

2023, ANNÉE Domènech i Montaner

L'un des plus beaux chapitres de l'histoire de l'architecture universelle commence à s'écrire en Catalogne, vers la moitié du XIXe siècle.

Lluís Domènech i Montaner, père fondateur de l'Art Nouveau catalan, naît en effet à Barcelone en 1849. Sa vision d'un style architectural unique, moderne et intégral contribuera à l'essor d'un mouvement artistique qui marquera l'image par laquelle la Catalogne est perçue dans le monde entier.

Lluís Domènech i Montaner (1849-1923) a été le contemporain d'un autre grand représentant de l'architecture Art Nouveau : Antoni Gaudí (1852-1926).

Les deux génies sont les auteurs de tous les bâtiments de la ville de Barcelone inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

En plus de Barcelone, Domènech i Montaner a également construit de nombreux édifices dans la ville de Reus, résultats de commandes que lui faisait la bourgeoisie locale, et à Canet de Mar, la localité d'origine de sa mère où il a passé ses étés et les dernières années de sa vie.

Domènech i Montaner est mort en 1923, et il nous a légué l'un des patrimoines les plus spectaculaires de l'architecture catalane.

Cent ans plus tard, en 2023, en collaboration avec la Generalitat de Catalogne, la Taula Lluís Domènech i Montaner formée par les villes de Barcelone, Reus et Canet de Mar, et par le Centre d'études et fondation Lluís Domènech i Montaner, commémore l'année Domènech i Montaner qui a pour but de rendre hommage et divulguer l'œuvre et la vie de l'un des grands créateurs catalans.

L'Art Nouveau catalan

Un nouveau style pour un pays ouvert sur le monde

Un mouvement avec sa propre personnalité

Les idées esthétiques disruptives par rapport à la tradition néoclassique et éclectique, qui furent à l'origine de l'Art Nouveau en Europe, trouvent en Catalogne une bourgeoisie prête à accueillir une nouvelle conception de l'architecture, associée à la modernité et au mouvement catalaniste naissant qui revendique l'identité propre du pays.

Domènech i Montaner, l'humaniste

Un esprit de renaissance au tournant des XIXe et XXe siècles

Un personnage polyvalent et engagé

Fils d'une famille illustre et aisée, Lluís Domènech i Montaner est le paradigme du savoir et de la créativité pluridisciplinaire de la génération ayant contribué à la renaissance de la culture catalane au tournant des XIXe et XXe siècles. Ainsi que de la conscience nationale et sociale qui a poussé bon nombre des contemporains de cette génération au militantisme politique.

catalaniste

architecte

concepteur

humaniste

politique

L'un des pères du catalanisme

Fondateur et dirigeant de la Lliga de Catalunya et de l'Unió Catalanista, il fut un architecte de sa patrie.

Il voulut construire une nation prospère, avec le passé médiéval comme inspiration et le travail comme base pour l'avenir.

Élu député à l'Assemblée de Madrid par la Ligue régionaliste à deux reprises, il finira par quitter le parti suite à des divisions internes, et il prendra ses distances avec la politique.

Artiste et érudit transversal

Architecte de formation, le personnage aux multiples facettes de Domènech i Montaner a accompli une énorme mission culturelle en tant qu'éditeur, architecte, concepteur, héraldiste, écrivain, journaliste, historien, explorateur de l'art roman catalan et érudit et enseignant des beaux-arts. Pendant quarante-cinq ans, il a enseigné à l'École d'architecture de Barcelone en tant que professeur et directeur.

De graphiste à promoteur culturel

Après avoir terminé ses études à Madrid, la mort de son père l'oblige à revenir pour aider l'atelier familial de reliure et d'arts graphiques, époque à laquelle il reçoit également ses premières commandes en tant qu'architecte. Marié à Maria Roura et père de huit enfants, il ajoutera à ses multiples activités un engagement social et culturel en tant que président du Centre socio-culturel barcelonais et membre du consortium des Jeux floraux.

Domènech i Montaner, l'architecte

Une conception intégrative de l'art dans la forme, la fonction et la symbolique

Les trois étapes d'un génie

Sa carrière commence par une période éclectique, mêlant influences européennes et médiévales. Il s'ensuit une période de consolidation illustrée par ses bâtiments construits pour l'Exposition universelle de Barcelone de 1888. Et sa carrière culmine avec l'étape florale, avec ses plus beaux bâtiments comme les spectaculaires demeures bourgeoises, les villes hospitalières et les équipements culturels.

Un innovateur

Ses constructions anticipent des solutions et des tendances architecturales telles que l'utilisation de structures en fer forgé, le recours intégral aux briques apparentes, la décoration avec une abondance de céramiques, mosaïques et verres polychromes, le contrôle de la lumière et la présence de la nature à travers l'exubérance florale et le mouvement grâce à la variété des formes.

Un univers de typologies et d'usages

La conception rationaliste de l'architecture de Domènech i Montaner trouve sa plus belle expression dans les typologies appliquées aux usages de ses projets. Son modèle structurel forme-fonction-symbole se retrouve aussi bien dans les demeures commandées par la haute bourgeoisie que dans les nouvelles approches des centres de soins ou dans la conception des espaces industriels.

