

VALL PALOU, DRETURERAMENT

Josep M. Sala-Valldaura, Comissari de l'exposició

Segons la Bíblia, Déu creà el cel i la terra, féu la llum, separà les aigües i originà l'univers en sis dies. El setè descansà. I fou llavors quan, segle rere segle, els artistes emprengueren la tasca de continuar fent i refent, desfent i contrafent, sobrefent i ... Només a l'època moderna, alguns pintors, escultors i escriptors començaren a crear des del primer dia, sense prendre com a model o referent la realitat existent: llurs obres formaren tot de mons autònoms o independents, que no pretenien ni representar, ni simbolitzar, ni reproduir l'univers. El quefer artístic de Teresa Vall Palou pertany a aquesta creativitat característica de la modernitat, i s'adscriu, doncs, a aquesta colla d'autors que ideen i materialitzen mons altres, tot defugint la dependència d'una referència real.

En conseqüència, el llenguatge pictòric de Vall Palou s'escapa de tota mena de translació a un llenguatge verbal, perquè no hi trobem equivalents racionals o irracionals. L'artista catalana aspira a crear bellesa, una bellesa que l'espectador pugui sentir sense haver-hi de reflexionar. La preeminència és atorgada a la mirada, sense cap altre suport que el del sentit de la vista. Probablement, els ulls endeguin una resposta tàctil, en una sinestèsia que dupliqui un plaer del tot estètic.

No som, però, davant d'un art gestual o espontaneïsta. Ans al contrari, Teresa Vall Palou pren exemple de la paciència i l'habilitat dels artesans, i no solament mira de dominar les tècniques més complicades de la pintura, el gravat, l'escultura..., sinó que cada quadre és sotmès a un procés llarg, a còpia de dedicar-li moltes hores i durant molts de dies. Així, el que potser havia sorgit llençant una tinta o un color al capdamunt de la tela perquè s'escolés cap a la seva part inferior esdevé el motiu primer d'una labor llarga, feta tant de pauses com d'accions. Els quadres de Teresa Vall es fan, es desfan i es refan una i mil vegades.

Per això, la seva pintura es caracteritza per unes textures molt denses, assolides a còpia de sobreposar un bon nombre de capes, que fan desaparèixer la tela en benefici d'un esclat de gradacions de colors i formes, de matèria i relleus. En el procés, Vall Palou no oblida estructurar el treball bo i marcant els trets que garanteixin d'agombolar les parts amb el conjunt. D'aquesta manera, el desordre i l'ordre de la matèria pictòrica no deixen de retenir una harmonia última, que emmarcarà el resultat final.

Tot amb tot, i encara que la creativitat pictòrica de Teresa Vall Palou hagi mantingut una sola trajectòria al llarg dels anys, no podem bandejar les seves temptatives i consecucions en altres dominis de les arts plàstiques. Si ho féssim i les marginéssim, oblidariem una característica bàsica de la voluntat estètica de l'artista: Vall Palou esmerça una bona part de l'activitat en aprendre i experimentar, a la recerca d'altres vehicles expressius i d'altres llenguatges. No és debades que faci servir la tècnica japonesa del raku a l'hora d'emular el poder creatiu del foc –tel·lúric i volcànic– en les seves peces de ceràmica.

Gràcies a una tal dedicació a l'experimentació, Vall Palou ha ampliat els suports: miralls i vidres, teles i papers... Pel que fa als gravats, als gofrats, a les litografies o a les xilografies, tendeix a barrejar diversos procediments en una mateixa obra, de manera

que, per exemple, en un gofrat utilitza secundàriament la impressió per mitjà d'una planxa metàl·lica.

Tanmateix, em sembla observar tant en quadres com en estampes i objectes una única direcció, ferma i dreturera, que només es permet fer marrades en els canals de la transmissió: ja sigui pintant, ja sigui gravant o imprimint, Teresa Vall Palou encaixa sempre la bellesa volent convocar un estímul genèsic o pristí. Els noms de les darreres exposicions –“Gènesi”, 2015; “Batecs”, 2016, i “Esclats/Éclats”, 2017– ho corroboren.

De vegades, la creació de l'artista de Lleida desemboca en una cal·ligrafia que recorda la pintura tradicional japonesa, ben lluny de la textura matèrica i cromàtica dels quadres. Tant se vall: sempre i tothora, Vall Palou farà ús d'un *modus operandi* propi dels artesans, però per a peces úniques, ja que avorreix la reproducció en sèrie.

