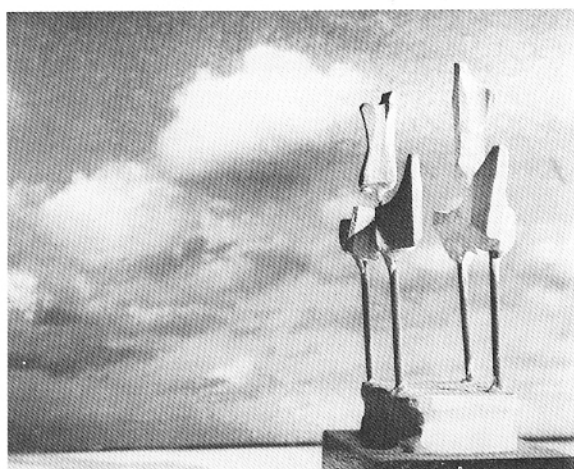
De la plus petite de ses sculptures — toujours conçue comme une proposition plastique inédite — jusqu'à l'accomplissement monumental *in situ* de certaines de ses œuvres qui rejoignent de toute nécessité les principes mêmes de l'architecture, Marino di Teana n'a d'autre visée que d'équilibrer les formes qu'il crée autour de la spatialité du vide perçu intuitivement comme actif.

Si — en poursuivant ainsi une part de la tradition moderne — il travaille le métal qu'il soude, c'est (à la différence de ses pairs Chillida, David Smith ou Anthony Caro) sans aucune volonté expressionniste, et dans le seul but d'opposer à la nature qu'il respecte avant tout — une orthogonalité rationnelle et distincte des formes organiques, mais à la fois profondément humaine et gratuite.

Ce sont là les grandes lignes qu'il est nécessaire de garder en mémoire pour apprécier le mouvement continu de sa création.

On retiendra en outre à son sujet quelques dates. Né en Italie (à Teana, province de Potenza) en 1920, Francesco Marino émigre en Argentine en 1936, et il y poursuit de solides études à l'École des Beaux-Arts de Buenos Aires, ce qui lui permettra de maîtriser toutes les techniques : dessin et dessin d'architecture, peinture, sculpture — il n'ignore en effet aucun secret de métier.

En 1952, il rentre en Europe et voyage en Espagne où il découvre à Saint-Jacques-de-Compostelle le « Portique de la Gloire » de la cathédrale ; cette impression de l'art roman (en profond accord avec sa personnalité) est renforcée lors de sa visite de l'abbaye du Thoronet.

Cheval Foch désintégré. 1954-1955. Maquette en fer et plâtre.

En 1953, il s'installe à Paris où il continue à étudier et à travailler. L'année suivante, il fait une découverte personnelle qui orientera toute sa création ultérieure. Il élabore en effet une logique qui l'aidera à développer les données structurelles de ses conceptions plastiques. Dans le contexte de l'immense perspective urbaine qui s'étend de l'École Militaire au Palais de Chaillot, la silhouette de la statue équestre du Maréchal Foch lui semble un obstacle massif qu'il a soudain l'idée de diviser mentalement selon un axe longitudinal : « J'obtins ainsi, dit-il, un cheval-espace et son cavalier, situés entre deux chevaux concrets avec leurs

cavaliers ; au lieu d'un seul cheval et d'un cavalier, j'en avais à présent trois ! »

C'est à partir de cette vision *tri-unitaire* (où l'espace interstitiel importe autant que les deux moitiés pleines) que Marino di Teana tend à appeler ses sculptures « structures » ; et il ajoute : « Je dirais presque de mes sculptures (structures) que c'est l'espace vide qui détermine en elles la forme de leurs masses. » On remarquera seulement à cet endroit que ce terme de « structure » ne comporte à ses yeux de créateur rien d'abstrait, mais désigne plutôt le caractère fondateur de certaines constructions.

Après une première exposition, toujours en 1954, à la Galerie du Haut Pavé, il

expose chez Denise René, puis il commence à se consacrer à des projets architecturaux. Bien des années plus tard, en 1976, une vaste exposition lui est consacrée au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris ; et, plus récemment, en 1987, une très complète rétrospective est organisée à la Moderne Galerie des Saarland Museums, à Sarrebruck.

On lira dans ce journal quelques-uns des propos de l'artiste qui éclairent l'esprit des œuvres ici reproduites, choisies pour certaines comme repères, et pour d'autres comme représentatives de sa création actuelle.

Dominique Le Buhan

Propos de Marino di Teana

« L'art est ma faiblesse. »

