

OLIVIER DEBRE

SIGNES-PERSONNAGES

SIGNES-PAYSAGES

Biographie :

1920 : Naissance d'Olivier Debré, troisième enfant de Jeanne Debat-Ponsan et du professeur de médecine Robert Debré, pédiatre. Jeanne sa mère est la fille d'Edouard Debat-Ponsan dont le musée des beaux-arts de Carcassonne possède deux œuvres.

1929 : Disparition brutale de Jeanne Debré.

1937-1938 : Il entre dans l'atelier de son oncle Jacques Debat-Ponsan, à l'École des Beaux-Arts, section architecture.

1939-1945 : comme son père et son frère Michel, il entre dans la Résistance. Ses premières œuvres, d'esprit impressionniste, sont remarquées par Picasso qu'il rencontre. Dès 1943, il produit ses premières œuvres abstraites.

1946 : Installation d'un atelier à Cachan où il peint, dessine et grave les horreurs de la guerre.

1949 : Premiers Signes-personnages.

1953 : Il aborde les Signes-paysages.

1957 : Il figure parmi les chefs de file de la seconde École de Paris.

1965 : Il inaugure la longue suite d'œuvres monumentales, qui jalonnent son parcours.

1986-1988 : Rideau de scène et rideau de fer de la Comédie Française.

1989 : Il réalise le rideau de scène pour l'Opéra de Hong-Kong.

1993 : Parution de son livre « Anatomie du sourire », illustré d'eaux fortes originales.

1997 : Décors et Costumes du ballet « signes » de Carolyn Carlson, à l'Opéra Bastille.

1998 : Rideau de scène pour le nouvel Opéra de Shanghai.

1999 : Elu membre de l'Académie des beaux-arts. Il décède à Paris.

Les premiers dessins

Ces œuvres des années quarante ont pour thème les souffrances subies pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le geste expressif de l'artiste, les oppositions entre signes rectilignes et curvilignes, les contrastes entre le blanc et le noir donnent à ces dessins une force et une intensité d'une rare violence.

Les Signes-personnages 1950-1960

Olivier Debré travaille sur toile, le sujet est l'être humain représenté par un signe, presque toujours vertical.

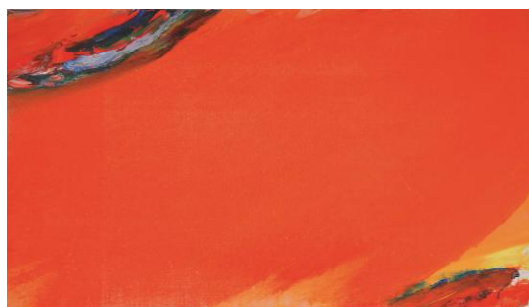
Ce qui lui importe c'est la matière, les toiles sont maçonnées, la matière et la forme comptent plus que l'image. Le rôle constructif qu'assurent les empâtements par aplats juxtaposés débouche sur une robuste architecture de plans travaillés au couteau.

Les Signes-paysages

A partir des années soixante l'écriture d'Olivier Debré va profondément se modifier. Au signe de l'homme, il va substituer le signe de la nature.

La fluidité de la peinture l'éclatement des couleurs montrent son émotion, l'osmose avec le paysage. Il voyage à travers le monde, mais vient se ressourcer régulièrement au bord de la Loire

Visite de l' exposition/ lecture des œuvres

► Supports :

Identifier les différents supports (papier, toile)

► Formats :

Identifier et différencier les différents formats. Voir s'il existe un lien entre le format et le thème abordé par l'artiste.

- format portrait/format paysage
- moyens et grands formats

Présence ou absence du cadre

Position du peintre lors de son travail

- reconnaître un format travaillé au sol à partir des coulures.

► Matières :

Identifier les différentes matières : encre de chine, fusain, gouache, huile.

Le travail de la matière : en aplats, épaisseurs, ajouts et retraits de matière.

► Outils :

Quels outils ont pu être utilisés notamment pour les grands formats ?

► Gestes :

Identifier les gestes de l'artiste, amples, restreints en adéquation avec le format de l'œuvre.

► Le signe :

- Qu'est-ce qu'un signe ?
- Que représente-t-il ?

► Le titre

Les titres définissent les œuvres soit par le sujet soit par les couleurs.

JEU :

A partir de cartes représentant des œuvres de différents artistes, trouver celles qui ressemblent soit par la technique, soit par le thème, soit par la couleur aux tableaux de Debré.

Les ateliers proposés

1/ Le format et les outils

Comment étendre la peinture sur divers formats.

- Les élèves devront choisir parmi des outils : pinceaux, pinceaux brosses, rouleaux, pour peindre des monochromes sur des formats différents.

Le grand format.

- Travailler sur un grand format à l'aide de brosse, de balai.

2/ La matière

Oter et ajouter.

- A partir des premiers dessins de Debré, les enfants travailleront sur le fond et le signe en enlevant et en ajoutant la peinture.

L'aplat et matière.

- Association du crayon aquarellable et de la gouache.

3/ Le signe

Apprendre à répéter le même sujet.

- Réalisation d'un signe reproduit sur des formats différents et avec des matières différentes.

4/ La couleur

La monochromie, les dégradés, les tons rompus et les tons rabattus.

- Identification des tableaux dont le titre comprend des couleurs, et réalisation avec la peinture d'œuvre à la manière de Debré.

5/ Le titre

Illustrer un titre.

- A partir de titres d'œuvres d'Olivier Debré choisis, les enfants doivent réaliser un dessin auquel ce même titre pourra être attribué.

4/ Abstraction/figuration

Les signes-paysages du 19e siècle.

- A partir de paysages du 19e siècle du musée, les enfants devront exprimer leurs émotions, leurs sensations sous la forme abstraite.

