

Auguste HERBIN et son alphabet plastique.

Première partie : A la découverte d'Auguste Herbin.

Dans cette partie, il vous est demandé de faire une recherche sur la vie d'Auguste Herbin et de répondre aux questions ci-dessous. La recherche peut se faire au CDI, dans une médiathèque, sur Internet, ou directement au musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis, où Herbin est exposé.

Sur Internet, on pourra par exemple consulter les sites suivants :

<http://www.tourisme-cambresis.fr/page-10199-auguste-herbin.html>

et <http://museematisse.cg59.fr/fr/Collections/CollectionHerbin/tabid/127/Default.aspx>

- 1) Donner l'année et le lieu de naissance d'Auguste Herbin.
- 2) Dans quelle ville a-t-il passé son enfance ?
- 3) Herbin passe définitivement à la peinture abstraite dans les années 1930.
Donner le nom et l'année de production de l'œuvre n°1 représentée ci-contre.

- 4) Dans les années 1940-1950, Herbin invente son alphabet plastique : une méthode de composition qui part d'un répertoire de 26 couleurs, correspondant chacune à une lettre et à des formes géométriques (triangle, cercle, demi-cercle, quadrilatère), ainsi qu'à une sonorité (voir "l'alphabet plastique" au dos de la feuille).
Par exemple, la lettre I est associée à un cercle et un triangle, à la couleur orange et à la sonorité ré.

Les peintures d'Herbin s'établissent à partir d'un mot qui donne son titre au tableau, selon des correspondances entre lettre, formes, couleur et sonorités musicales.

Donner le nom et l'année de production de l'œuvre n°2 représentée ci-contre.

Œuvre n°1

Œuvre n°2

- 5) Herbin publie un livre en 1949, dans lequel il détaille sa méthode de composition. Quel est le titre de ce livre ?
- 6) En 1957, Herbin offre à une école primaire du Cateau-Cambrésis un vitrail monumental. Ce vitrail a été reproduit une deuxième fois en 2002 pour le musée, où il est mis en valeur (photo en haut à droite). Quel est le nom de cette œuvre ?

Deuxième partie : "Yves", à la manière d'Auguste Herbin.

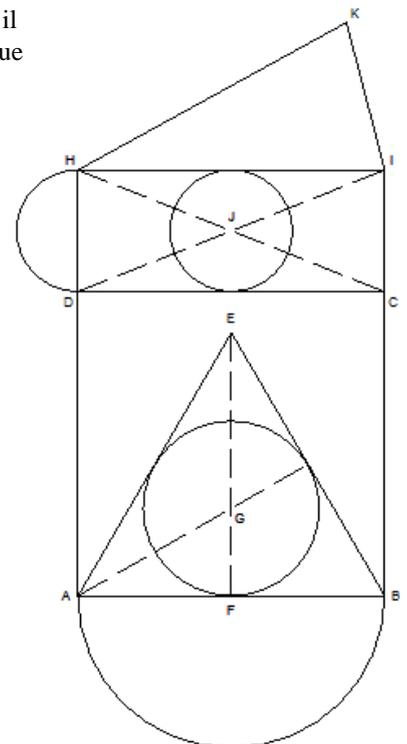
Herbin procède en plusieurs étapes avant de passer à la composition définitive sur toile. Sur papier, il détermine l'emplacement des formes primaires tracées à la règle et au compas. Son alphabet plastique donne toute liberté de composition : la taille et l'emplacement des formes peuvent varier.

Je me suis amusé à réaliser une figure à la manière d'Auguste Herbin à partir du prénom "Yves".

Ce prénom a la particularité d'être traduit par deux triangles, deux cercles, deux demi-cercles et deux quadrilatères (un carré pour la lettre Y ; un triangle, un cercle, un carré et un demi-cercle pour la lettre V ; un cercle pour la lettre E ; et un demi-cercle et un triangle pour la lettre S).

Dans cette partie, il vous est demandé de reproduire cette figure (non coloriée) sur une feuille de papier dessin, en suivant le programme de construction ci-dessous :

- 1) Tenir la feuille de dessin verticalement, puis tracer un carré ABCD de côté 10 cm.
- 2) A l'intérieur du carré, tracer le triangle équilatéral ABE.
- 3) Placer le point F milieu du segment [AB].
- 4) A l'extérieur du carré, tracer le demi-cercle de centre F et de rayon FA.
- 5) A l'intérieur du triangle équilatéral, tracer en pointillés le segment [EF].
- 6) A l'intérieur du triangle équilatéral, tracer en pointillés la perpendiculaire au segment [EB] passant par le point A.
- 7) Nommer G le point d'intersection de ces deux segments tracés en pointillés.
- 8) Tracer le cercle de centre G passant par le point F.
- 9) A l'extérieur du carré, tracer le rectangle CDHI de largeur 4 cm.
- 10) Tracer en pointillés les diagonales de ce rectangle.
- 11) Nommer J le point d'intersection de ces deux diagonales.
- 12) Tracer le cercle de centre J et de diamètre 4 cm.
- 13) A l'extérieur du rectangle, tracer le demi-cercle de diamètre [HD].
- 14) A l'extérieur du rectangle, tracer le triangle HIK isocèle en H et tel que IK = 5 cm.