Domènech i Montaner, l'œuvre

Un demi-siècle à bâtir le pays

Immeubles d'habitations

Casa Navàs

Construite en 1901 dans le centre de Reus pour le marchand de tissus Joaquim Navàs et son épouse Pepa Blasco, cette maison constitue une vision intégrale et superbe de l'Art Nouveau de Domènech i Montaner, avec un déploiement exceptionnel de tous les arts appliqués, du vitrail au mobilier.

Casa Lleó Morera

Il s'agit là de travaux de restauration d'un immeuble du Passeig de Gràcia de Barcelone commandés par la famille Lleó Morera en 1902. L'architecte a *monumentalisé* l'angle avec une tribune et des balcons circulaires, et a couronné l'ensemble avec une coupole et des pinacles en forme de crêtes. La décoration intérieure est un exemple impressionnant de son étroite collaboration avec des artisans de premier ordre.

Casa Thomas

Cette maison lui a été commandée par l'éditeur Josep Thomas pour y accueillir sa résidence familiale, l'atelier et les bureaux de l'entreprise graphique de ce dernier. En 1912, le gendre de l'architecte conçoit une extension de trois étages supplémentaires en essayant de préserver l'harmonie de l'ensemble d'origine et en déplaçant au sommet la crête supérieure.

Casa Domènech

Il s'agit de la dernière intervention de l'architecte à Canet de Mar, en collaboration avec son fils Pere et son gendre Francesc Guàrdia : la résidence familiale à partir de l'acquisition et de la rénovation de deux maisons préexistantes. Après la cession de l'ensemble à la ville, la demeure accueille aujourd'hui la Maison-musée Lluís Domènech i Montaner.

Hôpitaux et centres de santé

Hôpital de la Santa Creu i de Sant Pau

Cette ville hospitalière a été conçue selon les critères d'hygiène de l'époque, pour permettre la ventilation, l'ensoleillement et une vue sur la nature. « *La structure, la construction et la décoration de toutes les pièces forment un seul concept* », déclara l'architecte. La richesse de l'iconographie et de l'ornementation de l'ensemble des pavillons est remarquable.

Institut Pere Mata

Il s'agit d'un hôpital psychiatrique promu à la fin du XIXe siècle par la bourgeoisie de Reus pour rendre plus dignes les soins prodigués aux malades mentaux. L'ensemble composé de plusieurs pavillons est devenu une référence de l'architecture hospitalière. Le *Pavelló dels Distingits*, pavillon destiné aux pensionnaires issus de familles aisées, est d'une grande valeur artistique.

Hôtels

Grand Hôtel de Palma, Majorque

On doit à Domènech i Montaner cet établissement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie de luxe, qui a été pionnier dans toute l'Espagne. Achevé en 1903 et actuellement reconverti en centre culturel, il se distingue par sa façade ornée de sculptures et de céramiques.

Casa Fuster

Ce fut la dernière œuvre majeure de Domènech i Montaner à Barcelone. L'immeuble a été commandé par l'homme d'affaires Mariano Fuster en 1908, un cadeau à sa femme bien-aimée (Consol Fabra). Situé à un emplacement privilégié dans l'axe du Passeig de Gràcia, il se distingue par sa beauté et par sa façade recouverte de marbre blanc qui, avec les rayons du soleil, offre un effet de luminosité très particulier.

Auberge Fonda Espanya

Le propriétaire de l'auberge Fonda Espanya avait demandé à Domènech i Montaner de rénover l'intérieur de l'établissement, situé dans le quartier du Raval de Barcelone. L'architecte a séparé les pièces par des poutres métalliques et a construit une grande lucarne en verre. Toutes les chambres ont été somptueusement décorées avec des motifs inspirés de la nature et de l'histoire, en fonction de chaque espace.

Auditoriums et salles de concerts

Palau de la Música Catalana

Le chœur de l'Orfeó Català demanda à Domènech i Montaner de construire ses locaux et sa salle de concerts. Construite de 1905 à 1908, la salle est dominée par une lucarne en forme de dôme inversé, et l'ensemble de l'édifice est considéré comme l'un des meilleurs exemples d'intégration des arts appliqués dans l'architecture, avec des scènes entourées de sculptures allégoriques spectaculaires, et de superbes mosaïques et vitraux. Le Palau de la Música Catalana est la seule salle de concerts en activité inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Espaces sociaux

Centre socio-culturel de Canet de Mar

Ce centre a été commandé en 1883 par la mairie et construit à l'angle des rues du centre-ville. Du projet initial, seules les façades ont été conservées, avec la tour, le balcon tout le long des façades, la rosace et les stucs décoratifs. L'édifice appartient actuellement à la ville de Canet de Mar et accueille la bibliothèque municipale.

