

LIVRE D'ARTISTE

Julie Aimée DEBES

DOCUMENT REALISE POUR L'ECOLE D'ART
TOULOUSAIN ISDAT, aux Beaux-Arts de Toulouse

JUIN 2024

Julie Aimée Debes

Parcours artistique

période 1999 - 2024

SOMMAIRE

8 - NOTE DE L'ARTISTE

9 - CARTE DE NAVIGATION

15 – INTRODUCTION

17 – ORIGINE

20 - PREMIERES ACTIVITES ARTISTIQUES

25 - NAGER ET S'ENVOLER

29 - NOTE SUR LA SIGNATURE : APJD

31 - PREMIERE EXPOSITION

33 – LA LUMIERE SUR FOND NOIR

37 – IMPROVISATION ET LIBERTE

38 - NOTE SUR LA CREATION

39 - SURREALISTES ET PHILOSOPHIE

42 – SUPPORTS

45 - ETUDES, PEINTURE ET PASTELS SECS

49 - PASTELS SECS

51 – DEUXIEME SIGNATURE : JAD

57 – DEBUSSY

60 - NOTE SUR LA CREATION

61 - ROCHEFORT EN ACCORDS

63 - LE PREMIER ANGLE

65 - NOTE SUR LA CREATION

67 – DEPART EN VOYAGES ET EN AVENTURES

69 – PARIS, APLATS ET ENLUMINURES

73 – LONDRES, CARTES ET STREET ART

77 - ANERES, PIEDS, ECRITURE ET PROJETS SCULPTURE

85 – ESPAGNE, SANTA OLALLA DEL VALLE

87 – PERSONNAGES ET PORTRAITS

95 – TOULOUSE, MUSIQUE et MINIATURES

101 – ECOUTE ACTIVE et DESSIN SUR PHOTOS

106 – REFUGE A LAUZERTE

109 – MINIATURES et PERSONNAGES EN PIED

115 – LUMIERE, LES CARTES NOIRES

117 – TRANSPARENCES

122 – TRANSITION PROFESSIONNELLE

125 – REGION PACA, LE THORONET, ST TROPEZ

126 – PERFORMANCES FESTIVALS

129 – INCLUSION D'ECRITS 1ère partie

133 – NORMANDIE, ATELIER ATHEA, ALUMINIUM, RESINE et GRAVURE CHIMIQUE

137 – TEMPS DE RECONVERSION, CANNES LA BOCCA

143 - RETOUR EN MIDI -PYRENEES, TOULOUSE

144 – PICASSO

145 - UN ATELIER, PEINTURES ET COULEUR CAFE

151 – ATTENTATS

153 – CHAOS et LIGNES LIBRES

159 – TRANSITION VERS LA CAMPAGNE

160 – INCLUSION D'ECRITS 2^e partie

165 - MARIDES, PARENTHESE COLOREE

169 – CHATEAU COMBIS, ECRITURE et TRAMES

175 – UNE NOUVELLE VIE A LECTOURE

177 – PROFUSION DE PERSONNAGES SUR FOND NOIR

179 – PRESENTATION ŒUVRE : LE DIRIGEANT

181 – PRESENTATION ŒUVRE : LA MADONNE

183 – ENCRES DE CHINE

185 – INSPIRATIONS : SOLDATS, ROIS, PRINCES,

CHATEAUX, PRINCESSES ET FEES

196 - NOTE SUR LA CREATION

198 – PEINTURE ET VERRE

201 - GRAVURE et CHINE-COLLE

206 – TROISIEME SIGNATURE : JADEBES

207 – COULEURS AQUARELLES

211 – UNE MAISON A CASTET-ARROUY

212 – RECHERCHE RESIDENCE

213 – CORSE EN COULEURS

215 – BLEUS A COGNAC

217 – PINCEAUX et ACRYLIQUE

221 – PETITS CARNETS NOIRS

229 – PROJET VITRAUX

235 - PROJETS GRANDS FORMATS, COULEURS ET SCULPTURES

239 – CONCLUSION

241 - ANNEXES

NOTE DE L'ARTISTE

Afin de découvrir ma démarche artistique, je vous propose de découvrir pas à pas d'où je viens, ce que j'ai traversé et vers où je suis allée.

Le parcours sera ponctué de notes sur le **contexte**, sur les **techniques** et sur les **inspirations**.

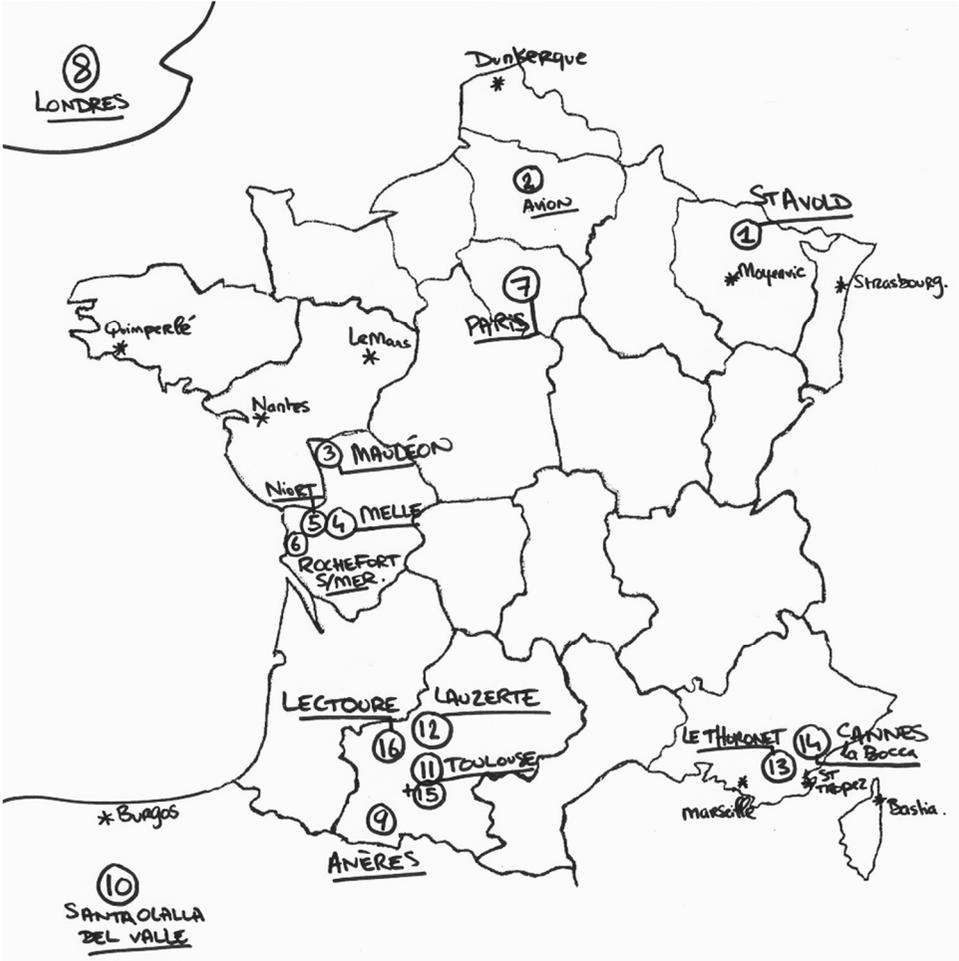
Vous trouverez une carte de navigation, où sont présentés les différents lieux de vie que j'ai traversés.

Les environnements et les personnes présentes dans ces endroits ont eu une influence sur ma production, c'est pourquoi il est important de les mentionner. Cependant, il serait impossible de citer chaque rencontre des 25 dernières années, c'est pourquoi je m'excuse auprès de ceux qui ne seraient pas cités dans cet ouvrage.

Julie Aimée DEBES

juin 2024

Carte de Navigation

1) 1986 Saint Avold (57), Naissance

2) 1988 Avion (62), déménagement temporaire

3) 1991 Mauléon (79), Maison d'enfance

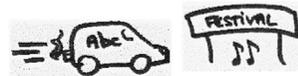
4) 2000 Melle (79), Internat au lycée

5) 2004 Niort (79), BTS Assurances

6) 2006 Rochefort Sur Mer (17), BTS Communication

7) 2008 Paris 10e, The Sound Gallery

8) 2009 Londres, Camden Town

9) 2010 Anères (65), Festival Cinéma muet et Piano Parlant

10) 2010 Santa Olalla Del Valle (Espagne)

11) 2011 Toulouse (31)

12) 2011 Lauzerte (82)

13) 2013 Le Thoronet (83)

14) 2013 Cannes La Bocca (06)

15) 2015 Toulouse (31)

16) 2017 Lectoure (32)

17) 2021 Castet-Arrouy (32)

INTRODUCTION

Ayant eu enfant des prédispositions pour le dessin, je n'ai jamais pu suivre un cursus artistique officiel. Ces lignes, formes et couleurs, qui naviguent entre abstrait et figuratif sont le résultat d'un lâcher-prise sur des scènes que j'aurais aimé savoir figurer de façon réaliste.

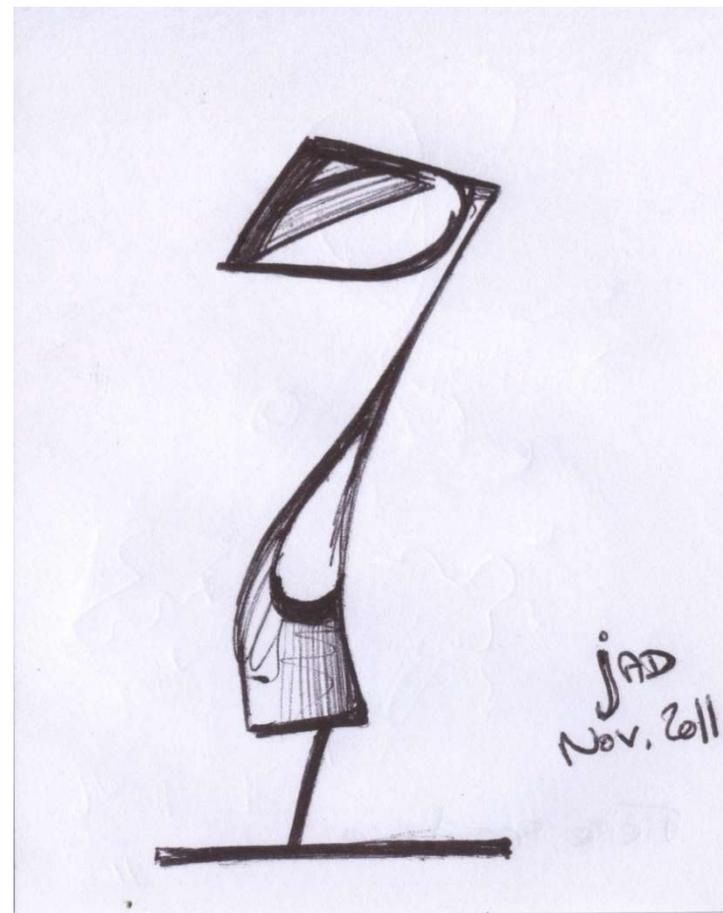
Chaque œuvre est improvisée, sans croquis, sans composition, inspirée par les vibrations du moment. Je suis la première spectatrice de ce qui est créé.

Je cherche **la spontanéité**. Le résultat m'est agréable lorsqu'il mêle harmonie, esquisse de portraits et de mouvements. La cerise sur le gâteau est d'y découvrir de la poésie ou même un peu d'humour.

Enfin, je m'applique à offrir des titres à chaque œuvre.

Par ailleurs, j'aime lorsque, par l'exercice de la paréidolie¹, certaines personnes voient dans l'œuvre autre chose que moi.

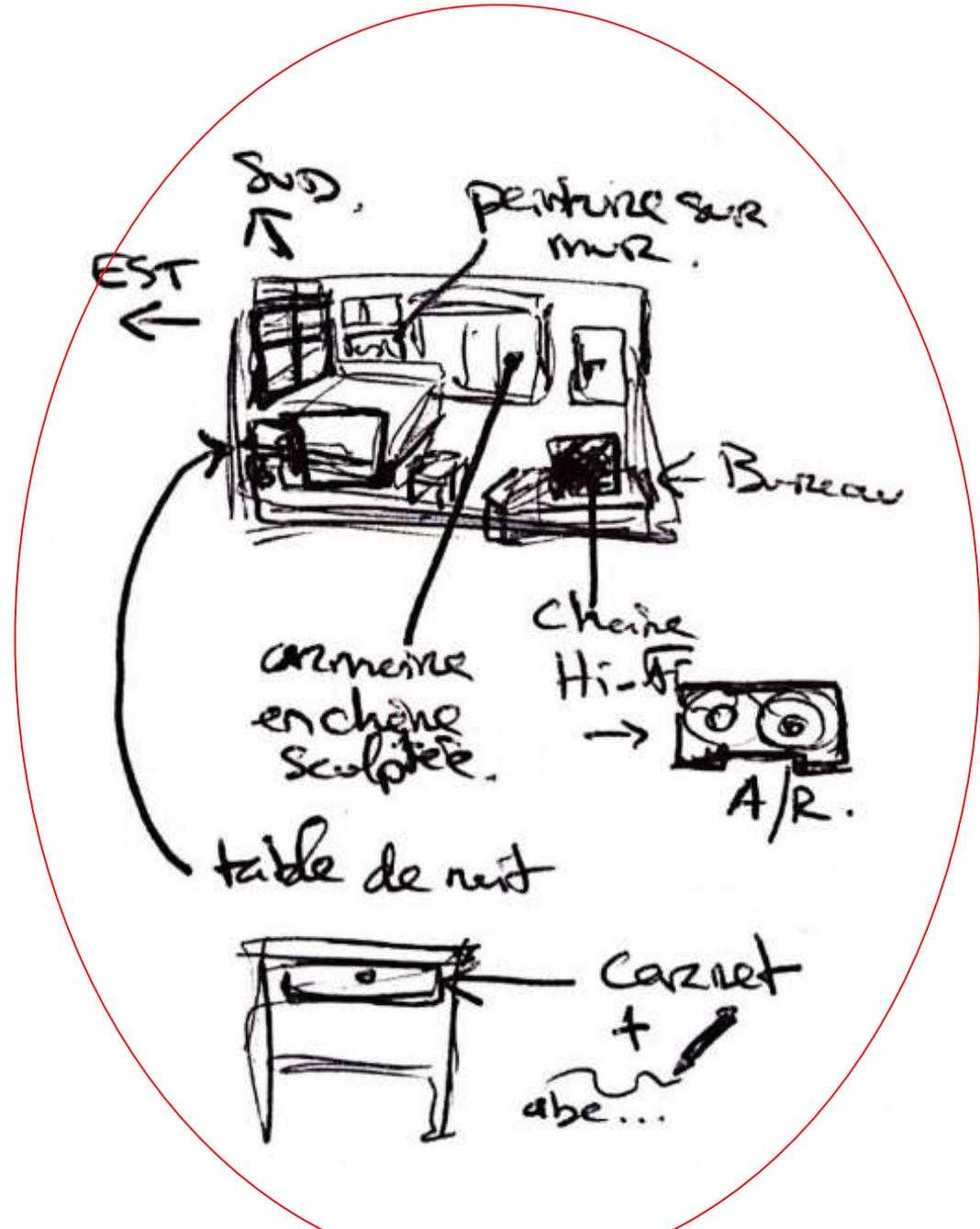
Dans ce cas, je peux donner le titre en fonction du spectateur, le faisant participer au processus de création.