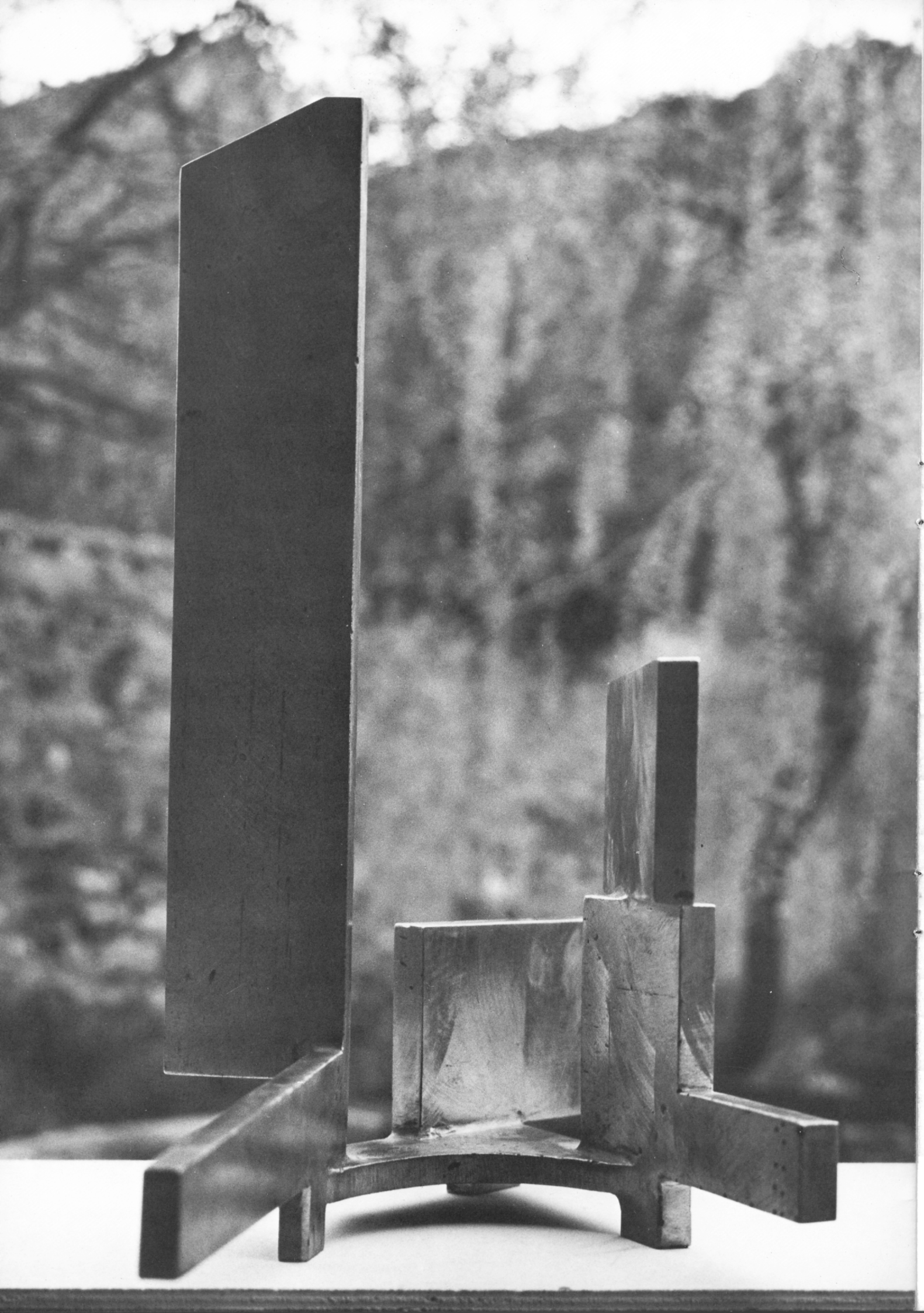
L'art est ma faiblesse. C'est ma part d'égoïsme. François d'Assise a eu assez de courage pour passer facilement d'un monde à l'autre. Pas moi. Si j'étais vraiment fort... je l'ai pensé plusieurs fois... si j'étais vraiment fort, je me contenterais de concevoir mon œuvre, sans la réaliser. Mourir sans avoir rien touché. Sans chercher à durer. Avoir la joie de créer, sans la vanité de faire une œuvre... D'un autre côté, c'est aussi une faiblesse, une forme d'égoïsme : si je peux enseigner quelque chose, s'il m'est donné une force, n'est-ce pas un abandon que de refuser de m'en servir ?

Mais attention : si l'on se décide à intervenir dans l'ordre de la nature, si l'on élève la voix dans ce concert, alors essayons de faire mieux que ce que nous voyons — et autre chose. C'est un problème : je prends une pierre. Avant de donner un coup dessus, je la regarde :

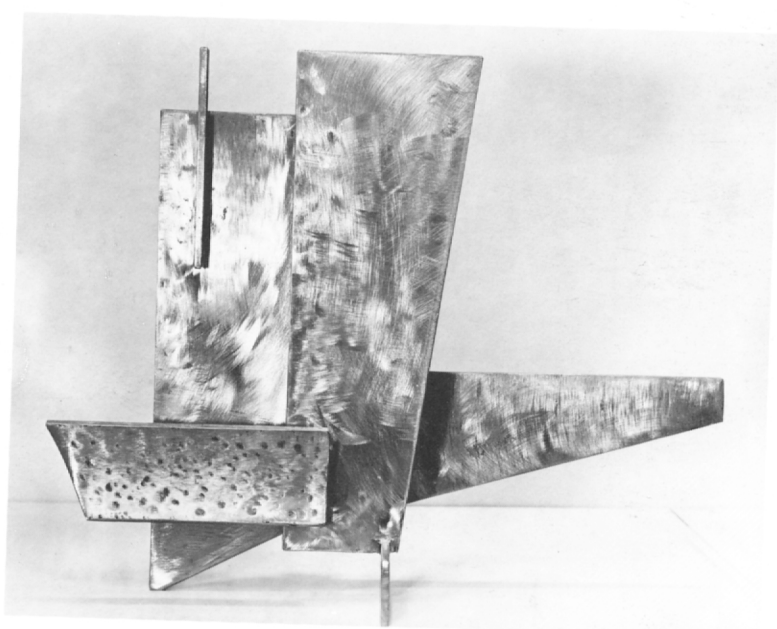
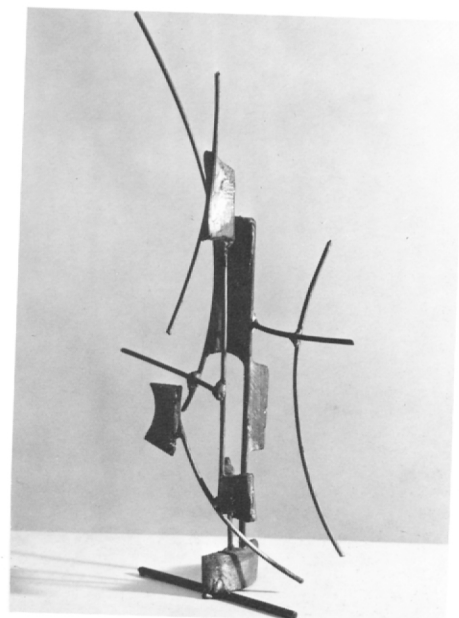
est-ce que je pourrai la faire plus belle qu'elle n'est ? Quand je rate, je regrette toujours : j'ai abîmé une chose que je n'avais pas le droit d'abîmer. Même devant certains morceaux de ferraille, j'hésite. Ils sont si beaux... En tout cas, lorsque nous changeons la nature, on doit sentir dans le résultat la force de l'homme, la plus nette, la plus virile possible. Une transformation radicale. L'homme a une raison. Ça doit se voir.