Château des Trois Dragons

Le *Château des Trois Dragons* est le nom populaire donné au café-restaurant construit par l'architecte pour l'exposition universelle de Barcelone de 1888. Le bâtiment, en briques apparentes avec des écussons en céramique sur tout le périmètre imite la structure défensive d'une fortification. Plus tard, il accueillit le Musée zoologique de la ville.

Secteurs de l'industrie et du commerce

Éditions Montaner i Simón

En 1879, la maison d'éditions Montaner i Simón demanda à Domènech i Montaner, neveu de l'un des propriétaires, de construire de nouveaux bâtiments pour accueillir l'entreprise. En plein cœur du quartier de l'Eixample de Barcelone, il s'agit là de la première grande commande de l'architecte qui, bien qu'étant un bâtiment industriel, l'a conçu comme un palais. Depuis 1990, l'édifice accueille la Fondation Antoni Tàpies.

Casa Gasull

Le marchand d'huile de Reus, Fèlix Gasull, engagea l'architecte pour construire l'entrepôt et les bureaux de son entreprise au rez-de-chaussée, et le logement familial aux étages supérieurs. Le volume cubique et la décoration à base de mosaïques, de céramique et de sgraffites, rappellent le style du Noucentisme.

Art funéraire et monuments

À l'héritage impressionnant de Domènech i Montaner et à sa diversité de typologies, il convient d'ajouter d'intéressantes pièces d'art funéraire, dont des panthéons, des cryptes et des pierres tombales, ainsi que des monuments à des personnages tels que Joan Maragall, le marquis de Comillas et Joaquín de Piélagó, bâtis en collaboration avec des sculpteurs.

Domènech i Montaner, le creuset

L'architecte a su s'entourer des meilleurs artisans.

Combinaison de techniques et d'arts

Lluís Domènech i Montaner a créé un concept global de l'Art Nouveau, avec un recours exhaustif aux arts et métiers appliqués à l'architecture. Vitraux, sculptures, mosaïques, mobilier et fer forgé constituent des éléments fondamentaux et déterminants de son œuvre et en font l'une des plus richement décorées de l'histoire.

Vitraux

On doit aux ateliers barcelonais d'Antoni Rigalt les pièces d'une grande qualité technique présents dans les bâtiments les plus célèbres et ambitieux de l'architecte.

Sculpture

La sculpture appliquée à l'architecture brille grâce au travail de son principal collaborateur, Eusebi Arnau, sans oublier Pau Gargallo, Miquel Blay ou Diego Masana.

Mosaïques et céramiques

Des artisans de premier ordre comme Mario Maragliano et Lluís Bru sont les auteurs des mosaïques les plus spectaculaires, et l'on doit les céramiques à Antoni Serra, bien souvent conçues par Josep Pey.

Mobilier

Domènech i Montaner a collaboré avec de nombreux fabricants de meubles tels que Josep Prat, Enric Oliva et Gaspar Homar, ce dernier auteur de pièces incomparables qui illustrent le statut social et les aspirations de la bourgeoisie pour laquelle il travaillait.

Forgerons, peintres, tailleurs de pierre...

L'univers créatif de Domènech i Montaner est complété par les travaux confiés aux ateliers de forge des frères Badia Miarnau ou Josep Perpinyà, aux peintres de fresques, de reliefs et de sgraffites comme Ramon Casas, aux sculpteurs en plâtre des ateliers de reproduction, aux tailleurs de pierre, etc.

Domènech i Montaner, toute une année

2023 sera pleine d'activités consacrée à une personnalité hors du commun.

Programme prévu

L'Année Domènech i Montaner 2023 a pour objectif d'illustrer toutes les facettes du personnage à travers différents types d'activités destinées à tous les publics. À partir de décembre 2022, la Taula Lluís Domènech i Montaner, les villes et les institutions publiques et privées associées organiseront de nombreuses activités, dont :

- Des activités touristiques et culturelles : visites d'édifices de Domènech i Montaner (Palau de la Música Catalana, complexe moderniste Sant Pau, Palau Montaner, Casa Fuster, Casa Domènech, Institut Pere Mata, Casa Navàs, etc.) et itinéraires à Barcelone, Reus, Canet de Mer et Comillas.
- Le Congrès Lluís Domènech i Montaner les 29 et 30 avril et les 5 et 6 mai à Canet de Mar, Barcelone et Reus.
- Des publications sur la famille, l'œuvre et les études sur Domènech i Montaner.
- Des expositions sur des thèmes divers qui aborderont les différentes facettes de Domènech i Montaner : la politique, l'architecture et l'urbanisme, entre autres.
- Des concerts de musique dans le complexe moderniste Sant Pau et au Palau de la Música Catalana.
- Des conférences dans tout le pays
- Des colloques sur Domènech i Montaner à Barcelone et Canet de Mar.
- Des activités pédagogiques et des ateliers destinés aux élèves des écoles et collèges.
- Des salons d'Art Nouveau à Reus, Barcelone et Canet de Mar consacrés à Domènech i Montaner.
- D'autres activités seront annoncées sur le site officiel de la Generalitat de Catalogne dédié à la commémoration du centenaire.