« Fièvre serviteuse », encre sur papier, 7x9cm, 2011

Maison d'enfance à Mauléon

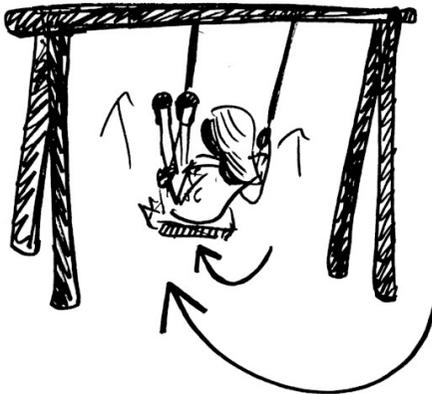
Chambre d'enfance à Mauléon

PREMIERES ACTIVITES ARTISTIQUES

ORIGINE

Je suis née en 1986 à Saint Avold¹, en Moselle, dans le nord-est de la France, comme une grande partie de ma famille. Cependant je n'y ai pas vécu. Mes parents ont déménagé deux ans plus tard, d'abord à Avion, dans le Pas-de-Calais puis vers 1991 à Mauléon², en Deux-Sèvres.

Ma maison d'enfance était d'abord paisible et joyeuse.

Théâtre, à 8 ans,

Ayant découvert le théâtre à l'école, mes parents me laissent participer aux répétitions de la troupe de notre petite ville : Les Compagnons de la Tour¹. Je découvre la scène, l'interprétation et les textes, sans vraiment les comprendre :

- « Les cinq Dits des Clowns aux Princes »² de Jean-Paul Alègre, sur l'utilité sociale des artistes.
- « Le Doigt dans le Nez » comédie compilée de textes d'auteurs sur les bonnes manières, notamment Jean-Michel Ribes, « Palace »³.

Je pratique le théâtre de 8 à 15 ans, puis seulement vers 30 ans.

Écriture, à 11 ans.

Mes parents ont une machine à écrire, je me prends au jeu et m'imagine auteure.

Je commence discrètement à composer mes premiers poèmes sur un carnet glissé dans ma table de nuit. Je découvre le jeu des mots et leur pouvoir que je puise dans des lectures diverses : de Jostein Gaarder¹, en passant par Gilbert Cesbron², jusqu'aux petits romans d'aventure de la bibliothèque rose³.

abc

Chant, à 11 ans.

Grâce à une petite chaîne hi-fi avec lecteur de cassettes, Je commence à apprendre par cœur les premières chansons d'auteurs français : Goldman, Cabrel, Bruel, Johnny Halliday, Patricia Kaas¹.

Parfois les voisins viennent passer des soirées à la maison, je les écoute chanter Brassens² ou Joe Dassin³.

Dessin artistique, à 12 ans.

Enfant, je dessine des images d'animaux trouvés dans des encyclopédies. Je copie aussi des personnages issus de bandes dessinées comme Spirou et Lucky Luke¹.

Je participe à quelques ateliers de dessin/peinture dans un village voisin.

Ma mère, qui dessine et peint un peu, m'encourage.

Mon père me permet de peindre sur un mur dans ma chambre, j'y copie en grand format un portrait du personnage de Spirou, que je trouve joyeux et chic.

TECHNIQUES : DEGRADES ET MODELE VIVANT

Au collège, notre professeur d'art plastique nous apprend quelques techniques, comme les dégradés et les reliefs de tissus.

De mon côté je focalise sur les mains, j'en dessine de plus en plus, le modèle est facile et accessible en tout temps, c'est ma main gauche. Je l'ai même gravée à la pointe de mon compas sur un bureau de bois.

TECHNIQUES : MISE EN PAGE

A la maison, nous sommes équipés d'un des tous premiers ordinateurs. Je fais des expériences picturales sur Paint, Publisher et Photoshop.

Je crée une de mes premières affiches pour notre troupe de Théâtre. (*Notez que mes différents travaux de mise en page et design graphique ne seront pas plus évoqués dans cet ouvrage consacré à l'art*)

INSPIRATIONS : NAGER ET S'ENVOLER

Chaque semaine nous allons à la piscine et tous les étés à l'océan. Enfant, je nageais beaucoup, parfois des heures, j'aimais retrouver sous l'eau le silence, la paix.

Dans le jardin de notre maison, nous avons une balançoire. J'essayais toujours d'aller haut, très haut, plus haut. Je me souviens de la sensation, du corps, de la gravité et du vent.

Depuis toujours, lorsque mon sommeil m'emène dans des rêves où j'ai la chance de pouvoir prendre le contrôle, mon premier réflexe est de faire en sorte de décoller et de m'envoler dans les airs.

Pour décoller et me détacher du sol, je dois faire des mouvements similaires à la nage, comme si l'air avait la faculté d'être repoussée comme l'eau.

Cette prise de hauteur est le signe même de la liberté, du plaisir à regarder les paysages, les gens, la vie, rejoindre les amis, m'évader, m'aventurer.

Ainsi, au long de la production on relèvera des traces d'oiseaux et des traces aquatiques ; des becs, des ailes et des courbes, tels les mouvements libres qu'on peut avoir dans l'air et dans l'eau.

Aigle, crayon et feutre noir sur papier, 21x29,7cm, 2000

CONTEXTE : LA MAISON EN CRISE

A partir de 1996, la maison est en crise. Alors peu à peu, face aux tensions, je me protège avec sur les oreilles les écouteurs d'un walkman cassette jaune, écoutant Francis Cabrel, Album « **77-87** » 1987 chez Columbia puis d'un baladeur CD avec Queen, Album « **Greatest Hits I & II** » Album 18981 chez EMI.

TECHNIQUES : LACHER-PRISE

Afin de dissiper les vibrations, je me mets parfois à dessiner frénétiquement, sans but. Je remplis des feuilles et y voit apparaître des formes.

Je dessine encore un peu de figuratif, mais bascule peu à peu dans quelque chose de nouveau. Que je ne sais pas nommer.

Détresse, crayon sur papier, 21x29,7cm, 1999 (13 ans)

APJD

PREMIERE SIGNATURE

A treize ans, je rencontre Quentin, un adolescent à l'âme d'artiste. Il dessine et aime la musique, me fera découvrir la chanteuse Barbara¹ et me poussera à signer mes dessins.

Par son soutien et sa poésie, il m'offre plusieurs prénoms, j'utilise cette signature pendant presque dix ans.

SIGNATURE, de 1999 à 2008 :

APJD

Aimée Patience Julie Désirée

NOTE SUR LA SIGNATURE

En l'an 2000, la toile internet se déploie et les droits d'auteur sont bafoués dans beaucoup de domaines¹.

Signer mes œuvres est important.

Je crains que l'on me vole, je crains que l'on ne me reconnaisse pas, je crains que l'on usurpe mon identité.

Tout comme les titres, la signature fait partie intégrante des œuvres.

CONTEXTE : LYCEE à MELLE

En 2000, ma mère déménage à côté de Melle¹, au sud des Deux-Sèvres. Au bout de quelques mois je rentre à l'internat et commence à trouver une certaine indépendance. Je vais souvent au Café du Boulevard pour jouer sur son piano noir et regarder la vie du café dans les reflets.

TECHNIQUES : COMMENTER SES ŒUVRES

Je continue à dessiner et prends contact avec une association de la ville de Melle. On me propose de participer à une première exposition collective à l'Office du tourisme. Une personne me demande d'accompagner les œuvres de textes, des précisions ou des histoires pour expliquer mon art.

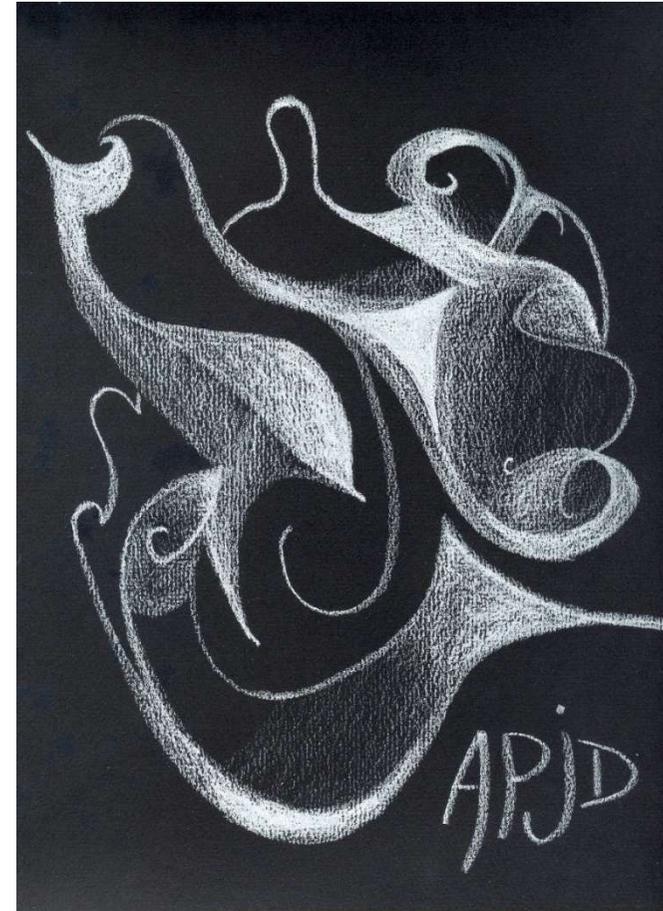
Cet exercice étant difficile et intime, il m'a fallu des années pour en parler.

INSPIRATIONS : De la Tour, la lumière sur fond noir

Je me souviens, enfant, de ma grand-mère me montrant l'œuvre *Le Nouveau-Né* de Georges de La Tour². J'ai aimé la lumière et la douceur se dégageant de l'image. Mais je ne saurais assurer que c'est pour cette raison que j'ai commencé à dessiner en clair sur fond noir.

C'est un peu le jeu du hasard. Des papiers noirs, des fusains blancs et le jeu d'une expérience singulière.

Lyre, pastel sec sur papier, 21x29,7cm, 2002

INSPIRATIONS et TECHNIQUES : la lumière, sur fond noir

Faire ressortir les formes en blanc sur fond sombre est peut-être la traduction de ce que je voyais lors de promenades nocturnes.

J'ai commencé très tôt à sortir la nuit, dans le même silence et le même apaisement que je retrouvais sous l'eau.

J'ai fait de la lune mon phare et mon repère, ma première alliée.

« *L'oiseau de nuit* », crayon et pastel sec sur papier, 21x29,7cm, 2002

INSPIRATIONS : Matisse

Dans une salle de mon lycée, où je restais souvent et longuement, je regardais une œuvre de Matisse, un des quatre nus bleus¹.

Je me souviens de la simplicité du corps et de sa couleur vive.

Danseuse, crayon et stylo rouge sur papier, 29,7x42cm, 2002
« Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler ... » Extrait de la
chanson de Francis Cabrel, *Je l'aime à mourir*, 1979¹

INSPIRATIONS et TECHNIQUES : l'improvisation

Piano, à 15 ans

J'ai pris quelques cours de piano enfant mais c'est seulement quelques années plus tard que j'en ai joué de façon intensive. J'ai appris quelques morceaux comme la Valse d'Amélie de Yann Tiersen¹, découvert avec Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet², ou Polnareff, Love me Please love me³.

NOTE SUR LA CREATION

J'ai commencé à improviser et à créer en musique.

J'ai gardé cette liberté pour composer les œuvres picturales.

INSPIRATIONS et TECHNIQUES : la liberté

Au lycée, je poursuis un cursus littéraire et philosophique. Trois œuvres m'ont marquée en particulier : Nadja, d'André Breton¹ ; Un roi sans divertissement de Jean Giono² et les dialogues de Platon³.

Nadja, d'André Breton. Je saisis l'influence de cette lecture parsemée d'images seulement des années plus tard.

C'est ma première approche des surréalistes⁴. En plus de celle que j'avais déjà, j'apprends une autre forme de liberté.

Je joue aux cadavres exquis, textes et prolonge l'automatisme dans le trait.

Inventé par les surréalistes, le cadavre exquis est un jeu collectif « qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. » (source Le Dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton, 1938).

L'oeil, crayon sur papier, 15x21cm, 2002

INSPIRATIONS : le divertissement et la philosophie

Je garde d'abord un seul souvenir de l'ouvrage « Un roi sans divertissement » de Giono¹ : une goutte de sang sur la neige.

Cependant, je prendrai conscience quelques années plus tard de la nécessité de l'homme d'être face au divertissement. Cela s'éclairera durant mes études de communication.

En philosophie, je suis interpellée par « les dialogues de Platon »² et par sa construction de conversations par questionnements ainsi que par l'art de la rhétorique³ : action du discours sur les esprits.

En rupture avec ma famille, construisant mes rares dialogues quotidiens sur des techniques similaires, **je rencontre alors des difficultés à m'intégrer socialement et parle peu. J'écris et je dessine.**

TECHNIQUES : Supports et mediums

Mes supports sont des carnets papiers A4 ou A3 que je peux emmener partout.

Mes médiums sont les crayons de papier, les stylos, les fusain blanc et brun. J'utilise très rarement la couleur et la peinture.

TECHNIQUES : La Robe d'été, un fond noir construit

La construction de l'œuvre qui suit, « La robe d'été », marque une étape importante. Le fond noir a été construit après les textures colorées de la robe et cela a pris temps et minutie.

C'est la première fois que je comprends l'importance du fond noir, qui met en valeur tout le reste.

De plus, « La robe d'été » constitue une des œuvres que je considère comme les premières, même si je ne l'ai jamais totalement aboutie et que ses formes restent très fragiles.

La robe d'été, pinceau sur carton entoilé, 6P 27x41cm, 2002

CONTEXTE : NIORT, Assurances et guitare

En 2004, j'emménage à Niort dans mon premier appartement pour un BTS Assurance.

Mes études ne me plaisent pas, c'était un choix de nécessité pour trouver une indépendance financière rapide. Pourtant je vais au bout et l'obtiens.

Je dessine peu sur cette période, mais j'apprends la guitare.

Guitare, à 19 ans. Un ami me prête une guitare, J'apprends des accords et des mélodies. Je commence timidement à m'accompagner au chant.

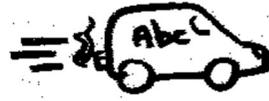
CONTEXTE : ROCHEFORT S/MER¹, Communication

En 2006, je m'installe à Rochefort sur Mer, pour suivre un BTS de Communication. J'ai essayé de converger vers une voie plus artistique. Or je me retrouve à étudier la stratégie et les plans marketings.

Deux années ont forgé mon avis sur l'emprise des médias sur la société. Je me protège au maximum de la publicité depuis des années et ai appris déceler différents types de discours.

Je découvre un sens profond du « Roi sans Divertissement » de Giono². Ce personnage qui tâche de faire ce qu'il peut pour remplir sa vie, être quelqu'un dans un groupe et se donner une existence.

TECHNIQUES et CONTEXTE : LE MANS, ALLIER FIGURATIF ET ABSTRAIT

Lors d'un stage en déplacement au Mans, dans des studios de répétition pour musiciens, je rencontre Marco, un jeune artiste qui me fait travailler avec des feutres de couleur.

Nous faisons des sessions de croquis en extérieur. Je commence pour la première fois à mélanger figuratif et abstrait. Mais je ferai rarement cet exercice. Aujourd'hui, mon trait figuratif a perdu de l'habileté. Je me réconforte dans l'abstrait.