« L'espace vif qui sépare... »

Dans le cosmos, les morceaux éclatés de planètes mortes se précipitent dans le vide, vers d'autres corps célestes en dérive pour composer de nouveaux mondes. De même encore, dans le domaine microscopique de la génétique, un des germes innombrables lancés dans le vide de la matrice finit par rencontrer l'ovule et composer une nouvelle personne. On retrouve partout, à toutes les échelles de

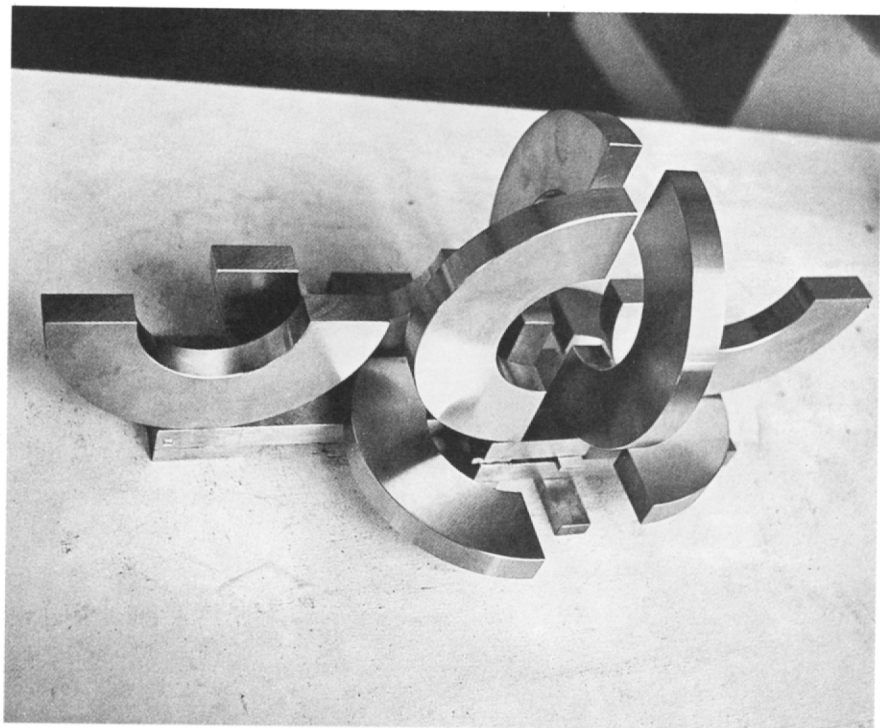

De gauche à droite : *L'oiseau blessé* de 1953 (20 cm environ). On perçoit déjà dans ce plâtre ancien, dont le mouvement d'ensemble peut faire songer à Marino Marini, un souci d'intégration du vide de conception encore « classique » (à la manière d'Henry Moore) — ce que Marino di Teana appelle un « espace statique-dynamique limité ». Au contraire, dans la structure *Dynamique* 1955-1956 en métal soudé, le sculpteur, selon son expression libère l'espace, dans une répartition graphique très équilibrée des surfaces et des lignes.