Quan amplia la seva capacitat bo i realitzant llibres d'artista, aprèn a enquadrar i compaginar. Així, en un d'aquests llibres-objecte, *Paret amb esquerdes*, fet ensems amb Sala-Valldaura, hi emprà la tècnica del rip, l'stencil i l'estampació en relleu amb poliestirè sobre paper Súper Alfa de 250 grams. Entre juliol de 2015 i abril de 2016, sorgí una obra d'únicament un parell d'exemplars, que, pel treball de les incisions, recorda Lucio Fontana. Amb el poeta Vicenç Altaió, Vall Palou realitzà *Sobreamor*, també un llibre d'artista de dos exemplars, on cal remarcar les gradacions dels vermells i dels negres, en un diàleg que se centra tant en la geografia del disseny com en un espai comú, el del Marroc.

L'essencialisme no exclou pas l'elaboració parsimoniosa: Teresa Vall Palou fa feina en el seu taller fidel a unes conviccions que hom pot qualificar d'informalistes. Pel camí dretur, mai no ha seguit les giragonses del mercat de l'art: des de bon començament, el seu és un informalisme –si cal adjectivar-lo– abstracte, gens gestual i més aviat matèric, almenys pel que fa a la pintura. Es tracta d'un art que es fa sense constreyniments reflexius, atorgant la prioritat no pas a l'atzar –encara que no l'exclouï– sinó a la dedicació conjunta i mancomunada de les formes i les matèries, de les mans i els colors, del temps i els espais.

Segurament, per a un francès, l'obra de Vall Palou li farà avinent el “grattage” de Jean Fautrier o dels paisatges inexistents de Jean Dubuffet, entre els clàssics moderns. Els recorda per similitud de resultats, malgrat que els procediments de la catalana siguin ben distints: només grata per tal d'omplir o d'assenyalar contrastos, en un quefer personal i identificable, singular del tot, que converteix en obsessiu el disseny de perfecció. Un llenguatge artístic que parla des de l'ambició estètica més alta.

VALL PALOU, CARRÉMENT

Josep M. Sala-Valldaura, Comissari de l'exposició

Selon la Bible, Dieu créa les cieux et la terre, fit la lumière, sépara les eaux et façonna l'univers en six jours. Le septième, il se reposa. Et ce fut alors que, un siècle après un autre, les artistes assumèrent la tâche de continuer à faire et refaire, défaire et contrefaire, surfaire et... Ce n'est qu'avec les temps modernes que quelques peintres, sculpteurs et écrivains se mirent à créer dès le départ, sans prendre la réalité présente comme modèle ou référence : leurs œuvres formèrent une multitude de mondes autonomes ou indépendants, qui ne prétendaient ni représenter, ni symboliser, ni reproduire l'univers. L'activité artistique de Teresa Vall Palou relève de cette créativité propre de l'âge moderne et la situe, donc, entre ces auteurs qui imaginent et concrétisent d'autres mondes, parce qu'ils refusent de dépendre d'une référence réelle.

C'est ainsi que le langage pictural de Vall Palou échappe à toute sorte de translation à un langage verbal, car nous ne pouvons y trouver aucun équivalent, qu'il soit rationnel ou irrationnel. L'artiste catalane aspire à créer de la beauté, une beauté que le spectateur puisse éprouver sans avoir à réfléchir. C'est au regard que la primauté est accordée, sans autre support que celui du sens de la vue. Il est probable, toutefois, que les yeux s'associent à une réponse tactile, emportés par l'élan d'une synesthésie qui fasse redoubler un plaisir tout esthétique.

Nous ne nous trouvons cependant pas en présence d'un art gestuel ou spontanéiste. Bien au contraire, Teresa Vall Palou prend exemple sur la patience et l'habileté des artisans, et ne se limite pas à essayer de maîtriser les techniques les plus compliquées de la peinture, la gravure, la sculpture... : chaque tableau est soumis à un très lent processus, où sont investies de longues heures, pendant de nombreuses journées. Ainsi, ce qui avait commencé comme de l'encre ou de la couleur projetées tout en haut de la toile pour les voir s'écouler ensuite vers le bas devient le motif initial d'un très long labeur, composé tout autant de pauses que d'actions. Les tableaux de Teresa Vall se font, se défont et se refont une et mille fois.