Le repos, stylo et feutre sur papier, 15x21cm , 2007

CONTEXTE : MONTMARTRE, PLACE DU TERTRE¹

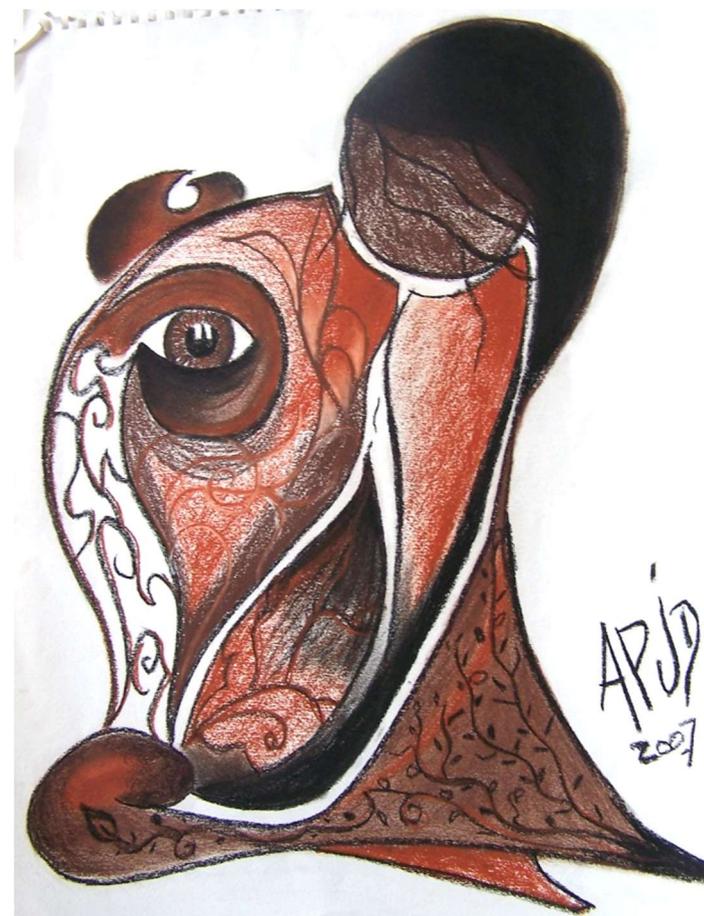
En 2007, mes études m'emmènent quelques jours à Paris. Lors d'une promenade à Montmartre. Je découvre la place du Tertre, le travail des peintres et la poésie du lieu.

TECHNIQUES : LES PASTELS SECS

Je fais la connaissance d'un artiste qui travaille aux pastels secs. Il m'accompagne acheter du matériel de qualité et me montre quelques techniques pour utiliser le médium en traits et en couleurs.

Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, la couleur reste toujours un travail sensible. Il s'agit de l'une des premières choses que je souhaiterais enfin mieux étudier.

Mère profonde, pastel sec sur papier, 29,7x42cm 2007

JAD

DEUXIEME SIGNATURE

En 2008, je vais visiter ma marraine, Barbara, qui habite l'est de la France et que je vois rarement. Lors de ma naissance, c'est elle qui a suggéré à ma mère mon deuxième prénom : Aimée.

Elle souligne le fait que mes simples initiales peuvent être une vraie signature. Elle est un grand soutien dans ma création.

De mon côté, le prénom Julie étant assez commun pour les jeunes femmes de ma génération, je me fais appeler Jad(e) de 2008 à 2017 lors de différents événements et rencontres artistiques, cela me permet d'avoir une identité meilleure que Julie N°2 ou N°3...

De plus, je ressens quelque chose de très entier lorsque mes premiers et deuxièmes prénoms sont évoqués. A partir de 2017, je les utilise en entier, pas seulement en initiales.

SIGNATURE, de 2008 à 2018 :

JAD

Julie Aimée Debes

Rivière, pastel sec sur papier, 29,7x42cm 2008

PRATIQUE ANNEXE : AUDIOVISUEL

TECHNIQUES : LIGNES, PLANS et TRANSITIONS

D'Afrique, pastel sec sur papier, 29,7x42cm 2008

Camerawoman, réalisatrice, à 21 ans.

J'apprends, en plus de mes études au lycée de Rochefort, les techniques audiovisuelles de captage et montage.

Il s'agit de travailler sur des plans construits, avec lignes directrices et transitions correctes.

Je réalise un film institutionnel pour l'anniversaire de la section de mon BTS Communication. Il s'agit de choisir les angles de vue en plan fixes, de panoter (faire pivoter lentement la caméra), de construire des interviews et d'introduire une petite partie fictive représentant des étudiantes arrivant en stage.

(Montage sur Final Cut)

Je travaillerai ensuite en vidéo sur une trentaine de concerts ainsi que sur des festivals.

PRATIQUE ANNEXE : PHOTOGRAPHIE

TECHNIQUES : MISE EN SCENE et ROMANS PHOTOS

Photographie, à 22 ans

Je travaille la photographie sur plusieurs périodes.

En 2008 et en 2010, principalement en duo avec l'artiste Kaliane Meret.

En 2012 et 2013, je couvre le festival d'Anères, dans les Pyrénées, en photo et en vidéo.

Liseuse, photographie numérique, 2008

INSPIRATION : DEBUSSY

Je m'inspire de musique : *Clair de lune* Debussy 1882. ¹

Je sens que la musique me transporte.

Il fait beau, j'ai de l'espace et du calme. Un moment dans un lieu familier. Un moment privilégié que je ne retrouverai pas souvent les années suivantes.

TECHNIQUES : ACRYLIQUE, SPATULES et EPONGES

Je mélange peinture appliquée à la spatule, encre et éponges

NOTE SUR LA CREATION

Chaque ligne est une vibration

Chaque intersection une rencontre

Je comprends que tout est lié aux automatismes, **aux flows**¹ d'envie et de plaisirs ressenti. Je sais que je ne veux pas créer lorsque les vibrations sont négatives. C'est dans la **recherche d'une satisfaction externe** que les meilleurs traits voient le jour.

Ainsi je cherche à garder les réflexes, les instants de grâce, les intensités cérébrales soudaines, pour me décentrer totalement et laisser la matière se construire.

Cela soulève une problématique technique. Pour ne pas rompre ces instants naturels, il faut un outil maîtrisé, une technique automatique.

Le seul fait de devoir s'arrêter pour tailler un crayon, changer de pinceau, reprendre de la peinture ou créer une couleur, peut rompre le moment de création.

C'est pourquoi, si j'ai l'envie d'apprendre de nouveaux outils, je sais qu'il faut compter un long moment d'apprentissage jusqu'à ce que je sois libérée de l'entrave technique.

Debussy¹, Acrylique et encre sur papier, 29,7x42cm 2008

CONTEXTE : ROCHEFORT EN ACCORDS¹

Au mois d'août 2008, j'assiste Karel Jonathan Beer², producteur parisien, pour l'organisation du festival Rochefort en Accords, musiques rock & folk improvisées. Pendant les concerts, je prends la caméra ou je dessine.

TECHNIQUES : ENTRELACS ET STRUCTURES

Mes dessins prennent **du volume et de la clarté** quand je me concentre sur une chose en particulier. Cette chose peut être musicale.

Les formes sont aériennes ou aquatiques, toutes en courbes, florales.

Elles rappellent l'art nouveau³ et une certaine sensualité retrouvée par exemple dans les œuvres d'Alphonse Mucha⁴, tout en laissant d'abord abstrait le personnage.

Prémices d'ambiance, stylo sur papier, 21x29,7cm 2008

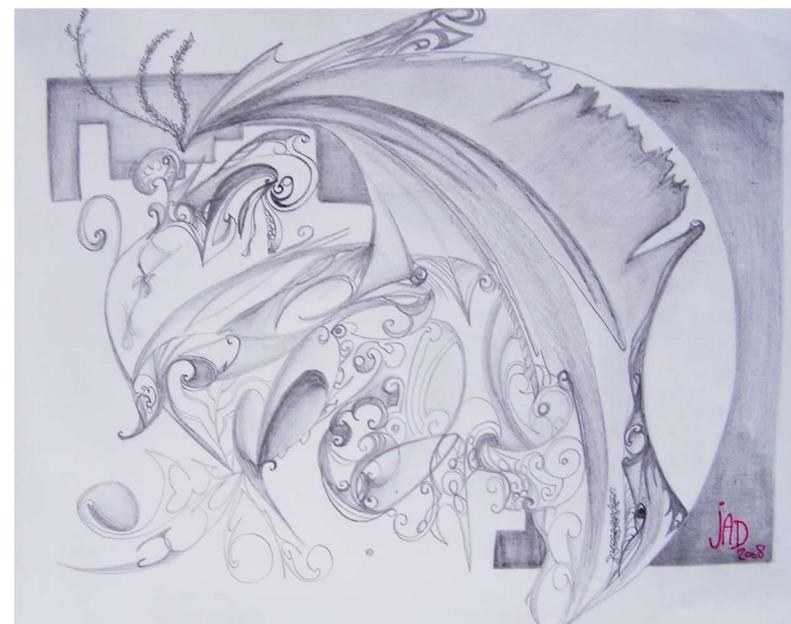

TECHNIQUES : LE PREMIER ANGLE

A la fin de l'été 2008, Je commence la recherche de quelque chose de plus structuré ou structurel.

Lors d'un séjour en Bretagne, je tâche de donner une nouvelle orientation à mes dessins.

Je m'astreins à dessiner des angles. Je souhaite essayer de donner un cadre en le forçant un peu, au début, pour qu'il devienne un automatisme plus tard.

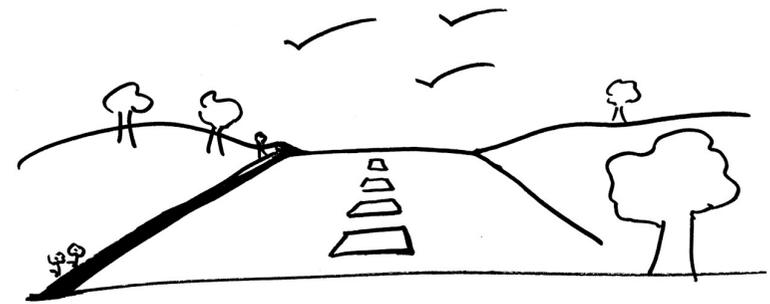
Le premier angle, crayon sur papier, 21x29,7cm 2008

NOTE SUR LA CREATION

***Les entrelacs sont comme les routes,
On choisit un chemin, on suit une trajectoire.***

Tout comme les heures passées dans les trains et dans les voitures, mes mains suivent des courbes, des trajectoires et des chemins qui semblent tous se ressembler mais ne sont jamais pareils.

FIN DES ETUDES

DEPART EN VOYAGES ET AVENTURES

2008 à 2011

En septembre **2008**, je commence un voyage de trois ans.

Je vais là où le vent me mène, au gré des rencontres et des opportunités de travail. Je passe par Paris, Londres, les Pyrénées, l'Espagne et Toulouse avant d'atterrir à Lauzerte dans le Tarn et Garonne,

Etude de couleurs, huile et stylos sur papier, 21x29,7cm 2009

PARIS & THE SOUND GALLERY

À la suite de notre collaboration au festival de Rochefort, je viens travailler de temps en temps pour **Karel J Beer**¹, quai de Jemmapes, Paris 10e. Celui-ci organise des concerts et des spectacles pour le public anglophone parisien. Il utilise son lieu, **The Sound Gallery**, quai de Jemmapes pour exposer des artistes à l'étage et enregistrer des professionnels au sous-sol dans un petit studio d'enregistrement.

Il me met à disposition un espace à l'arrière de la galerie pour créer, et avancer dans mes recherches.

Dans cet environnement je croise des musiciens et les œuvres de **Tati Mouzo**, **Nemo** et **Jérôme Menasger**²

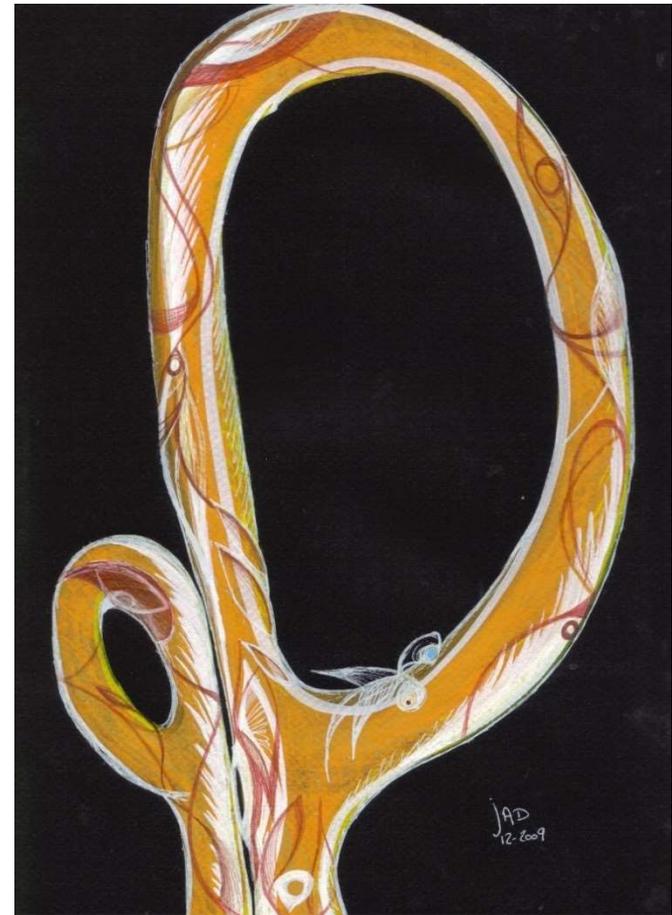
TECHNIQUES : APLATS ET ENLUMINURES

J'ai noté qu'avec certaines peintures le fond noir estompe les couleurs. Je prends le temps de tracer des formes blanches pour les colorer ensuite, cela permet de faire ressortir les couleurs.

Afin de garder la finesse et les détails, je complète aux pinceaux fins et aux stylos à encre colorés.

L'Espoir, huile, acrylique et stylos sur papier, 21x29,7cm 2009

Duo Orange, huile, acrylique et stylos sur papier, 21x29,7cm 2009

LONDRES & CAMDEN TOWN

Je pars en février 2010 à Londres pour découvrir la ville, perfectionner la langue et participer à des scènes ouvertes (Open Mics) avec ma guitare.

Je continue à créer et découvre notamment les marchés de Camden Town et Covent Garden.

SUPPORTS : CARTES D'ART & STREET ART

Je crée des séries de petites cartes et participe à quelques ventes, sans succès. Mon identité picturale est trop floue et manque de caractère.

Je m'essaie aussi à quelques œuvres de street art.