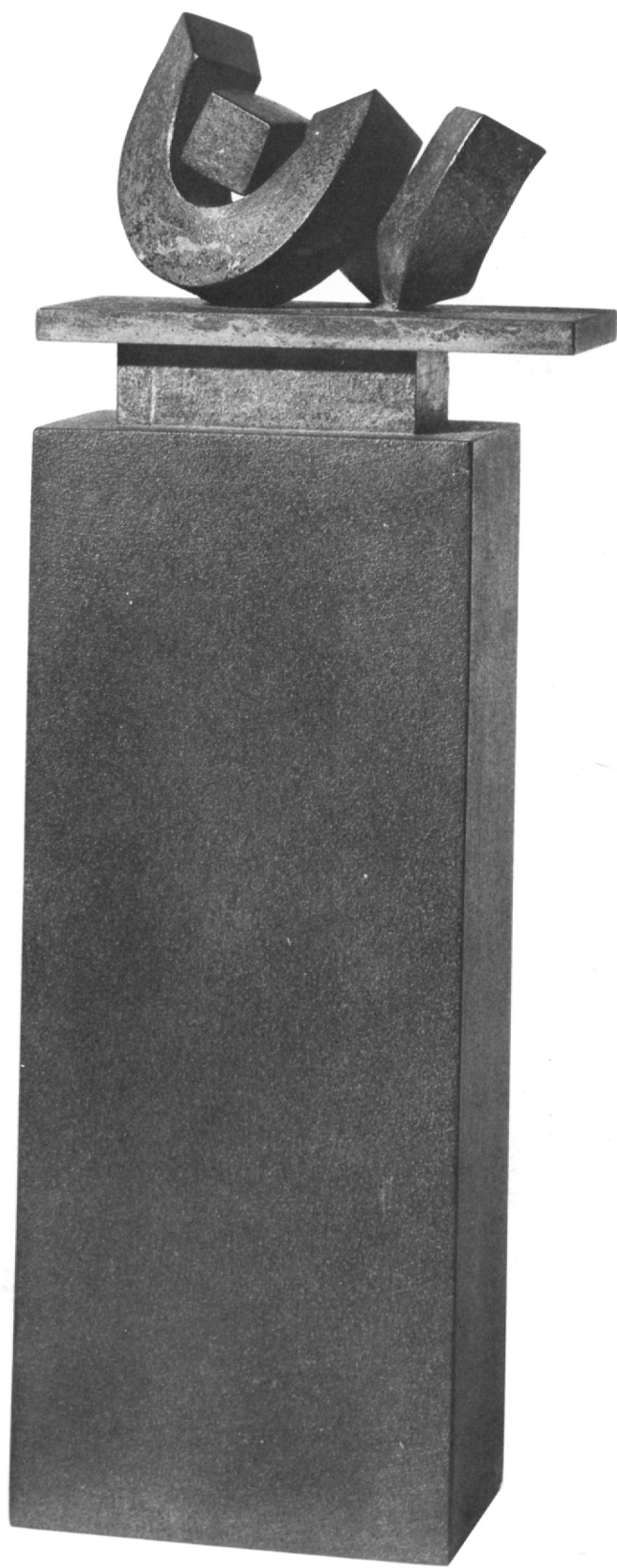
De gauche à droite : dans la sculpture en acier *Sonia* de 1957-1958 (77 × 55 cm) ainsi appelée parce que Sonia Delaunay l'apprécia au point de l'acquérir, les qualités d'ouverture de l'œuvre et l'équilibre des plans s'affirment avec une liberté accrue, et se retrouvent dans la *Structure* n° 12 de 1957 (page opposée). On remarquera d'ailleurs dans la sculpture *Équilibre, masse, espace* 1961, acier, 47 cm un traitement technique des surfaces (le sculpteur parle d'épiderme) permettant une meilleure « accroche » de la lumière — pratique aussi souvent adoptée par le sculpteur américain David Smith.

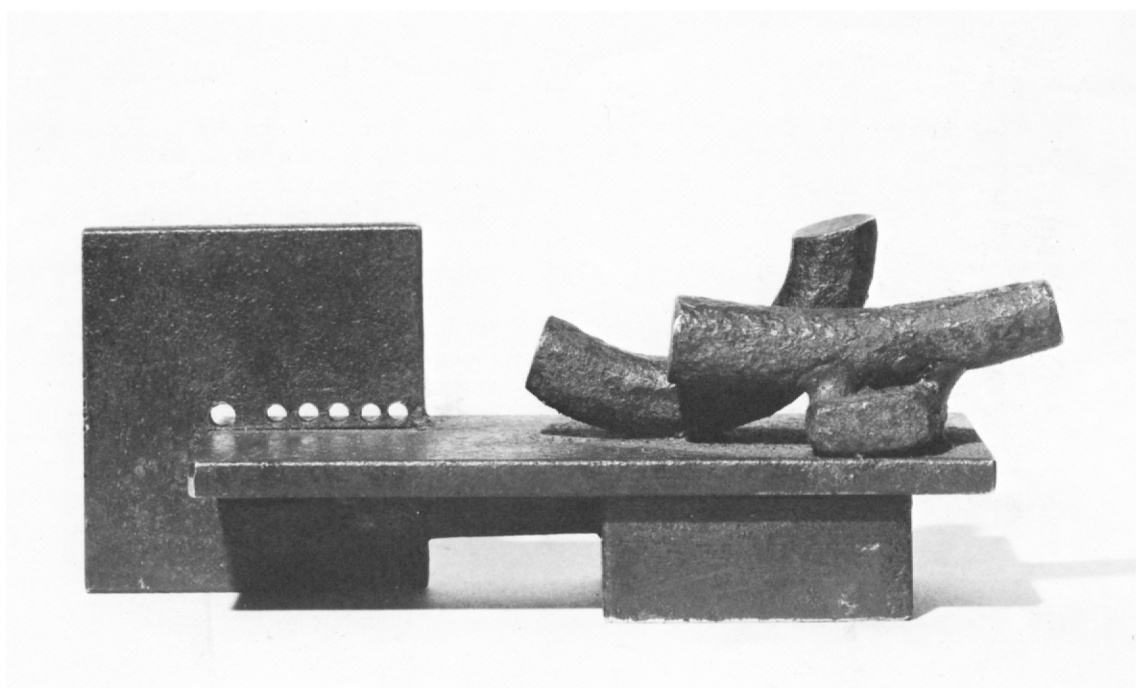
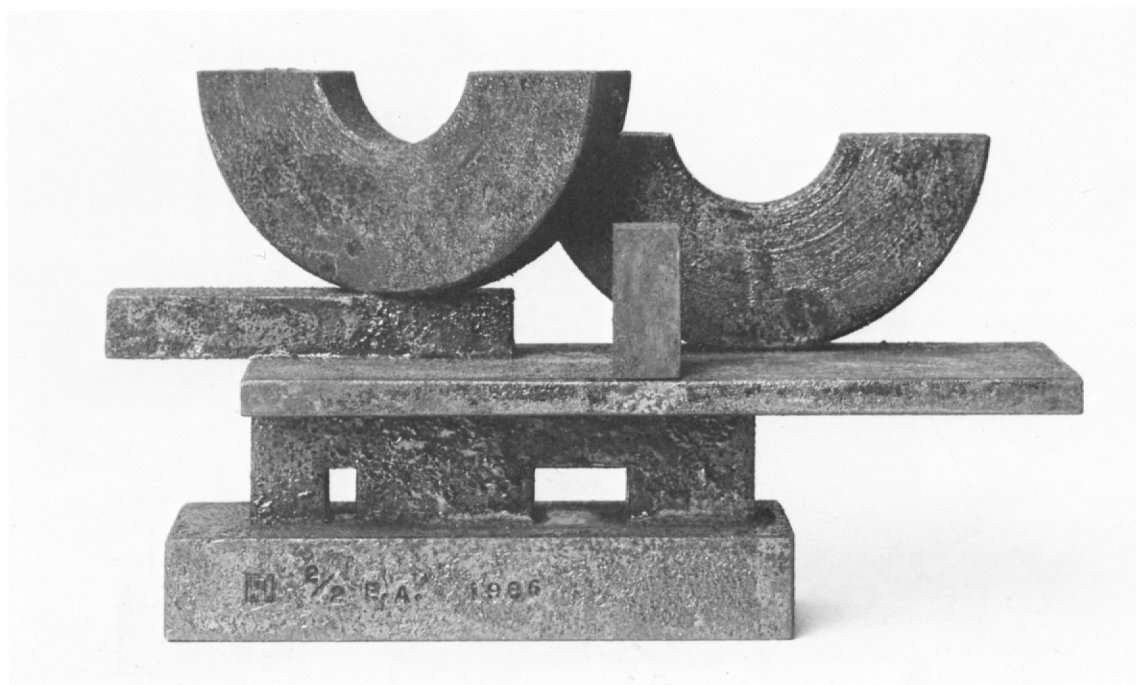

