

72.- MAQUETTE DE LA TOUR AUX FIGURES DE JEAN DUBUFFET : GASTROVOLVE

Cette étrange maquette conçue par Jean Dubuffet en 1968 représente l'intérieur de la *Tour aux figures*, une sculpture monumentale inaugurée le 24 octobre 1988 dans le parc départemental de l'Île Saint Germain. Cette partie centrale, que l'artiste nomme le *Gastrovolve* est réalisée en plâtre et en polystyrène. Elle précède, dans la conception de l'œuvre, la maquette reproduite sur le panneau voisin qui comporte, elle, les graphismes noirs sur fond blanc de la version définitive.

L'ensemble s'apparente à la structure interne d'un coquillage, avec une rampe ascendante en colimaçon, longue de 117 m. Comme le précise son auteur, «*La Tour tout entière sera constituée en un chemin ascendant coupé de paliers, de rampes et de marches d'escalier qui conduira sinueusement de la base à une grande et haute salle située au sommet. Son parcours prendra figure d'une promenade en montagne.*»

La *Tour aux figures* appartient au cycle de l'Hourloupe, un monde utopique, que Dubuffet développe de 1962 à 1974. L'artiste le représente d'abord sous forme de dessins où prolifère une écriture « méandreuse », puis dans des « *peintures expansées* » en trois dimensions, réalisées en polystyrène, un matériau permettant une grande liberté d'exécution. Enfin, au terme de ses recherches, naissent des monuments, ou des « sites habitables », comme la *Tour*.

La *Tour aux figures* est la première commande publique faite à Jean Dubuffet, artiste de renommée internationale. L'histoire de sa construction fait l'objet d'une vidéo présentée dans l'espace voisin.

Si vous voulez vous promener dans la peinture en visitant la *Tour*, adressez-vous à l'Office de Tourisme d'Issy-les-Moulineaux.

1.- « Banque de l'Hourloupe, cartes à jouer et à tirer » de Jean Dubuffet

C'est en 1966 que Jean Dubuffet crée les 52 dessins de son jeu de cartes au moyen de feutres noirs, bleus et rouges, selon le graphisme particulier de *l'Hourloupe*, un cycle de douze années au cours desquelles l'artiste conçoit aussi la *Tour aux figures* aujourd'hui implantée à Issy-les-Moulineaux.

Le jeu de Jean Dubuffet a donné lieu à deux éditions successives. Cette première version, luxueuse, qui porte le titre *Banque de l'Hourloupe, cartes à jouer et à tirer*, a été imprimée en sérigraphie, en 1967, au format des originaux.

Le musée possède aussi la seconde édition intitulée *Algèbre de l'Hourloupe, 52 figures extrapolatoires*, d'un format plus petit. Elle est présentée à proximité de la maquette intérieure de la *Tour aux figures*, dans la Galerie d'histoire de la ville.

Le dos des cartes révèle un graphisme commun et précise l'identité de la figure (personnage, animal, objet familier) évoquée sur sa face.

Tel un manuel pour introduire au bon usage des peintures et figures de *l'Hourloupe*, cette œuvre de Jean Dubuffet apparaît comme une remise en cause radicale de l'idée même du jeu de cartes traditionnel.

JEAN DUBUFFET (1901-1985)

Jean Dubuffet est né au Havre où il poursuit des études de Beaux-Arts, avant de fonder en 1930 un négoce de vins dont il abandonne la gestion en 1942 pour se consacrer à l'art.

Dès les années 40, Dubuffet s'est confronté aux divers registres de la création : peinture, sculpture, architecture, musique, littérature, sur le mode de la révolution permanente. Son œuvre conjugue la subversion la plus radicale et l'invention la plus délirante. Il récuse les modèles de la tradition et des courants contemporains et dénonce la culture dans son ensemble comme un dispositif de normalisation et d'asphyxie mentale. En 1945, il fonde la compagnie de l'Art Brut et commence à collectionner les œuvres produites hors des circuits officiels de l'art, par des marginaux, des malades (ou présumés tels) internés dans les établissements psychiatriques.

Au début des années 50, Dubuffet est passionné par la matière. Ses œuvres sont composées à partir de matériaux frustrés, insolites et souvent de rebuts. En 1961, il réalise la série *Paris Circus* où il passe des matières brutes et des formes indéterminées à une figuration sommaire et schématisée aux accents caricaturaux et burlesques. Dès 1962, il s'engage dans le cycle de *l'Hourloupe*, créant un alphabet graphique extrêmement reconnaissable. Son écriture méandreuse se prolonge sur des monuments en trois dimensions (*la Tour aux figures* à Issy-les-Moulineaux, *la Closerie Falhala* à Périgny-sur-Yerre). Entre 1975 et 1979, il réalise des grandes toiles *Théâtres de mémoire* où il combine des fragments de son œuvre antérieure en jouant de leur disparité et de leur échelonnement dans le temps pour prévenir toute menace d'unité esthétique. Dans les années 80, les figures et les fonds se désagrègent peu à peu sous l'effet de tracés spontanés pour aboutir, dans les séries *Mires* et *Non-licux*, à la désintégration de la notion d'objet.