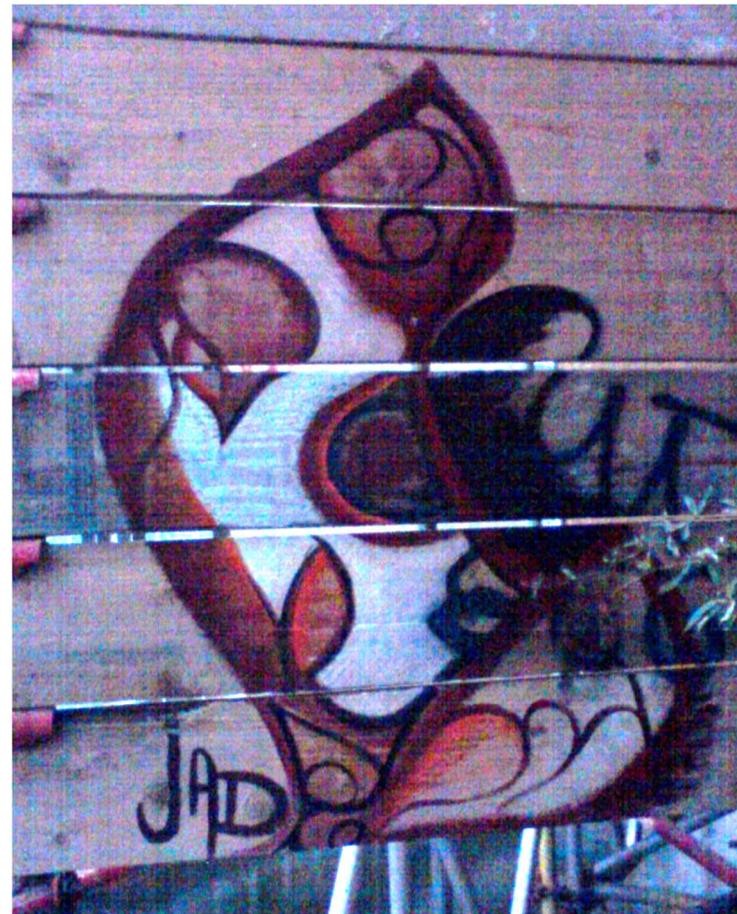

LONDRES

PRATIQUE ANNEXE : ECRITURE

Je suis en proie à un certain nombre d'aventures et les écrits dans plusieurs cahiers qui donneront une petite nouvelle : « *Something Like That, aventures à Londres, 2010* ».

Street art, Camdem Town, acrylique sur bois, 100x120cm

ANERES, PYRENEES

En mai 2010, de retour en France, je participe à un festival de Ciné-concerts dans les Pyrénées et découvre le village d'Anères.

Cet endroit rempli d'âmes bienveillantes deviendra mon phare pendant plusieurs années.

TECHNIQUES : DES PIEDS et UN PEU PLUS DE CADRE

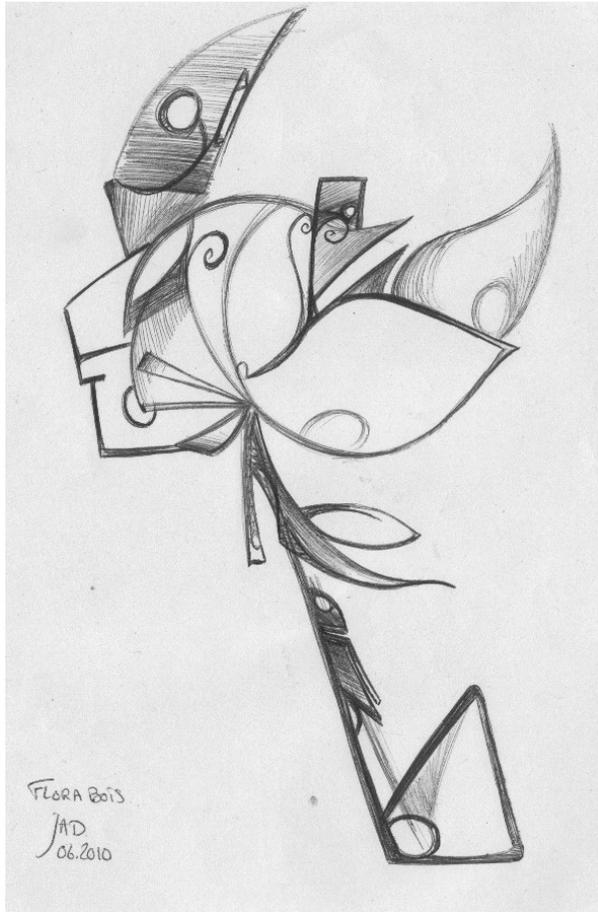
Afin de donner une stabilité et plus de consistance aux entrelacs, j'essaie d'ajouter des pieds aux différentes propositions. Comme le reste, cette démarche est plus spontanée que réfléchie, mais je vois que mon élan tend vers de la structure : il faut que cela tienne debout.

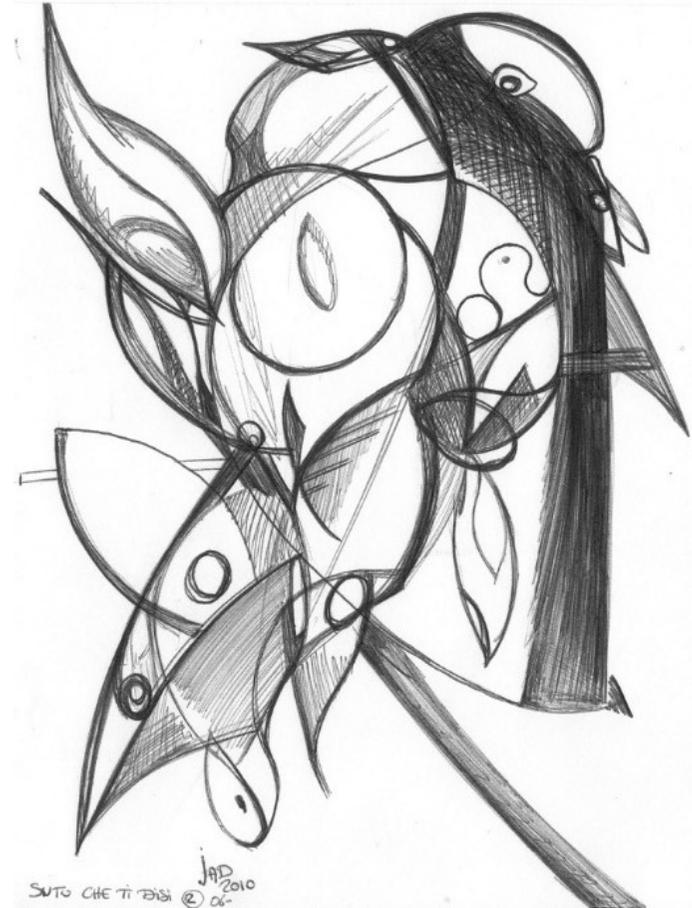
INSPIRATIONS : BOIS et MUSIQUE

Je visite l'atelier d'un ébéniste-marqueteur et inspirée par la matière je crée quelques croquis. L'enjeu est de mieux délimiter les formes, un exercice très difficile à ce stade.

Je continue à m'inspirer de musique.

Florabois, crayon sur papier, projet de marqueterie, 10x15cm 2010

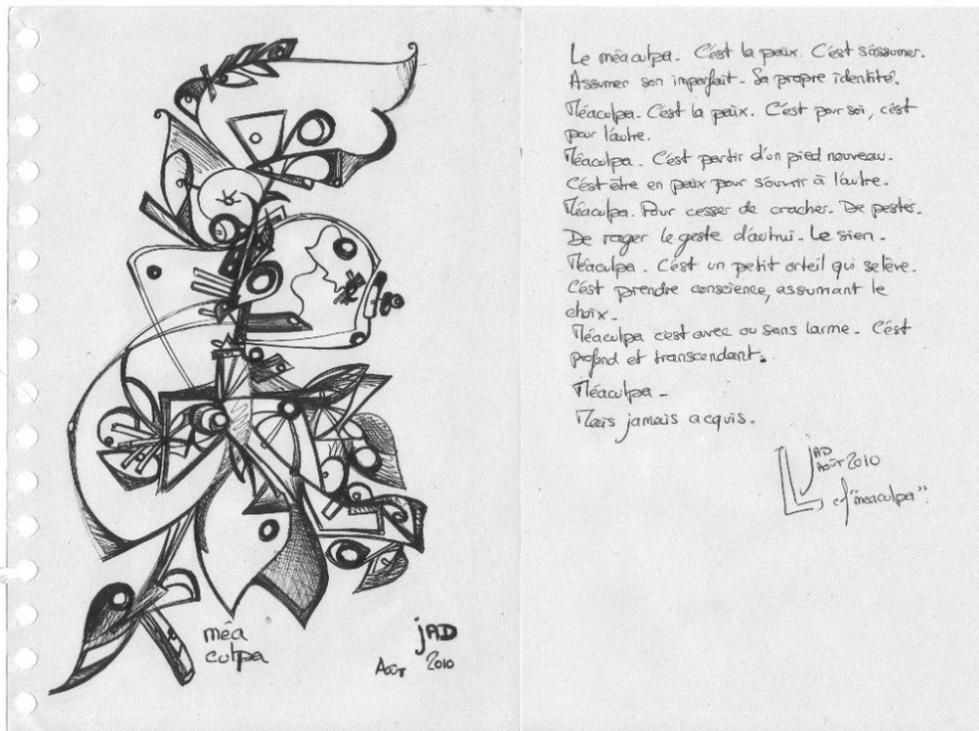

Sutu que ti Disi, stylo sur papier,
sur l'œuvre musicale du compositeur Mauro Coceano¹, 10x15cm 2010

TECHNIQUES : MÊLER L'ECRITURE aux LIGNES

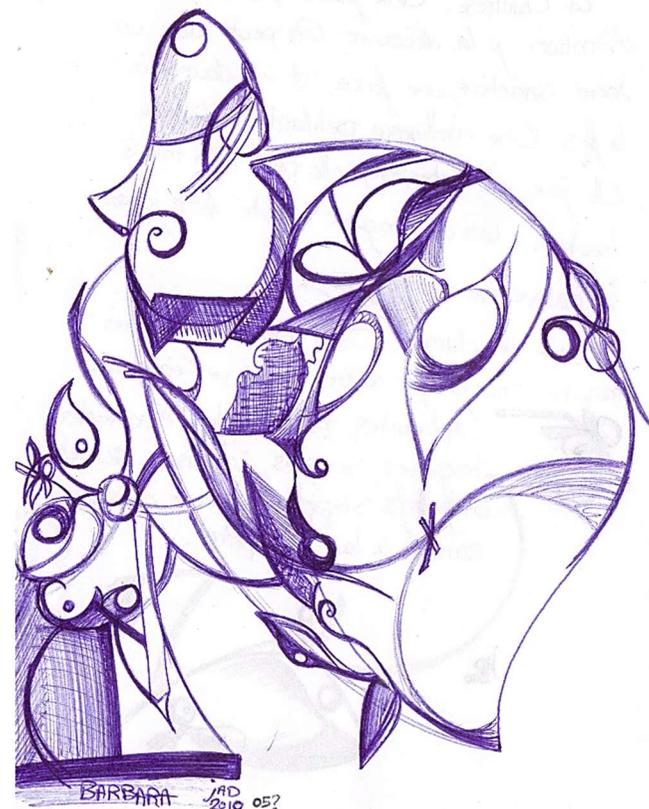

Je commence à accompagner les œuvres de quelques mots. J'essaie, comme dans les lignes du dessin, de laisser libre cours à l'imagination.

Méa culpa, stylo sur papier, 10x15cm 2010

« [...] Méaculpa. Mais jamais acquis »

Barbara¹, stylo sur papier, 10x15cm 2010

« La chanteuse. Cette femme pleine d'humour et d'émotion, je la découvre. On peut sentir un sacré caractère, une force et une douceur à la fois. Une intelligence pétillante. Du jeu. Elle joue, elle interprète, elle passe d'un rôle à l'autre. Loin du tragique réputé dont j'avais la maigre connaissance. Le choix des chansons : des histoires. En quelques minutes, se tracent des vies entières.

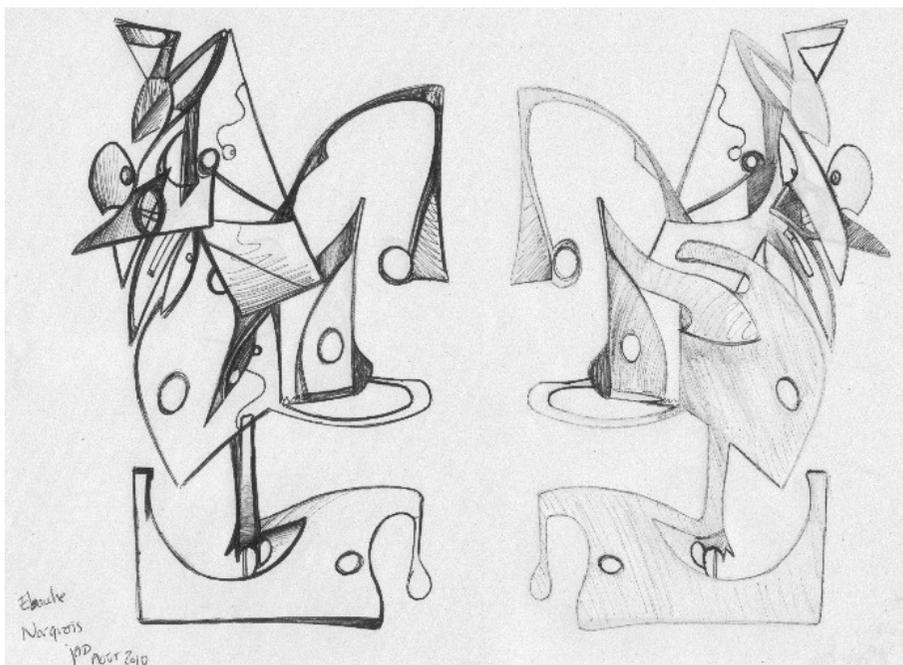
Captivantes, belles, drôles, émouvantes, tragiques, simples, intenses : autant d'adjectifs s'appliquent aux chansons comme à leur interprète. »

Notes sur carnet, 2010

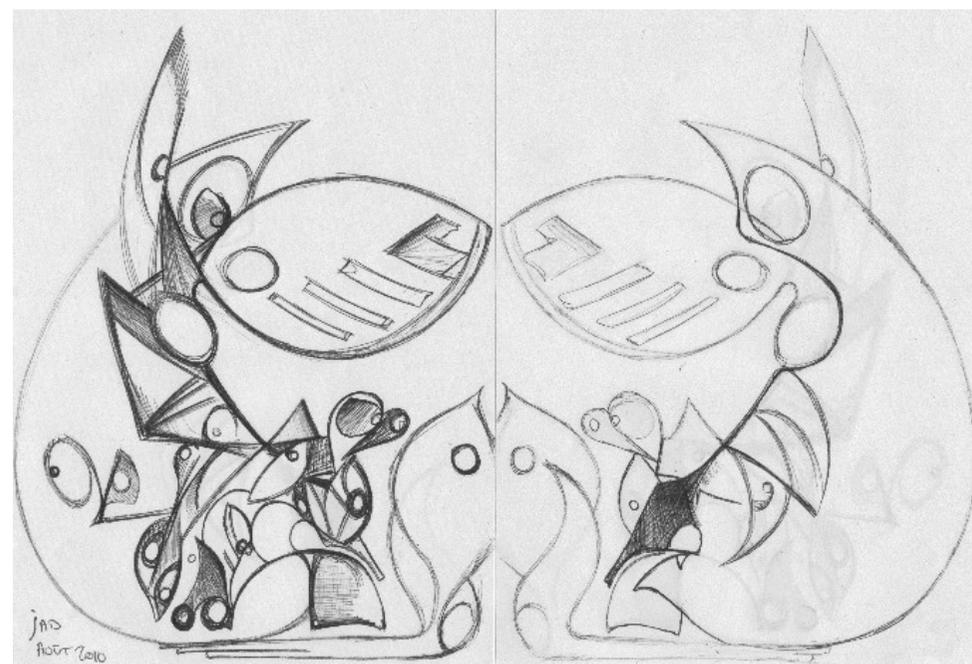
TECHNIQUES : PROJETS SCULPTURES

J'imagine **formes et reliefs**.