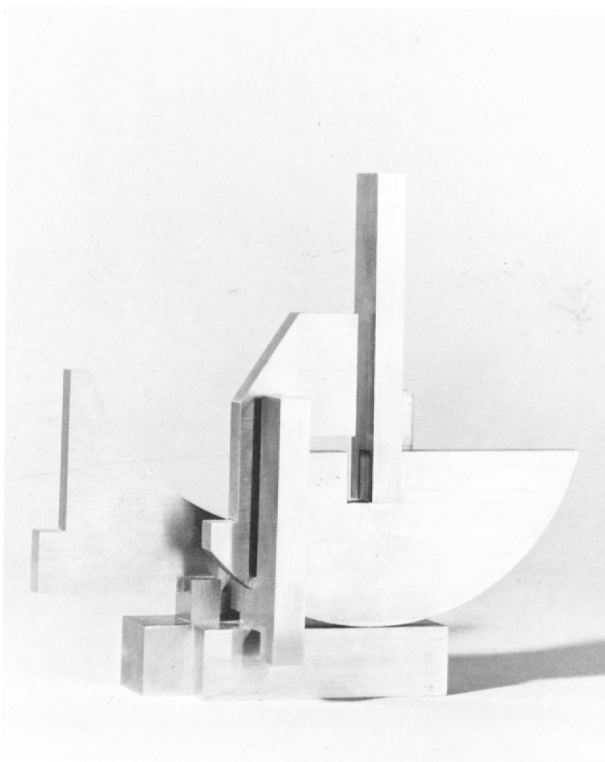
Page de gauche, on peut voir cet imposant *Cercle désintégré* de 1964, l'une de ses sculptures des plus distinctives, dans laquelle Marino di Teana pousse à l'extrême l'application de sa théorie spatiale tri-unitaire, ce qui lui permet d'atteindre à une monumentalité qui est tout aussi perceptible dans *Aros* (*Désintégration d'un cercle*) 1980-1982. Acier inoxydable (20,5 cm). Au contraire, (ci-dessous) la *Tour d'Aquitaine* 1966-1967, acier au carbone (114 × 186 × 41 cm) offre l'exemple d'une œuvre dont l'orthogonalité développée sur plusieurs plans sert remarquablement l'harmonie d'ensemble.