Troisième partie : "Noël", à la manière d'Auguste Herbin.

Dans cette partie, il vous est demandé de réaliser vous-même, sur une feuille de dessin, une figure coloriée à la manière d'Auguste Herbin à partir du mot "Noël".

Vous utiliserez pour cela l'alphabet plastique ci-dessous pour connaître les formes et les couleurs à utiliser. Pour les triangles, il vous est demandé de tracer un triangle isocèle, un triangle équilatéral et un triangle rectangle. Bon amusement, à la manière d'Auguste Herbin !

AUGUSTE HERBIN L'ALPHABET PLASTIQUE

A rose
cette couleur résultant de l'action des quatre forces éthériques, le rose s'accompagnera d'une forme résultant de la combinaison des formes sphérique, triangulaire, hémisphérique et quadrangulaire.
Correspondance musicale : do, ré, mi, fa, sol, la, si.

B rouge pourpre
combinaison des formes sphérique et quadrangulaire ;
sonorité do, si.

C rouge foncé
combinaison des formes sphérique et quadrangulaire ;
sonorité do sol.

D rouge clair
forme sphérique ; sonorité do, ré.

E rouge
forme sphérique ; sonorité do.

F orangé rouge
combinaison des formes sphérique et triangulaire ;
sonorité ré, do.

G orangé foncé
formes sphérique et triangulaire combinées ;
sonorité ré, do, sol.

H orangé jaune
combinaison des formes sphérique et triangulaire ;
sonorité ré, mi.

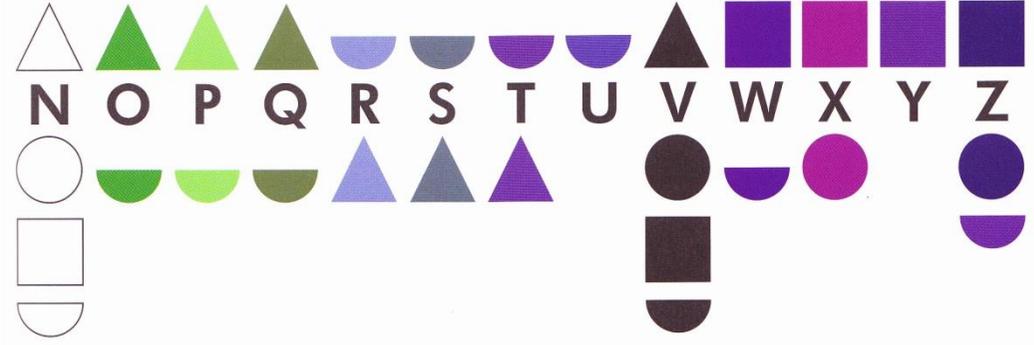
I orangé
combinaison des formes sphérique et triangulaire ;
sonorité ré.

J jaune foncé
combinaison des formes triangulaire et sphérique ;
sonorité mi, ré, do.

K jaune moyen
combinaison des formes triangulaire et sphérique ;
sonorité mi, ré.

L jaune citron
forme triangulaire ; sonorité mi.

M jaune de baryte
forme triangulaire ; sonorité mi.

N blanc
s'accompagne de toutes les formes ;
sonorité do, ré, mi, fa, sol, la si.

O vert
combinaison des formes triangulaire et hémisphérique ;
sonorité fa.

P vert clair
combinaison des formes triangulaire et hémisphérique ;
sonorité fa, mi.

Q vert foncé bleu
combinaison des formes triangulaire et hémisphérique ;
sonorité fa, sol.

R bleu clair
combinaison des formes hémisphérique et triangulaire ;
sonorité sol, fa, mi.

S bleu foncé vert
combinaison des formes hémisphérique et triangulaire ;
la, sol, fa.

T bleu foncé violet
combinaison des formes hémisphérique et quadrangulaire ;
la, sol, si.

U bleu
forme hémisphérique ; sonorité sol, la.

V noir
s'accompagne de toutes les formes ;
sonorité do, ré, mi, fa sol, la, si.

W violet bleu
combinaison des formes quadrangulaire et hémisphérique ;
sonorité si, la.

X violet rouge
combinaison des formes quadrangulaire et sphérique ;
sonorité si, do.

Y violet
forme quadrangulaire ; sonorité si.

Z violet foncé
combinaison des formes quadrangulaire, sphérique et hémisphérique ; sonorité si, do, la.

*Au commencement est le verbe. Mon travail commence par le mot, chaque lettre désigne une forme et une couleur, et même une note de musique.
Pour la peinture nous avons maintenant les mêmes possibilités avec les lettres dans leurs rapports avec les couleurs et les formes. Comme la musique, la peinture a son propre alphabet qui servira de base à toutes les combinaisons des couleurs et des formes. Avec les noms communs pomme, poire, pêche nous pouvons composer un tableau bien différent d'une nature morte de Cézanne. Avec le nom propre Cézanne nous pouvons composer un portrait spirituel bien différent d'un portrait de Cézanne par lui-même.*

Auguste Herbin, *L'Art non figuratif, non objectif*, p. 103.