Sans idée ou savoir-faire de matière, je commence juste à envisager **des œuvres en trois dimensions**.

Narquois, projet sculpture, crayon sur papier 10x15cm 2010

Volante à sculpter, projet sculpture, crayon sur papier 10x15cm 2010

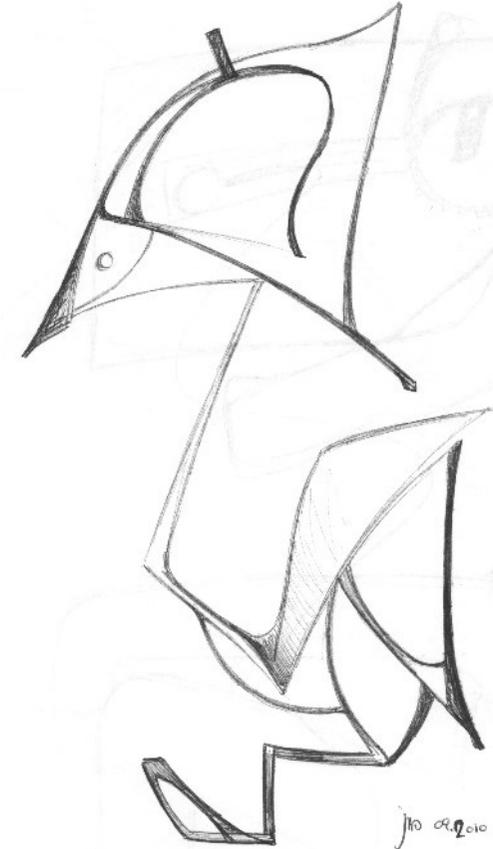

SANTA OLALLA DEL VALLE

(Espagne)

En septembre 2010, j'emménage quelques semaines en Espagne, à Santa Olalla del Valle, province de Burgos, Castille-et-León, chez Marcos Labordes.

J'étudie l'espagnol, la théorie de la musique et je travaille quelques créations dans un espace atelier.

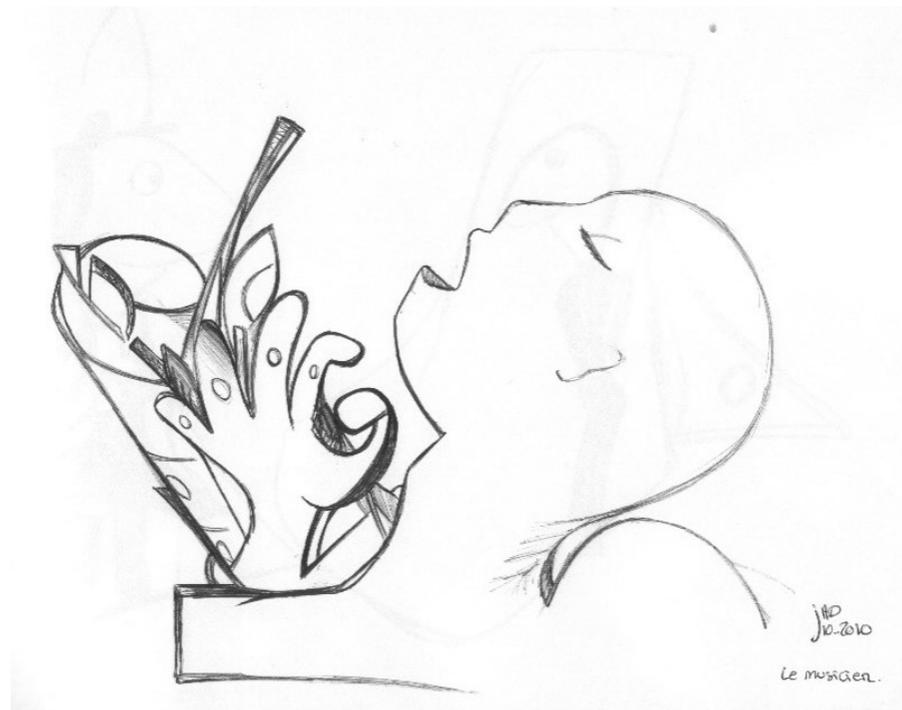
Le Bond, stylo sur papier, 21X29,7cm 2010

INSPIRATIONS : PERSONNAGES ET PORTRAITS

Marcos Labordes est argentin, il est très sensible à l'autre. Sa vision sud-américaine, proche de la terre et des hommes et sa façon de faire de grands discours philosophiques et poétiques m'inspirent fortement.

Nous écoutons beaucoup Jorge Carfrune¹, « un infatigable chercheur et compilateur de la culture de son pays. » (source Wikipédia)

Le musicien, stylo sur papier, 21X29,7cm 2010

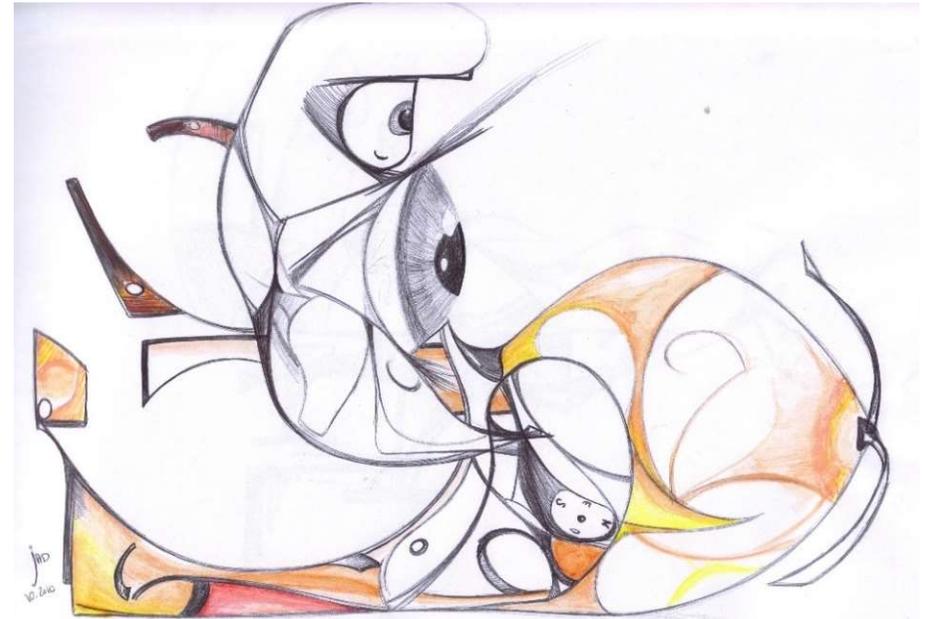

TECHNIQUES : PERSONNAGES ET PORTRAITS

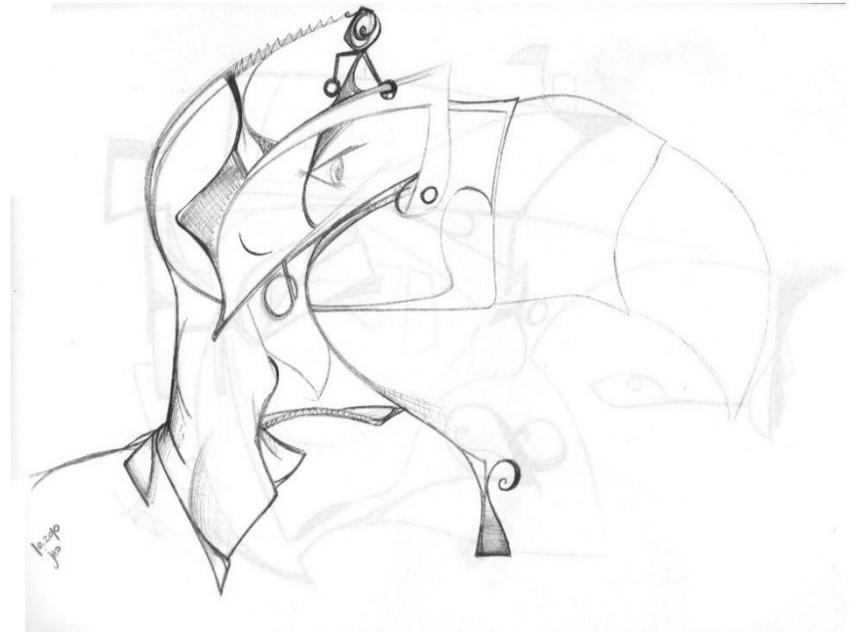
Cette sensibilité à l'autre me fait comprendre ce que je recherche à représenter dans mes œuvres : des personnages, des âmes, des instants sur le vif, des personnalités. Les dessins s'affinent. Les personnages prennent vie, ils ont une histoire.

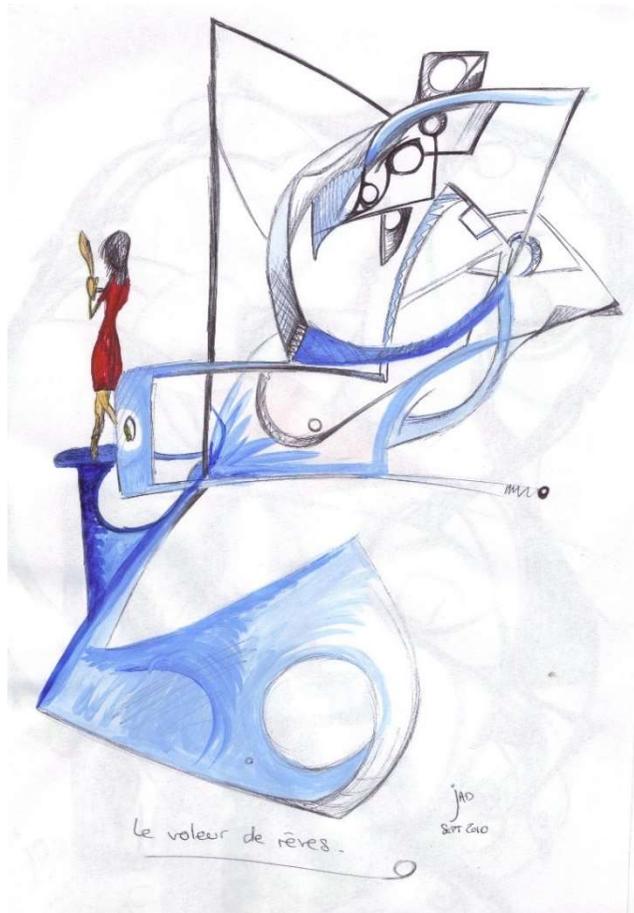
Le chef d'orchestre, stylo et acrylique sur papier, 14X18cm 2010

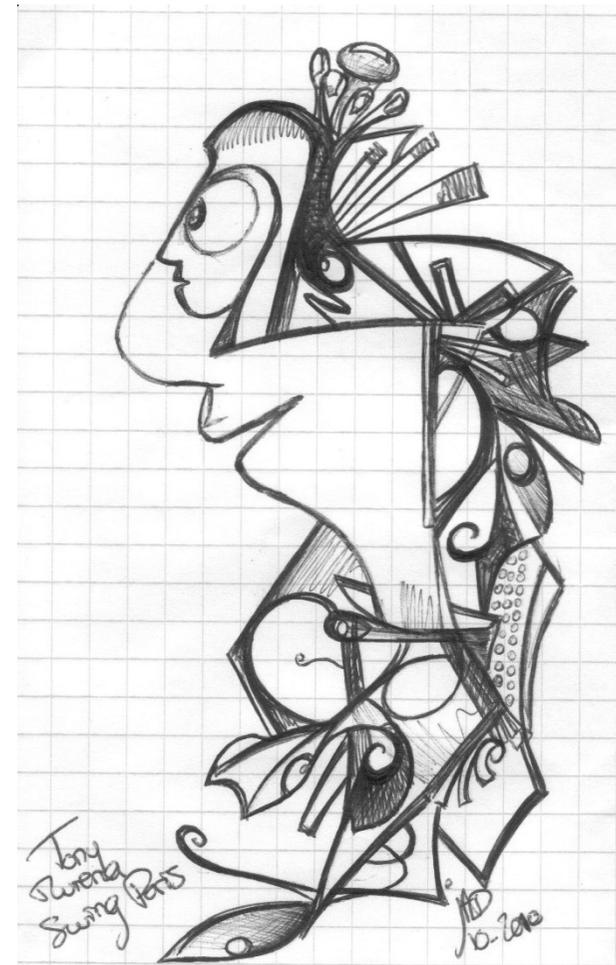
Avion, stylo et peinture, sur papier, , 21X29,7cm 2010

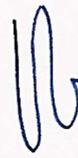
Le papa d'Eloy, stylo sur papier, 21X29,7cm 2010

Le voleur de rêves, stylo et peinture, sur papier, 21X29,7cm 2010

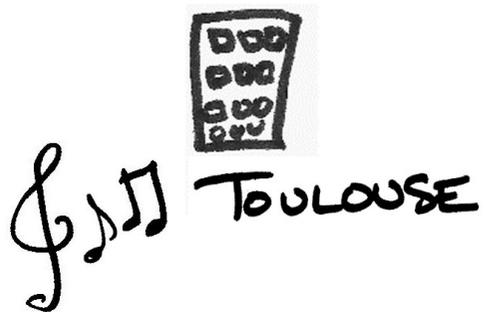

Tony Murena, stylo sur papier, 7x11cm 2010

CRÉER, c'est se laisser porter
par le courant, accepter ce qui
vient et l'aimer assez pour le
faire durer et progresser.

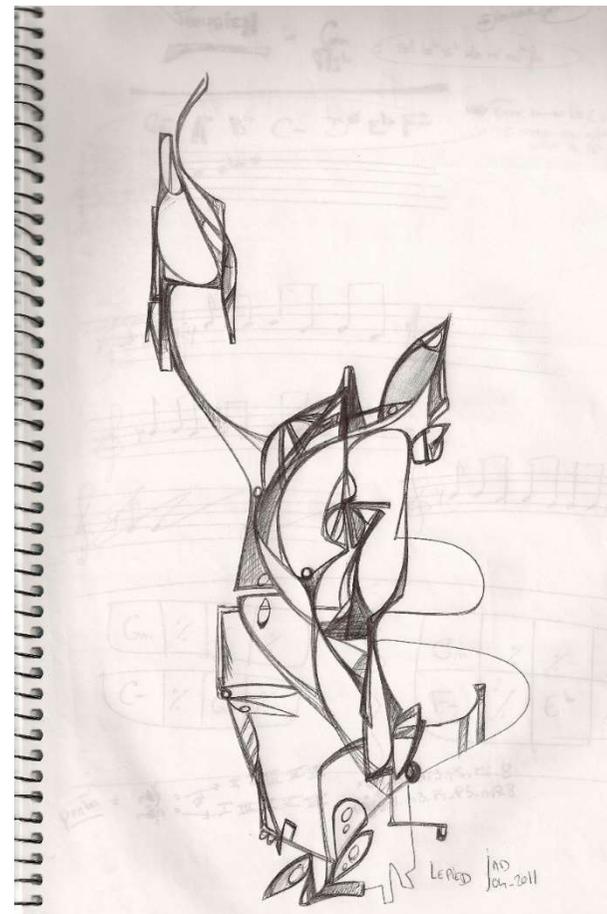
JAD
05.2011

PARIS puis TOULOUSE

Après mon séjour en Espagne, je décide en 2011 de continuer mes études en musique et recherches en art plastique.

