Des OEuvres aux Maîtres

N° 20

Auteur: Jean DUBUFFET (1901-1985)

Titre: Autoportrait II

Date: 30 novembre 1966

Technique: Marker sur papier

Dimensions: 16.5 x 24.5 cm

Lieu de conservation : Fondation Jean Dubuffet, Paris

Nature: Dessin
Sujet: Autoportrait

Cliquer sur l'image ou :

http://www.stylusart.com/noticias/jeandubuffet/obra1.htm (Affiche de l'exposition du Musée de **Le Touquet 2005**)

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Jean Dubuffet est né au Havre en 1901. Il part à Paris en 1918-19 et fréquente six mois l'Académie Julian. Puis il préfère travailler seul. Les premières œuvres de Dubuffet sont des marionnettes représentant ses proches. En 1925, il abandonne la peinture pour reprendre l'affaire familiale de négoce en vin. Après s'être séparé de sa femme, il rencontre Emilie Carlu (Lili), originaire de la région d'Etaples. Après 8 ans, il se remet à peindre pour s'arrêter à nouveau en 1937 afin d'ouvrir son propre commerce à Paris. C'est en 1942, à l'âge de 41 ans qu'il décide de se consacrer à son Art.

Sa première exposition personnelle a lieu en 1944. Il est amené à théoriser et pratiquer **un Art Brut** après la lecture de « *La création chez les malades mentaux* »de Hans Prinzhorn, art qu'il préférera « aux arts culturels ».

IL travaillera toujours par séries la peinture figurative et les matières.

En 1955, il s'installe à Vence et commence sa série des Texturologies et des Matériologies.

En juillet 1962, pendant un séjour au Touquet dans sa nouvelle maison-atelier, c'est en téléphonant que Dubuffet, traçant des formes aléatoires avec son stylo-bille, des lignes et des rayures de couleur bleue et rouge, va découvrir son nouveau langage plastique. Il découpe et colle sur fond noir ces formes et en fait un petit livre auquel il donnera le titre « **L'Hourloupe** ». Il s'agira de la refiguration d'un monde parallèle au nôtre, un double de la réalité. Les formes « hourloupées », comme constituées de pièces de puzzle forment une image globale. Pendant ce cycle, Dubuffet créera des peintures, des dessins, de gigantesques sculptures en époxy et même un véritable territoire avec *la Closerie Falbala* à Périgny-sur-Yerres servant d'écrin à son fameux bas-relief « **Cabinet Logologique »**.

L'artiste sera aussi écrivain et musicien ; il créera le spectacle **Coucou Bazar** en concevant les costumes, la musique et la mise en scène.

L'OEUVRE

Il s'agit d'un autoportrait de Jean Dubuffet. Cette œuvre s'inscrit dans le cycle de l'Hourloupe et fait partie d'une série de 6 autoportraits. L'outil utilisé est simple, le marker sur papier.

Les formes constituant les différentes parties du visage de l'artiste sont cernées de noir et sont soit remplies de hachures rouges et/ou bleues, soit complètement coloriées avec ces mêmes couleurs. L'extrême sobriété des moyens utilisés n'empêche pas une intense expressivité du regard : nostalgie et tristesse s'en dégagent.

LA MAIN A L'OEUVRE

- Collection graphique
- -Observer et faire un inventaire des lignes de Dubuffet (marker, peinture, trait fin/gros, serré/espacé, vertical/horizontal/oblique, rectiligne/ondulé)
- -Travailler sur la ligne en faisant varier le SMOG et les couleurs (ne pas garder uniquement le bleu et le rouge, choisir deux à trois couleurs) -Se constituer ainsi une réserve de matériaux dans lesquels on découpera des formes que l'on agencera pour constituer un portrait ou un tout autre sujet.
- Tracer les contours de son visage photographié ou projeté , cloisonner les zones d'ombres et de lumières, les différents éléments du visage et hourlouper les espaces (on peut de même hourlouper des objets, une carte...)

Les saturer de lignes ou de graphismes choisis avec l'outil et le médium sélectionné par chacun.

Réaliser une série d'autoportraits en simplifiant de plus en plus le dessin (cf série des bateaux de Dubuffet).

- Sans se soucier de la fidélité à la réalité, travailler au dessin sur l'expression des regards. Sobriété de moyens et rapidité d'exécution nécessaires.
- Découper un fragment de l'œuvre, le coller et poursuivre l'œuvre librement dans le style du peintre.
- Découper l'autoportrait, le coller sur un support et compléter l'extérieur : fond bleu, noir, rouge ou saturé de zones de façon à « camoufler » le visage et ainsi confondre fond—forme.
- Isoler et reproduire au feutre les différentes formes extraites de l'œuvre sur du carton ou carton-plume. Réaliser des encoches sur chacun des éléments obtenus. Assembler ces formes pour créer un volume.
- En suivant les formes, découper les différents autoportraits de Dubuffet (photocopies), mélanger les pièces obtenues et reconstituer un nouveau portrait en choisissant les éléments. Compléter les espaces restés libres si nécessaire.
- Travailler un dessin en réserve au drawing-gum ou au ruban adhésif. Le peindre à l'encre puis retravailler les zones réservées avec des graphismes empruntés au langage plastique de Dubuffet.
- Créer un tableau animé tel le Coucou Bazar avec l'ensemble des autoportraits des élèves de la classe.