Intérieur de la *Tour aux figures*

LE CYCLE DE L'HOURLOUPE (1962-1974)

Le mot "Hourloupe" est associé par l'auteur à "hurler, hululer, loup, Riquet à la houppe" et au titre *Le Horla* (1887) du livre de Guy de Maupassant, inspiré d'égarement mental.

L'Hourloupe est un cycle de création qui s'étend sur douze ans. Il débute en 1962 avec des griffonnages arbitraires lors d'une conversation téléphonique et se déploie en prolifération cellulaire dans un pur effet de surface, créant incertitude et confusion entre figure et fond. Les couleurs de l'Hourloupe - bleu, blanc, rouge et noir - sont crues, primaires, industrielles, d'un contraste intense. Avec la découverte du polyuréthane et du polystyrène, Dubuffet passe aux trois dimensions et entre dans le monumental et même le gigantesque. Rêvant de voir ses "peintures expansées" quitter l'atelier pour prendre place en extérieur, Jean Dubuffet va peu à peu les concevoir comme monuments puis comme "sites habitables".

DUBUFFET ET LE CYCLE DE L'HOURLOUPE À ISSY :

• Au Musée Français de la carte à jouer :

La banque de l'Hourloupe : jeu de 52 "cartes à jouer et à tirer"
La banque de l'Hourloupe est éditée en 1967 et comporte 52 cartes de format 25x15.5 cm. Chaque carte présente un dessin sur fond noir et porte un titre au dos - l'arbre, la valise, la cantatrice, la fumée. Ces cartes sont une sorte de grammaire élémentaire pour faire entrer le public dans le jeu de l'artiste et faire comprendre sa démarche créatrice.

Le *Gastrovolve* (maquette de la *Tour aux figures*) :

Le Gastrovolve est la troisième maquette (90 cm) de l'intérieur de la *Tour aux figures* réalisée en plâtre et polystyrène par Jean Dubuffet en 1968, assisté de l'architecte Antoine Butor. L'ensemble s'apparente à la structure interne d'un coquillage avec une rampe ascendante en colimaçon accolée à une espèce de tronc grossier. Le mot "Gastrovolve" est un jeu entre extérieur et intérieur, entre gastro-estomac et volve-enveloppe. Il entraîne le spectateur dans un voyage mental, à l'intérieur de ses propres rêveries.

• Dans le parc départemental de l'Île Saint-Germain :

La Tour aux figures :

La Tour aux figures est la première commande publique faite en 1983 à Jean Dubuffet et inaugurée en 1988. Créée au sein du cycle de l'Hourloupe, monde utopique imaginé par l'artiste, elle est conçue comme une architecture vivante, comme un habitat étrange. Elle se présente tel un bloc monolithique de 24 m de hauteur, sans ouverture ni fenêtre, "tapissé" de graphismes sinueux en bleu, blanc, rouge et noir, qui se répètent sur sa surface et traduisent

les cheminements rêveurs de la pensée. L'écriture se prolonge à l'intérieur de la Tour et invite le visiteur à une promenade aussi bien mentale que physique. La montée pour atteindre la grande salle du sommet est longue de 117 m. L'extérieur comme l'intérieur se font à la fois peinture et sculpture. Le spectateur y découvre des figures qui, aussitôt formées, sont remplacées par d'autres. Ainsi, la *Tour aux figures* est-elle une sorte d'image tangible, bâtie, de nos pensées et de nos rêves...

Pour en savoir plus...

Ouvrages :

- Barilli Renato, *Dubuffet, le cycle de l'Hourloupe*, éd. du Chêne, Paris, 1976
- Loreau Max, *Dubuffet et le voyage au centre de la perception*, éd. La Jeune Parque, Paris, 1966
- Picon Gaëtan, *Le travail de Jean Dubuffet*, éd. Skira, Genève, 1973
- Thévoz Michel, *Dubuffet*, éd. Skira, Genève, 1986

Centres de documentation :

- Musée Français de la Carte à Jouer
16 rue Auguste Gervais
92130 Issy-les-Moulineaux
Le mercredi et les autres jours, sur rendez-vous Tél : 01 46 42 33 76
Fax : 01 46 45 31 36

- Fondation Dubuffet

- 137 rue de Sèvres - 75006 Paris
Sur rendez-vous Tél : 01 47 34 12 63 - Fax : 01 43 06 79 70

Visite-atelier au Musée