Après un passage de quelques semaines sur Paris, je choisis de descendre vers la ville de Toulouse pour son attractivité, sa proximité avec les Pyrénées et l'école de musique Music'Halle¹.

Le pied, stylo sur papier, 21X29,7cm 2011

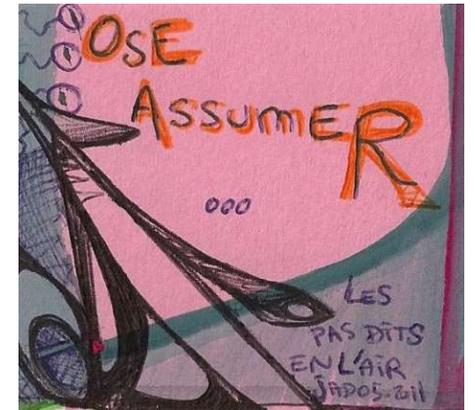
CONTEXTE ET TECHNIQUES :

MINIATURES DE MAI

Des miniatures ont été créées pour répondre à un évènement d'une galerie d'art dans le quartier de Saint Aubin, à Toulouse. L'exercice est intéressant et donne le jour à plusieurs séries de miniatures et petits personnages.

On retrouve en quelques lignes des dimensions poétiques, fortes ou drôles.

Miniatures de Mai , série, stylo et acrylique sur papier, 21X29,7cm 2011

TECHNIQUES : ECOUTE ACTIVE

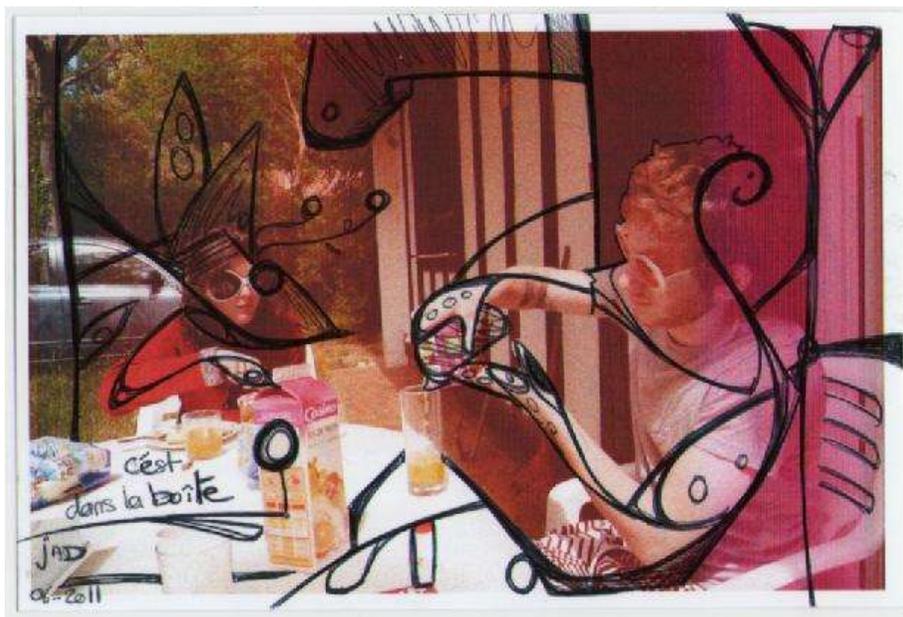
Luc Baron, toulousain du moment, spécialiste en voix improvisée et écoute active, me transmet ce savoir magique.

Mieux écouter. Sans revenir à soi constamment. Être dans l'effort de rester centré sur l'autre. Cette technique me permet d'aller plus loin dans mes efforts de concentration tournée vers l'extérieur, pour laisser libre cours à la création.

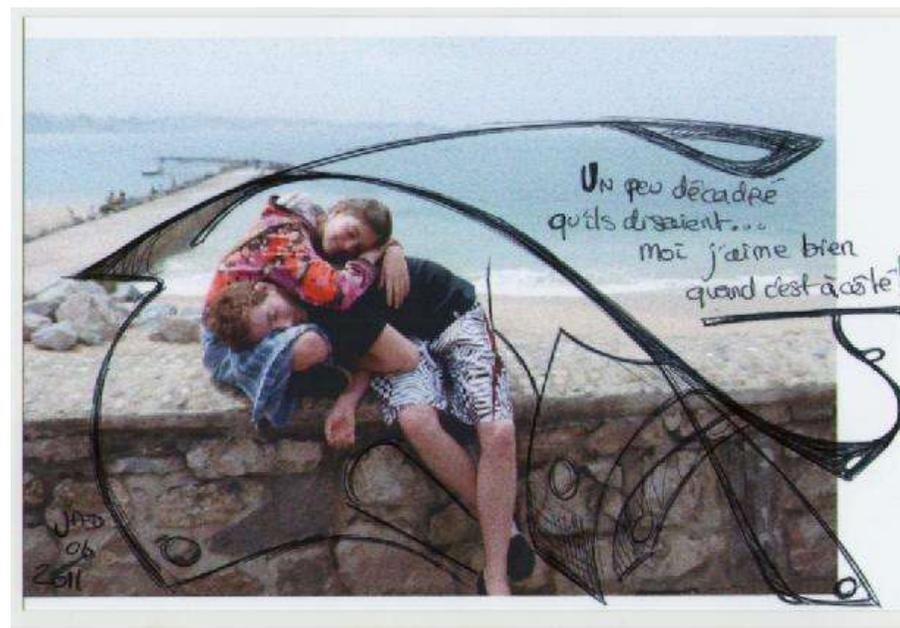
TECHNIQUES : DESSINS SUR PHOTOS

2011, c'est l'heure où l'on imprime soi-même ses photos numériques. Luc vient de passer quelques jours de vacances et se retrouve déçu d'un mauvais paramétrage de l'imprimante sur les premiers tirages. Il me tend les photos et me propose de dessiner dessus.

Cet exercice est un de ceux que je souhaite réitérer. Je trouve dans les mouvements des personnes et des décors une nouvelle façon d'aborder le trait.

« **Dans la Boîte** », stylo sur papier photo, 10x15cm 2011

« **Côté doux** », stylo sur papier photo, 10x15cm 2011

CONTEXTE : UN REFUGE A LAUZERTE

En novembre 2011, je découvre Lauzerte¹, étape de saint Jacques de Compostelle. Par manque de moyens, j'ai dû quitter Toulouse.

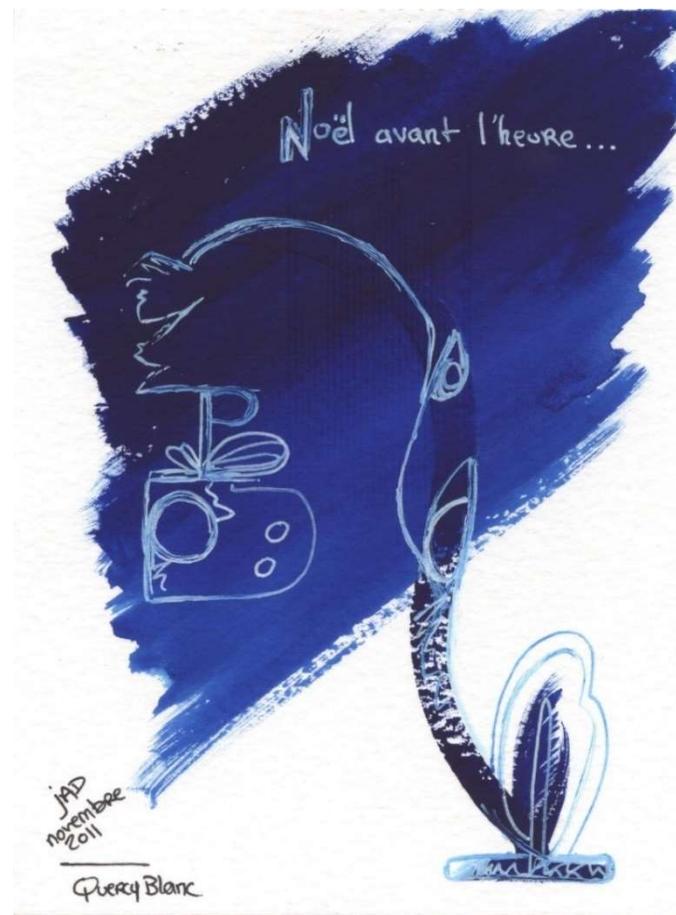
Alors que j'étais déterminée à retourner en ville, le café-concert² du village de Lauzerte me propose un emploi et des possibilités de résidences artistiques musicales ou picturales.

Je découvre aussi l'œuvre sensible du céramiste Jacques Bucholtz³.

Fée en Quercy blanc, acrylique sur papier, 10x15cm 2011

Noël avant l'heure, acrylique sur papier, 10x15cm 2011

TECHNIQUES : PERSONNAGES EN PIEDS,

PROJETS DE SCULPTURE

La rencontre d'un artiste sculpteur, Christian Ritter¹, redonne vie à mes projets de sculpture.

J'ai cherché de l'équilibre et de la structure depuis 2008. C'est ici que je commence véritablement à donner de l'équilibre à mes personnages. J'ai envie de les voir en pieds.

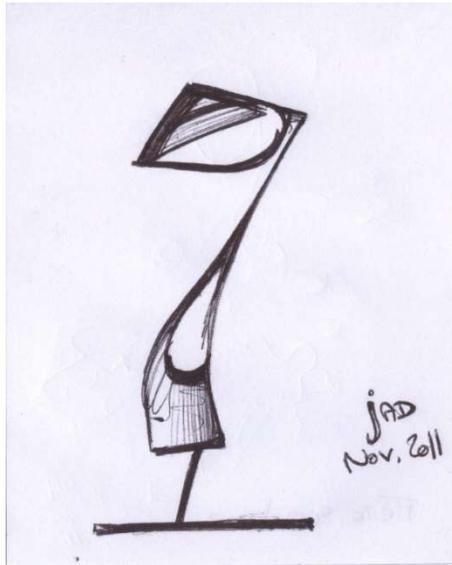
Je n'ai pas le temps, les ressources ou le savoir-faire pour faire des sculptures mais j'aime penser que ces projets se concrétiseront dans l'avenir.

Venus de Milo, stylo sur papier, 21x29,7cm 2011

SERIE MINIATURES DE NOVEMBRE

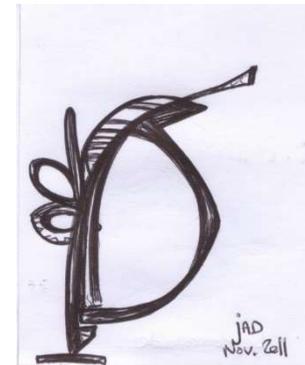
(70 pièces)

Fière serviteuse

Bambin Bouée

Miniatures de novembre, stylo sur papier, 6x7cm 2011

← *Légendes de la page précédente*

*Gauche, **La conscience joueuse**, stylo sur papier, 6x7cm 2011*

*Droite, **La mère cuisinière**, stylo sur papier, 6x7cm 2011*

*Gauche, **Le camarade**, stylo sur papier, 6x7cm 2011*

*Droite, **Petit homme cherche sa féminité**, stylo sur papier, 6x7cm 2011*

*Gauche, **Plongeon arrière**, stylo sur papier, 6x7cm 2011*

*Droite, **Plongeon avant**, stylo sur papier, 6x7cm 2011*

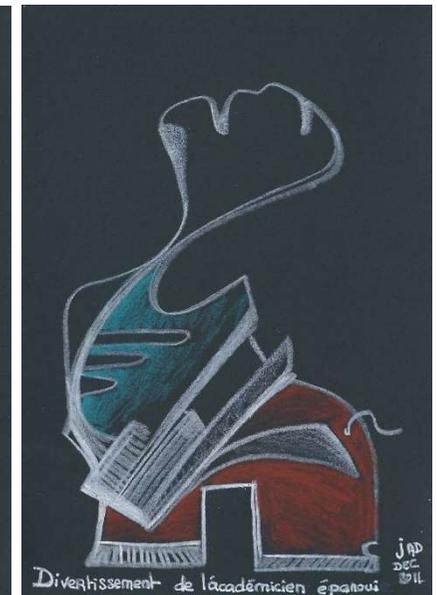
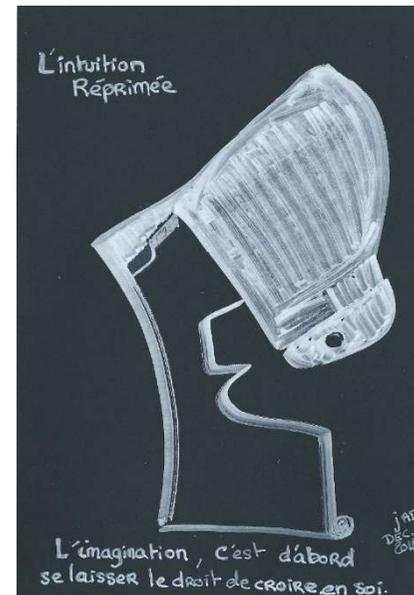
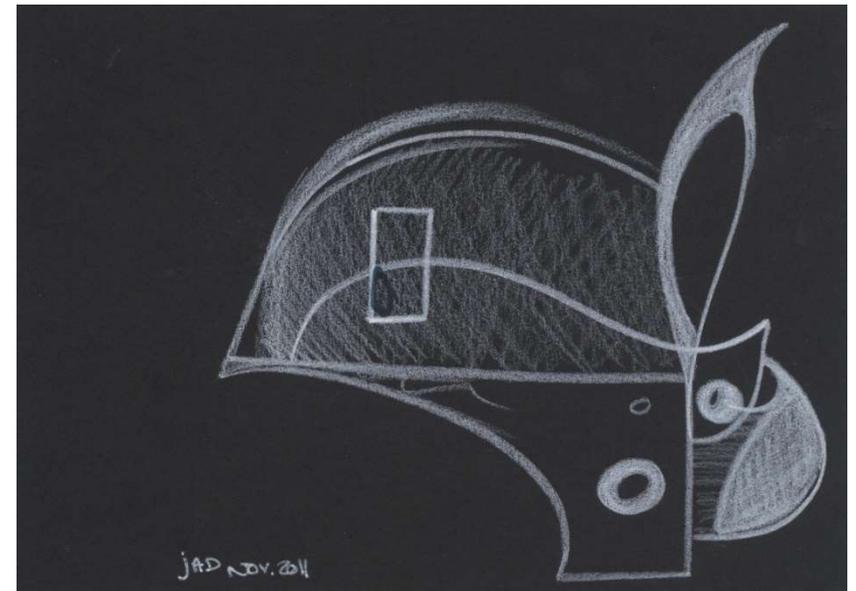
TECHNIQUES : LUMIERE et CARTES NOIRES

Je reprends les mises en lumières sur une série de cartes noires.

Je travaille aux pastels secs ou aux feutres acryliques.

Le blanc me procure toujours autant de satisfaction. Comme dans les techniques de clair-obscur, que je découvre bien plus tard, je vois ressurgir des formes, des reliefs, des êtres.

Cela me fascine et je réutilise ce trait blanc sur des centaines d'œuvres.