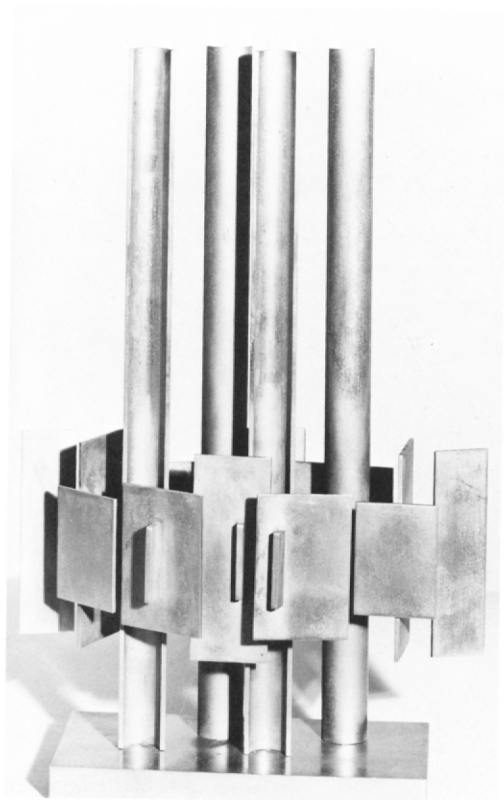

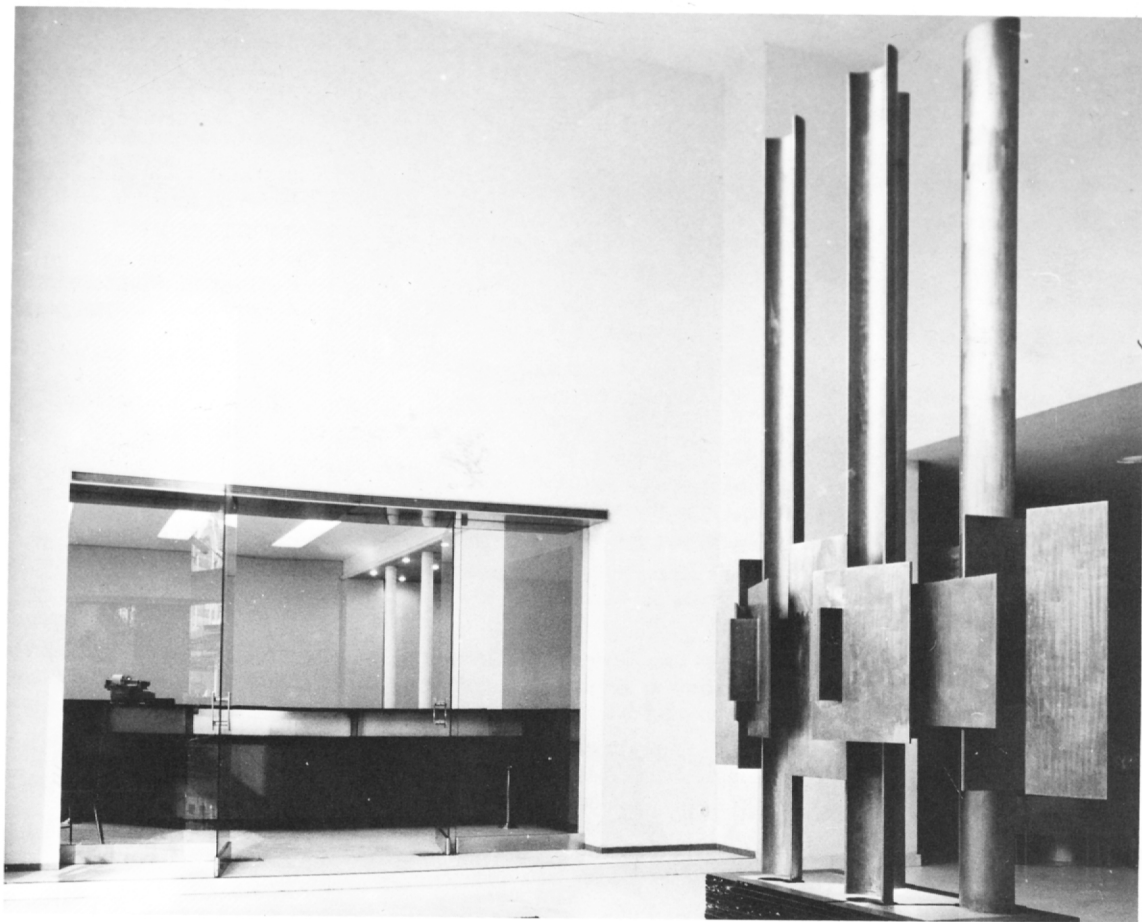
Page de gauche : *Entrelacement*. 1984, 35 × 13 × 6 cm.
 Cette sculpture est un exemple rare de « distorsion »
 rééquilibrée (constituant en soi une performance technique)
 contraste avec la sérénité de ces deux sculptures-architectures,
 dont l'une s'intitule *Hommage à la Méditerranée* 1986-1988.
 Acier au carbone, 9 × 14 × 6 cm et l'autre *Composition I*.
 1984-1988. Acier au carbone. 9 × 14 × 6 cm.

Thème dont la modernité le fascine, *Le Navire Spatial* de 1974 est ici représenté en tant que sculpture en acier inoxydable ($13,5 \times 14 \times 7$ cm), et mis en situation dans le paysage urbain où il devient à proprement parler une œuvre monumentale (6×7 m). On remarquera sur la partie droite de cette sculpture l'ajout sur le plan courbe d'une courte verticale disposée parallèlement aux verticales plus grandes qui équilibrent l'œuvre.

Autre exemple d'intégration de la sculpture à l'architecture : *Dialogue à quatre*, 1970, 32 × 21 × 8 cm. Laiton nickelé. Cette œuvre a été créée à grande échelle pour être située dans le hall d'entrée de la Banque française du Commerce Extérieur, à Paris.

Biographie

1920 : Francesco Marino naît le 8 août à Teana, province de Potenza, en Italie.

1936 : Émigre en Argentine.

1945 : Entre à l'École Supérieure des Beaux-Arts « Ernesto de la Carcova », à Buenos Aires.

1949 : Est nommé professeur et reçoit le Prix Mitre, équivalent du Grand Prix de Rome.

1952 : Revient en Europe et séjourne six mois en Espagne, où il est vivement impressionné à Saint-Jacques-de-Compostelle par le « Portique de la Gloire » de la cathédrale. Cette découverte l'encouragera à devenir sculpteur.

1953 : Vient en France où il s'installe à Paris.

1954 : Première exposition personnelle à la Galerie du Haut Pavé, où il présente à la fois des peintures et des sculptures. C'est cette année-là qu'il a l'intuition de sa théorie tri-unitaire qui constituera le point de départ de toute son œuvre.

1956 : Entre à la Galerie Denise René.

1957 : Commence à travailler à des projets d'architecture et d'urbanisme.

1960 : Exposition personnelle à la Galerie Denise René, qui est fort bien reçue par l'ensemble de la critique parisienne.

1962 : Obtient le premier Prix de Saint-Gobain.

