

Auteur : Auguste Herbin (1882-1960)
Titre : *Pluie*
Date : 1956
Technique : Huile sur toile
Dimensions : 146 x 97 cm
Lieu de conservation : Collection privée

Nature : Peinture
Sujet : Abstraction

http://www.graphiste-webdesigner.fr/abecedaire/diaporamas/images/h/herbin/1956_Pluie.jpg

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Auguste Herbin établit des correspondances entre différents modes de codification (lettre, forme géométrique simple, couleur, note de musique) : il crée un alphabet plastique. Il le conçoit de manière suffisamment ouverte pour lui laisser toute liberté de composition.

En 1942, *Composition sur le nom Herbin* est la première œuvre construite selon cet alphabet. Entre 1942 et 1960, Auguste Herbin réalisera 161 tableaux. Certaines œuvres évoquent des couples de mots suggérant des oppositions : *Adam et Eve, Stable et Instable, Air et feu...* D'autres mots renvoient au temps cyclique (*Matin, Soir, Vendredi...*), au temps atmosphérique (*Vent, Neige, Tempête, Orage, Pluie...*), aux fêtes religieuses (*Pâques, Noël*). Il emploiera également des verbes, des noms propres et communs. Le choix de certains mots-titres dénote une volonté de renvoyer à un contenu spirituel : *Om, Christ, Diable, Destin, Eternité, Paradis, Enfer*. Durant ces vingt années de création, les mots deviennent prétextes à des associations formelles, colorées et audacieuses. Chaque œuvre atteste de la subtilité du langage plastique, de ses possibilités infinies de compositions et d'accords.

L'ŒUVRE

Pour composer cette œuvre, dans un premier temps, Auguste Herbin traduit les lettres du mot « pluie » selon son **alphabet plastique** :

P : vert clair, combinaison de formes triangulaire et hémisphérique, sonorité fa

L : jaune citron, forme triangulaire, sonorité mi

U : bleu, forme hémisphérique, sonorité sol, la

I : orangé, combinaison de forme sphérique et triangulaire, sonorité ré

E : rouge, forme sphérique, sonorité do

Dans une recherche visant l'harmonie et l'unité plastique, Auguste Herbin compose ensuite en faisant varier certains paramètres : le contraste des valeurs de couleurs, l'organisation des formes dans l'espace-plan, la répétition de certaines formes, voire même l'ajout de « formes-lettres » évocatrices. Cette recherche s'effectue sur des croquis quadrillés qui annoncent son projet jusqu'au choix final.

Couleurs :

Les couleurs posées en aplats sont vives. Elles sont utilisées selon un jeu subtil de contrastes de couleurs complémentaires (orange/bleu, vert/rouge), et de valeur (du jaune clair au noir).

Formes géométriques : Elles varient en forme et en taille.

Variation de formes : la différence de caractère des formes géométriques anime la composition : disques, portions sphériques, triangles isocèles, triangles rectangles, trapèze rectangle, rectangle.

Variation de taille : les formes les plus grandes se trouvent dans la partie inférieure droite et les plus petites dans la partie supérieure gauche. Parallélisme et orthogonalité règlent leur organisation dans l'espace. On pourra observer la répétition de la « forme-lettre » « i » évoquant sans doute la multiplicité des gouttes et leur transcription sonore.

Composition :

Dans la partie inférieure, un disque et deux triangles isocèles s'alignent par la base. La diagonale suggérée par la corde de la grande forme sphérique bleue organise l'espace en deux grandes parties. Dans la partie supérieure, d'autres droites sont suggérées par les côtés des autres formes : elles sont parallèles ou perpendiculaires à cette diagonale. Le jeu entre les lignes réelles et celles suggérées anime la géométrie du tableau.

Le fond sur lequel se détachent les « figures-lettres » est plus sombre ; il est alternativement coloré en noir, vert, bleu et rouge. Il renforce et rehausse l'allégresse des couleurs et des figures et participe à l'unité de l'œuvre.

LA MAIN A L'ŒUVRE

Dans le cadre du projet départemental « LES ANS JEUX » :

Pratiques artistiques

- Choisir un mot.
- Composer un alphabet plastique : à chaque lettre de l'alphabet, associer formes géométriques et couleurs.
- Transposer chaque lettre du mot choisi en utilisant cet alphabet.
- Associer les formes obtenues. Rechercher différentes combinaisons d'organisations spatiales, les comparer, s'interroger sur les effets produits.
- Choisir une composition qui privilégie une intention plastique annoncée : ordre, désordre, équilibre, dynamisme, circulation...et investir un support en réfléchissant au rapport fond/forme.

Auguste Herbin au musée Matisse du Cateau-Cambrésis : documents réalisés par Patricia Prevost, Professeur d'Arts Plastiques chargée de mission au musée départemental Matisse.

Dossiers pédagogiques

<http://museematisse.cg59.fr/fr/Activit%C3%A9setpublics/AccueilDesGroupesenfants/AnimationsscolairesautourdelexpositionHERBIN/tabid/566/Default.aspx>

L'alphabet plastique

<http://museematisse.cg59.fr/LinkClick.aspx?fileticket=ZU3bObrlcAs%3D&tabid=178&mid=3067>