Cartes Noires, Pastels secs et acrylique sur papier, 10x15cm 2011

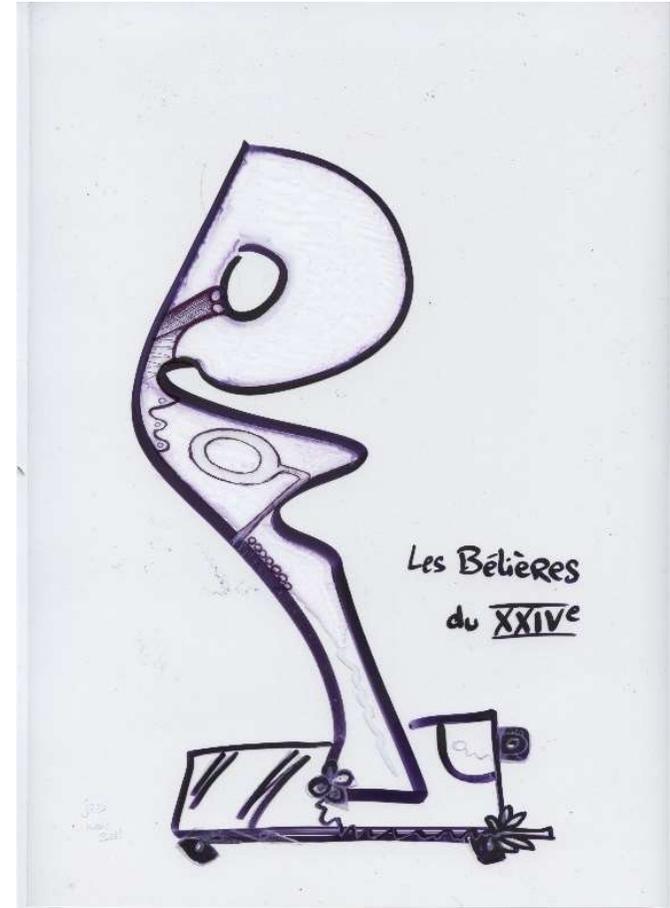
TECHNIQUES : TRANSPARENCES

Je fais des essais sur des supports transparents, avec feutres indélébiles, stylos et acrylique.

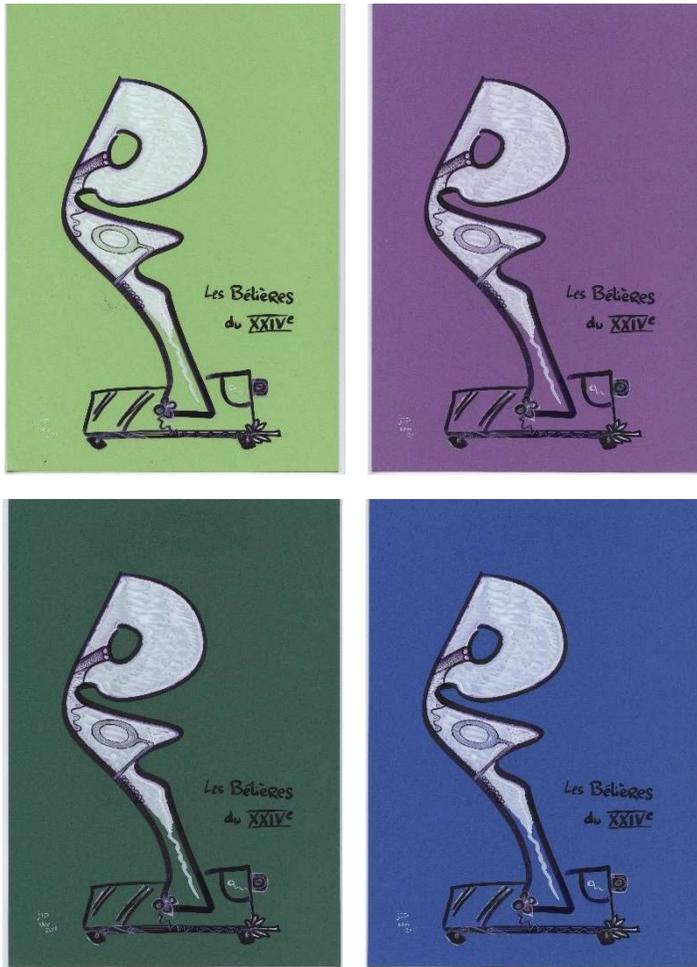
Cela permet de faire varier la vision de l'œuvre selon ce sur quoi elle est apposée.

Cette recherche et ces jeux de couleurs et lumières seront une expérience intéressante à mener à nouveau.

Je pourrai retrouver les jeux de couleurs dans les gravures aux papiers de chine et les jeux de lumière dans la création de vitraux

Les Bélières¹, feutres indélébiles, stylos et acrylique sur papier plastifié transparent, photographié sur fond blanc 10x15cm 2011

Les Bélières, feutres indélébiles, stylos et acrylique sur papier plastifié transparent, photographié sur fonds de couleurs 10x15cm 2011

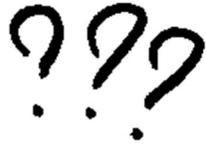
La Sagesse, feutres indélébiles sur papier plastifié transparent, photographié sur fonds de couleurs, avec texte, 10x15cm 2011

2012 : TRANSITION PROFESSIONNELLE

J'ai compris que le développement de ma création se butte souvent aux mêmes problématiques. Je suis souvent dans le besoin financier et je trouve peu de stabilité dans mes lieux de vie.

Même si je préfère développer en permanence l'activité artistique, je vois difficilement comment gagner ma vie de façon pérenne.

PROJET : TROUVER UN SECTEUR D'ACTIVITE

- qui me permette une certaine liberté
- tout en assurant une sécurité financière
- prenant en considérant le besoin d'avoir une activité à la fois physique et cérébrale
- en restant au contact des gens
- sans être plongée dans un univers négatif
- en gardant une part de « cerveau disponible »
- en restant dans le concret
- capable d'être utile partout
- voire dans plusieurs pays

2013 : L'ARTISANAT

Le secteur de l'artisanat répond à une grande partie des points du projet. Je décide de suivre une formation en électricité générale et je prépare un cursus de reconversion que je poursuis en région PACA, dans le Var et les Alpes Maritimes.

2013 : Région PACA

Une amie me propose de partager une colocation dans le Var. Nous nous installons au Thoronet¹. J'effectue plusieurs stages en électricité générale et je suis sur liste d'attente pour intégrer une formation pour adultes.

Je visite des galeries sur Saint Tropez, Cannes, Nice ou Saint Paul de Vence, mais j'avance à l'aveugle, je n'ai quasiment aucune culture artistique. Je ne me souviens pas quels artistes j'ai vu.

Je participe à une petite exposition dans l'une d'elle, à Gassin.

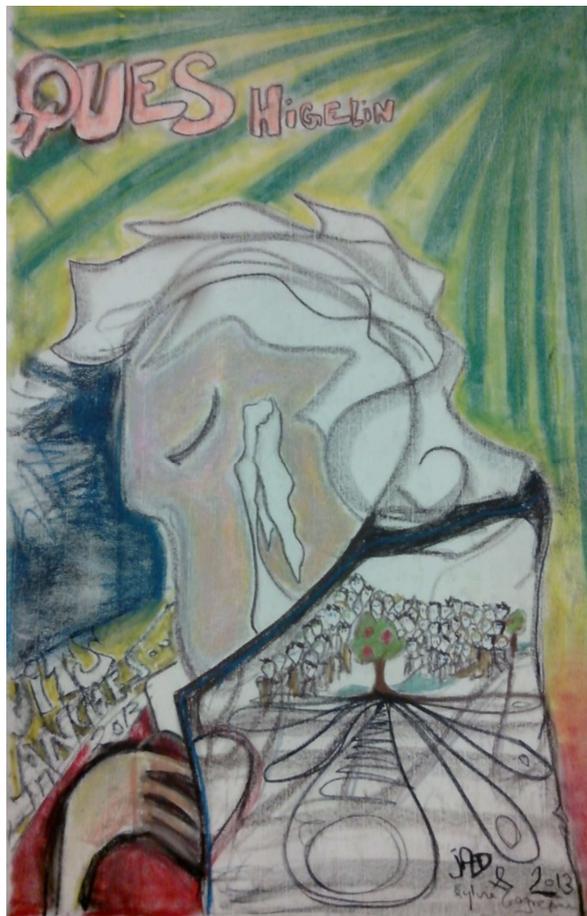

PERFORMANCES

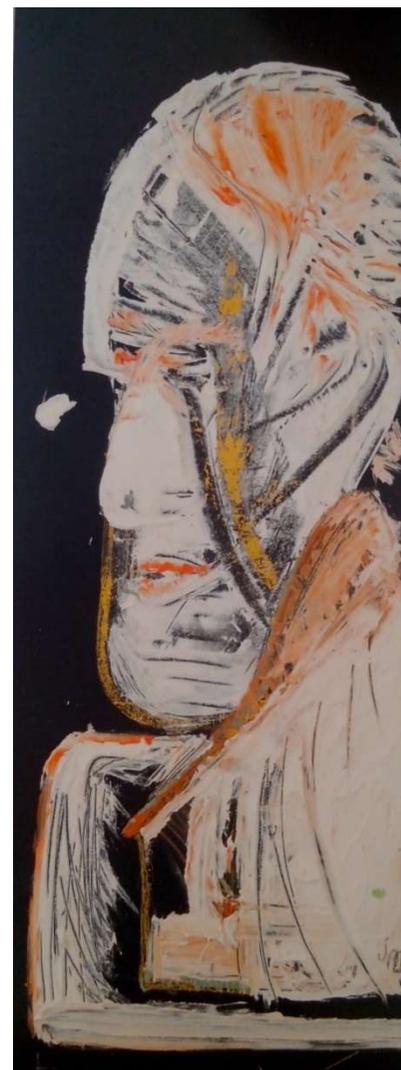
On me propose de participer à deux festivals pour effectuer des performances de création en direct. C'est un exercice qui rentre exactement dans ma pratique : une improvisation imprégnée de l'ambiance des événements.

En 2013, je participe aux événements :

- Les Nuits Blanches du Thoronet¹, en duo avec l'artiste Sylvie Gagnepain²
Pastels Secs sur concerts de Jacques Higelin, Melismell et Emily Loiseau.
- Festival de Néoules³
Enduits et acrylique, spatules et pinceaux sur concert de Sinsemilia et Babylon Circus

Higelin, pastels secs sur papier, œuvre collaborative avec Sylvie Gagnepain, 84,1 x 118,9cm, extrait, 2013

Non il n'est pas trop tard, Acrylique et plâtre sur bois, 34,5 x 91cm, 2013

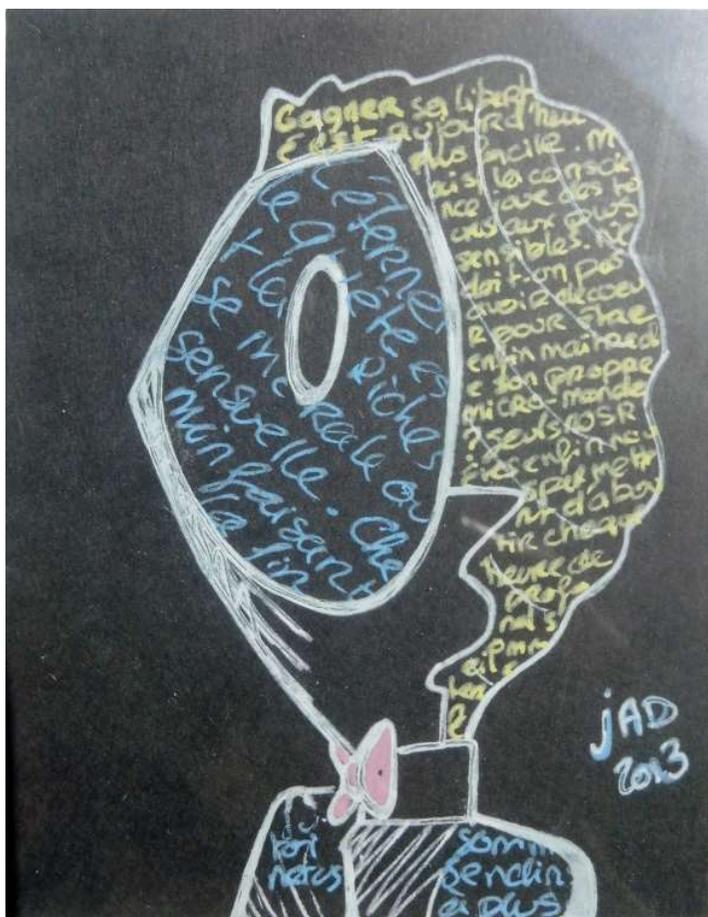

TECHNIQUES : INCLUSION D'ECRITS

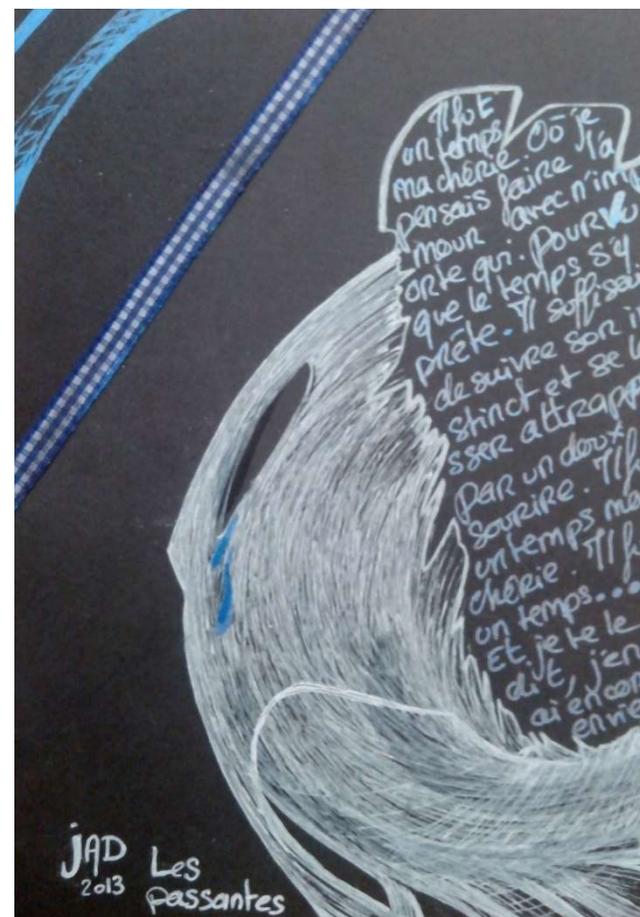
À la suite des jeux de transparence travaillés à Lauzerte, je réalise que des mots peuvent former une trame. J'utilise alors de l'écriture automatique, des citations ou des paroles de chanson pour accompagner certaines œuvres.

L'Evidence, Acrylique sur papier, 10 x 15cm, 2013

Le Professeur, Acrylique sur papier, 10 x 15cm, 2013

Les Passantes, Acrylique sur papier et collage, 10 x 15cm, 2013

RESIDENCE : ATELIER ATHEA

En 2013, je suis invitée quelques jours en résidence en Normandie à l'atelier **Athea**.

Vincent Athea est un artiste pluridisciplinaire connu notamment pour la conception d'effets spéciaux en audiovisuel.

Il me fait travailler différentes matières.