Voilà pourquoi sa peinture est caractérisée par des textures très denses, auxquelles elle arrive à force de superposer bon nombre de couches, qui font disparaître la toile au profit d'un éclat de gradations de couleurs et de formes, de matière et de reliefs. Au cours de ce processus, Vall Palou est soucieuse de structurer le travail en soulignant les marques qui fusionneront les parties au tout. De la sorte, le désordre et l'ordre de la matière picturale ne sont pas dépourvus d'une harmonie dernière, qui enchâssera le résultat final.

Néanmoins, et bien que la créativité picturale de Teresa Vall Palou se soit maintenue sur la même trajectoire au cours des années, il s'avère impossible d'omettre ses tentatives et ses succès dans d'autres domaines des arts plastiques. Si c'était le cas, si on les taisait, on oublierait une caractéristique essentielle de la volonté esthétique de l'artiste : Vall Palou consacre une bonne partie de sa pratique à apprendre et à expérimenter, toujours à la recherche d'autres véhicules expressifs et d'autres langages. Ce n'est pas un hasard si elle emploie la technique japonaise du raku-yaki quand elle cherche à égaler le pouvoir créatif du feu –tellurique et volcanique– dans ses céramiques.

C'est en raison de cette recherche expérimentale que Vall Palou a élargi les supports : des miroirs et du verre, des toiles et du papier... Quant aux gravures, aux gaufrages, aux lithographies ou aux xylographies, elle a tendance à mêler différents procédés dans une même œuvre, de sorte que, sur un gaufrage, par exemple, elle fera une impression de façon secondaire au moyen d'une matrice métallique.

Et pourtant, il me semble que je remarque, aussi bien sur ses tableaux que sur ses estampes ou ses objets, une seule direction, ferme et catégorique, qui ne se permet les détours que pour les voies de transmission : que ce soit à travers la peinture, la gravure ou l'impression, Teresa Vall Palou poursuit toujours la beauté, stimulée par l'invocation d'un élan génésique ou originel. Les noms de ses dernières expositions en sont la preuve : « Genèse », 2015 ; « Pulsations », 2016, et « Éclats », 2017.

Parfois, la création de l'artiste de Lleida débouche sur une calligraphie qui rappelle la peinture japonaise traditionnelle, fort loin de la texture matiériste et chromatique des tableaux. Qu'importe ! Toujours et sans relâche, Vall Palou adoptera le *modus operandi* propre des artisans, mais pour des pièces uniques, car la reproduction en série lui fait horreur.

C'est en réalisant des livres d'artiste qu'elle accentue son talent et qu'elle apprend à relier et à mettre en page. Ainsi, pour l'un de ces livres-objets, *Paret amb esquerdes (Le Mur aux lézardes)*, exécuté avec Sala-Valldaura, elle emploiera les techniques du RIP, du stencil et de l'impression en relief avec du polystyrène sur papier Super Alfa de 250 grammes. Entre juillet 2015 et avril 2016 est alors née une œuvre dont il n'existe que deux exemplaires qui, par son travail des incisions, rappelle Lucio Fontana. Avec Vicenç Altaió, Vall Palou a créé *Sobreamor (Suramour)*, un autre livre d'artiste, en deux exemplaires aussi, où il faut signaler les gradations des rouges et des noirs, dans un dialogue axé autant sur la géographie du désir que sur un espace commun, le Maroc.

L'essentialisme n'exclut pas l'élaboration méticuleuse : Teresa Vall Palou travaille dans son atelier, fidèle à des convictions que l'on peut qualifier d'informalistes. Carrément, jamais elle ne s'est pliée aux méandres du marché de l'art : dès le départ, son informalisme –s'il fallait le qualifier– est un informalisme abstrait, absolument pas gestuel et plutôt matiériste, du moins quant à la peinture. Il s'agit d'un art qui se fait, libre de contraintes réflexives, qui n'accorde pas la priorité au hasard –sans l'exclure toutefois– mais à l'invocation, ensemble et de concert, des formes et des matières, des mains et des couleurs, du temps et des espaces.

Pour un Français, l'œuvre de Vall Palou évoquera certainement le « grattage » de Jean Fautrier ou les paysages inexistantes de Jean Dubuffet, chez les classiques modernes. C'est la similitude des résultats qui les rappelle, bien que les procédés de la Catalane soient tout autres : elle ne gratte que pour remplir ou signaler des contrastes, selon un savoir-faire personnel bien identifiable, totalement singulier, qui élève le désir de perfection jusqu'à l'obsession. Un langage artistique qui nous parle depuis la plus haute ambition esthétique.

(Traduction de Nathalie Bittoun-Debruyne)