1967 : Parution d'une première monographie sur son œuvre. Préface de Jean Clay et photographies de Pierre Joly et Vera Cardot (Éditions du Griffon), Neuchâtel.

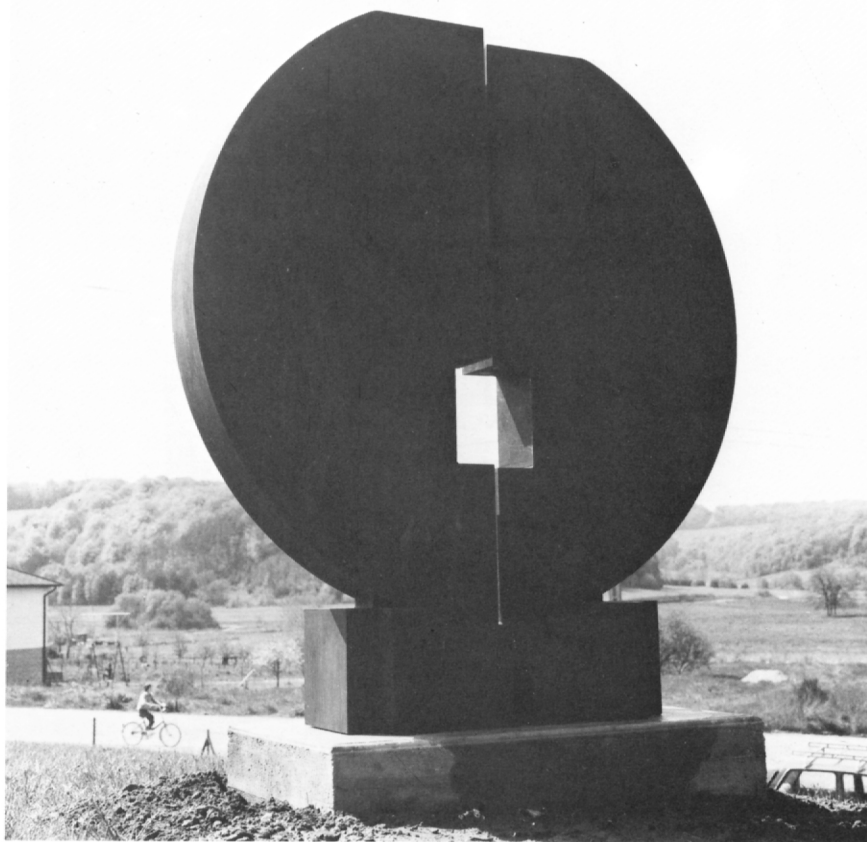
1970 : Obtient la Médaille d'Argent au Congrès d'Urbanisme et d'Architecture de Bochum, Allemagne Fédérale.

1972 : Reçoit le diplôme d'honneur de la XIVe triennale de Milan.

1973 : Mise en place de l'une de ses sculptures majeures intitulée *Cercle désintégré* à Colombes (Hauts-de-Seine).

1974 : Est nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Reçoit la Médaille d'Argent du Conseil Général du Val-de-Marne.

1975 : Reçoit une Médaille d'Or de son village natal, Teana.

Aube. Acier au carbone, 1981-1983.

1975-1976 : Exposition rétrospective à St-Étienne, Reims, Montbéliard et à Paris, au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

1977 : Participe à la Biennale de la Petite Sculpture, à Padoue, en Italie.

1980 : L'une de ses sculptures monumentales est mise en place à l'Université de Reims.

1981 : Importante exposition au Musée des Beaux-Arts de Pau, qui regroupe des sculptures, peintures et dessins, datés de 1960 à 1980.

1982 : Représente l'Argentine à la Biennale de Venise.

1983 : Giovanni Percoco publie à Naples une monographie intitulée « Marino di Teana e la sua nuova concezione dello spazio ».

1984 : Suite d'expositions au Centre Culturel de Villedieu, Yvelines ; dans les Hauts de Belleville, à Paris ; à la Galerie Stendhal à Milan ; à la Verrerie d'Art du Moulin des Noues, à Soisy-sur-École, Essonne.

1987 : Exposition rétrospective à la Moderne Galerie des Saarland Museums, à Sarrebruck.

Bibliographie sommaire

Ouvrage théorique de l'artiste :

L'homme et l'univers mobiles - Logique tri-unitaire.

Rédacteur Saul Yurkievitch. Aux dépens de l'auteur, Paris, 1978.

Monographies :

Marino di Teana. Jean Clay. Éditions du Griffon, Neuchâtel, 1967.

Marino di Teana e la sua concezione dello spazio. Giovanni Percoco, Naples — Commune de Teana.

Marino di Teana, Plastiken, 1955 bis 1985, Gemälde und

Architekturmodelle. Livre-catalogue édité par la Moderne Galerie des Saarland Museums de Sarrebruck comportant des études de Georg-W. Koltzsch, Meinrad Maria Grewenig, Lorenz Dittman et Erika Koltzsch, 1987.

Marino di Teana. Thomas Alvi Negri. Monographie publiée par les Ediciones de Arte Gaglianone, Buenos Aires, Argentine. Il existe de ce livre deux éditions : l'une en espagnol et l'autre en français.

Œuvres monumentales

Plus de 45 sculptures monumentales, avec entre autres :

- 1962** 1er Prix au concours Saint-Gobain.
Structure architecturale. Acier inoxydable.
Longueur : 13 m.
- 1964** 1er Prix au concours de Leverkusen (R.F.A.).
Structure acier inoxydable.
Hauteur : 5 m. Largeur : 4,50 m.
- 1965** La Garde-Freinet (Var).
Rénovation de la chapelle Saint-Clément.
- 1967** Montpellier (Hérault). L.T.E. « Jean Mermoz ».
Structure acier corten. Hauteur : 16,50 m.
- 1967** Chevilly-Orléans (Loiret). GEEP INDUSTRIE.
Structure acier. Hauteur : 17 m.
- 1970** Banque française du Commerce extérieur, Paris.
Rénovation du hall d'entrée et structure acier inoxydable. Hauteur : 4 m.
- 1974** Garde républicaine, Paris.
Structure acier corten. 6 m × 7 m.
- 1975** Palaiseau (Essonne). Nouvelle École polytechnique.
Structure acier corten. 7,50 m × 4 m × 4 m.
- 1977** Münster (R.F.A.). Pascal Gymnasiums in Münster.
Structure acier corten. 1,46 m × 2,85 m × 1,33 m.
- 1979** Mönchengladbach (R.F.A.).
1er Prix au concours de la Ville. Lycée de garçons.
Structure acier corten. 10 m × 4,65 m × 4,50 m.
Reims (Marne). Faculté des Lettres et de Droit.
Structure acier corten. 10 m × 4,65 m × 4,50 m.
- 1986** Finantzbauamt Saarbrücken (R.F.A.).
1er Prix au concours.
Structure acier corten. Hauteur : 6 m.

Collections et Musées

- 1967** Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, Suisse.
- 1968** Musée d'Art moderne de la ville de Paris.
- 1968** Musée de Los Angeles, Californie, U.S.A.
- 1968** Musée Art et Industrie, Saint-Étienne.
- 1968** Musée de Aarhus, Danemark.
- 1973** Musée de l'Assistance publique, Paris.
- 1975** Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
Hommage aux États-Unis du monde.
- 1977** Musée Civique, ville de Padoue, Italie.
- 1977** Ville de Münster, Allemagne fédérale.
- 1980** Musée de Montbéliard, Doubs.
- 1980** Musée de Cholet.
- 1981** Banca de la Nacion Argentina, agence de Paris.
Hommage Lao-Tseu.
- 1982** Kunstmuseum de Saarbrücken, Allemagne fédérale.
- 1983** Musée du Plein air de la sculpture contemporaine, quai Saint-Bernard, Paris.
- 1983** FRAC Oise.
- 1987** Musée des Beaux-Arts de Pau.

Catalogue des œuvres exposées

- Hommage à Héroult.* 1960-1966. Acier au carbone, 241 × 40 × 40 cm.
- ✓ *Tour espace masse.* 1963. Acier au carbone, 108,5 × 23 × 22 cm.
- ✓ *Tour jardin.* 1963-1975. Acier inoxydable, 99 × 50 × 22 cm.
- Le Départ.* 1963-1988. Acier au carbone, 36 × 54 × 35 cm.
- Cercle désintégré.* 1964. Acier au carbone, 99 × 108 × 92 cm.
- ✗ *Structure à nucléons.* 1964. Acier au carbone, 60 × 67 × 15 cm.
- Dialogue sans fin entre forme et espace.* 1966-1967. Acier inoxydable, 140 × 21 × 21 cm.
- ✗ *Tour d'Aquitaine.* 1966-1967. Acier au carbone, 114 × 186 × 41 cm.
- Développement de l'équilibre.* 1966-1972. Acier au carbone, 44 × 106 × 34 cm.
- Navire spatial.* 1967. Acier inoxydable, 13,5 × 14 × 7 cm.
- Cylindre désintégré.* 1969-1971. Acier au carbone poli, 265 × 80 × 54 cm.
- Dialogue à trous cylindrique.* 1971. Acier inoxydable, 158 × 42 × 40 cm.
- Développement et dynamique.* 1973-1974. Acier inoxydable, 17,5 × 50 × 28 cm.
- ✗ *Navire spatial.* 1974. Acier corten, 185 × 175 × 83 cm.
- Aube.* 1977-1981. Acier corten, 194 × 180 × 44 cm.
- A l'infini.* 1978. Acier au carbone, 38 × 15 × 10 cm.
- ✗ *Aros (Désintégration du cercle).* 1980-1982. Acier inoxydable, 20,5 × 43,5 × 22 cm.
- Le réveil.* 1982. Acier au carbone, 41 × 13 × 16 cm.
- ✗ *Comète.* 1982-1988. Acier inoxydable, 31 × 78 × 20 cm.
- ✗ *Dynamique 88.* 1982-1988. Acier au carbone, 122 × 40 × 22 cm.
- ✗ *Entrelacement.* 1984. Acier au carbone, 35 × 13 × 6 cm.
- ✗ *Composition I.* 1984-1988. Acier au carbone, 23 × 55 × 18 cm.
- Composition II (Hommage à Laranaga).* 1984-1988. Acier au carbone, 26 × 52 × 22 cm. ✓
- ✗ *Composition III.* 1984-1988. Acier au carbone, 22 × 48 × 22 cm.
- ✗ *Structure architecture du futur.* 1984-1988. Acier au carbone, 43,5 × 57 × 40 cm.
- Structure architecturale - Hommage à la Méditerranée.* 1986-1988. Acier au carbone, 26 × 45 × 19 cm.
- Dialogue à quatre.* 1970. Laiton nickelé, 32 × 21 × 8 cm.

Conception graphique : Lionel Heuzé. Présence et création. Photographies : Pierre Joly-Véra Cardot, Jérôme Ducrot, Claude Gaspari, Yves Hervochon, Lucien Hervé, Jacqueline Hyde. Les textes cités sont extraits de l'ouvrage *Marino di Teana* de Jean Clay aux Éditions du Griffon. Photogravure : N S R G. Photocomposition et impression : Imprimerie Blanchard, Le Plessis-Robinson.