Jojo, sculpture aluminium 10x14cm ; Deux, acrylique sur papier dans cadre résine 15x15cm, 2013

← TECHNIQUES : ALUMINIUM FONDU

Une forme en polystyrène est découpée à l'aide d'un fil électrique chauffé à blanc. La forme est ensevelie dans un bac de sable. L'artiste fait fondre de l'aluminium.

Le métal en fusion coulé dans le bac fait fondre instantanément le polystyrène tout en prenant la place de la matière.

← TECHNIQUES : RESINE COULEE

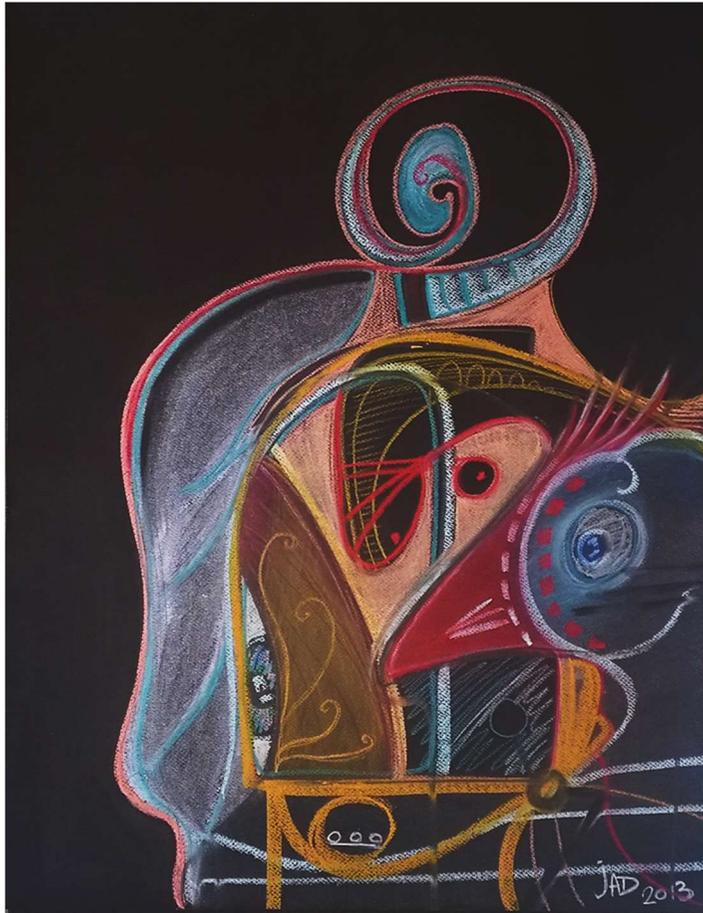
Il me montre aussi la possibilité de couler un cadre en résine autour d'une œuvre papier, en y injectant des bulles de couleur par seringue. (**Deux**, acrylique sur papier dans cadre résine)

TECHNIQUES : GRAVURE CHIMIQUE →

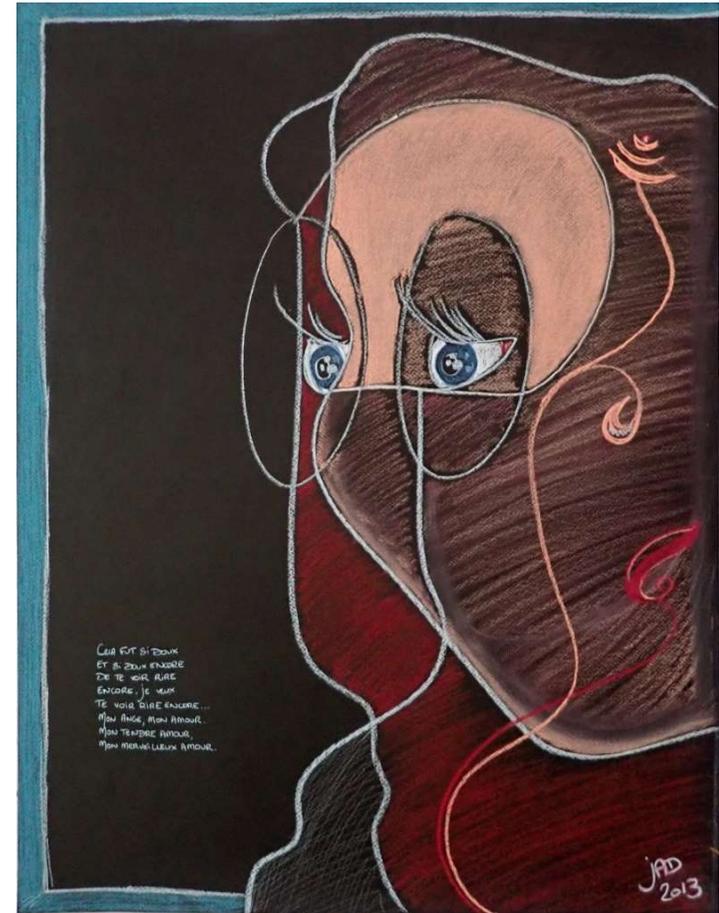
Dessin au feutre sur une plaque de circuit électronique, ensuite plongée dans un bain d'acide.

Belle en cuivre, cuivre sur plaque résine époxy, 6 x 15cm, 2013

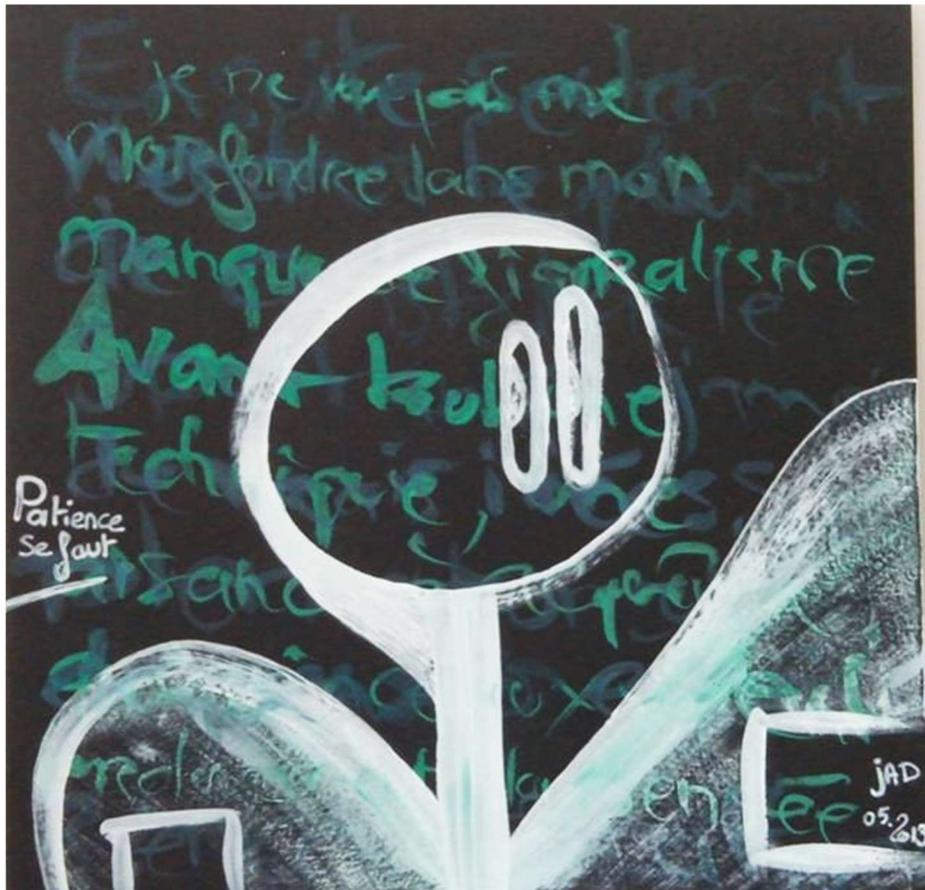

La Bataille, pastels secs, 50x65cm, 2013

« Cela fut si doux, et si doux encore, de te voir rire encore, je veux te voir rire encore... Mon ange, mon amour. Mon tendre amour, mon merveilleux amour. »
 Texte inspiré par « La chanson des vieux amants » de Jacques Brel

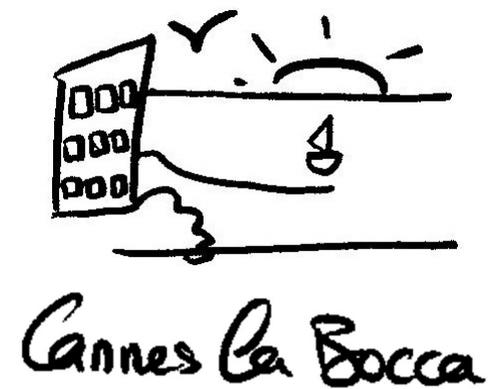
Le Silence, pastels secs, 50x65cm, 2013

Patience, acrylique sur carte noire, 10x10cm, 2013

2013 : ENTREE EN FORMATION RECONVERSION PROFESSIONNELLE

J'entre en formation pour apprendre l'électricité à Cannes la Bocca. Ce métier devient ma bouée de sauvetage pour enfin avoir plus de moyens, être en sécurité matérielle et indépendante.

TOULOUSE

RETOUR EN MIDI-PYRENEES

FUTURE OCCITANIE

A la suite de ma formation en électricité, j'obtiens un poste technique à Toulous, le temps d'apprendre mieux le métier.

Je suis en dehors de tout contexte artistique et créé très peu de 2014 à 2016.

INSPIRATION : PICASSO¹

En 2016, par suite de la visite de l'exposition Picasso aux Abattoirs de Toulouse, je ressens un besoin fort de me remettre à créer.

Je découvre l'artiste. Sa liberté et ses dualités de personnages éveillent ma curiosité.

Les demoiselles d'Avignon, d'après l'œuvre de Picasso, stylo et café sur papier, 19x15cm, 2016

CONTEXTE : TOULOUSE, UN ATELIER

Je trouve une place dans un petit atelier collectif et je recommence à produire.

TECHNIQUE : COULEUR CAFE

Je teste quelques œuvres aux pinceaux, acrylique et café. On m'a conseillé ce medium un peu particulier. Le café se marie parfaitement avec l'acrylique blanc et les fonds noirs.

Je crée une petite série : « Vie précieuse ». Ma pratique du pinceau étant rare, le résultat reste très épuré. Néanmoins je trouve un geste qui traduit des mouvements intéressants.

C'est une pratique que je souhaiterai développer aussi.

*La Danse, série vie précieuse N°2, acrylique et café sur papier,
21x29.7cm. 2016*

La promesse, série *vie précieuse* N°3, acrylique et café sur papier, 21x29,7cm, 2016

Flamenca, acrylique sur papier, 21x29,7cm, 2016

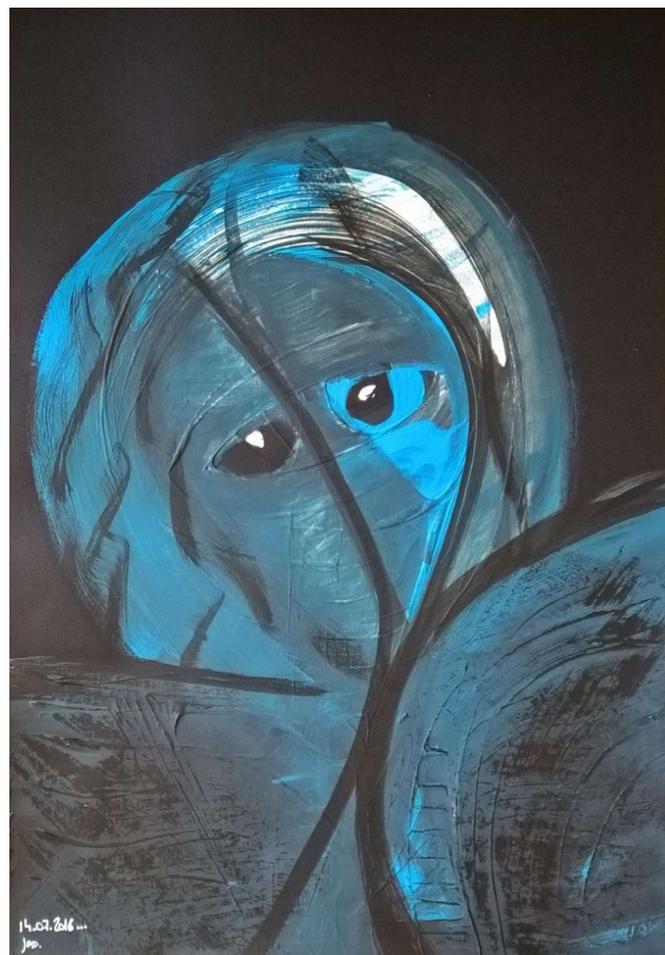
CONTEXTE : ATTENTATS, UN ELECTROCHOC

Je suis bouleversée par les attentats parisiens, en novembre 2015¹. C'est un électrochoc.

Ils ont lieu dans des endroits où j'ai passé beaucoup de temps lorsque j'habitais à Paris. Je suis bien plus touchée que ce que l'on peut croire autour de moi.

Je commence à me dire que vivre en ville implique de faire face à des situations de tensions quotidiennes et parfois extrêmes.

En juillet 2016, l'attentat de Nice² provoque une deuxième décharge.

Echo Paris-Nice, acrylique sur papier, 29,7x42cm, 2016

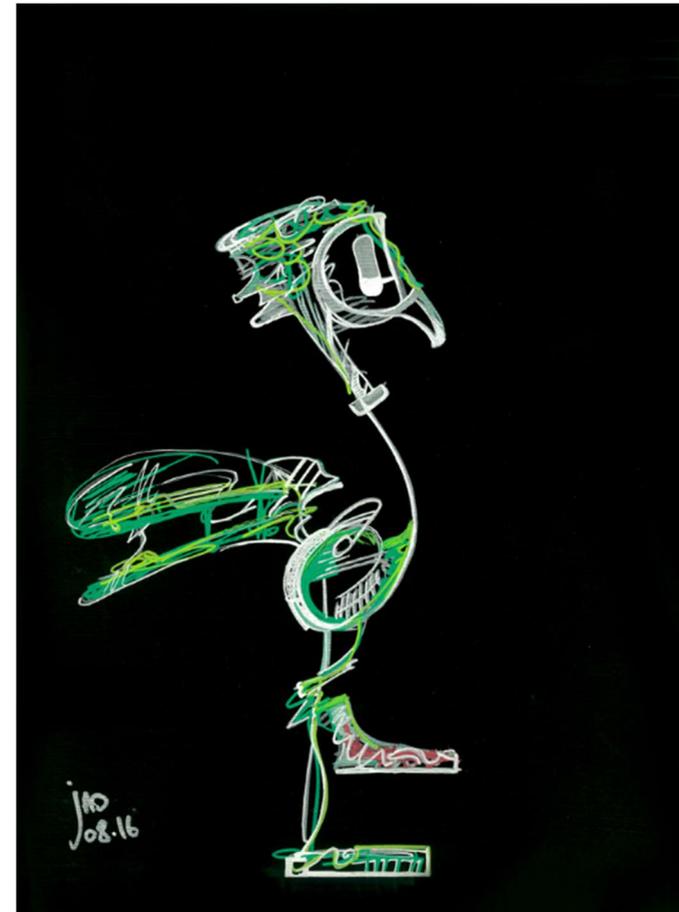

TECHNIQUE : CHAOS et LIGNES LIBRES

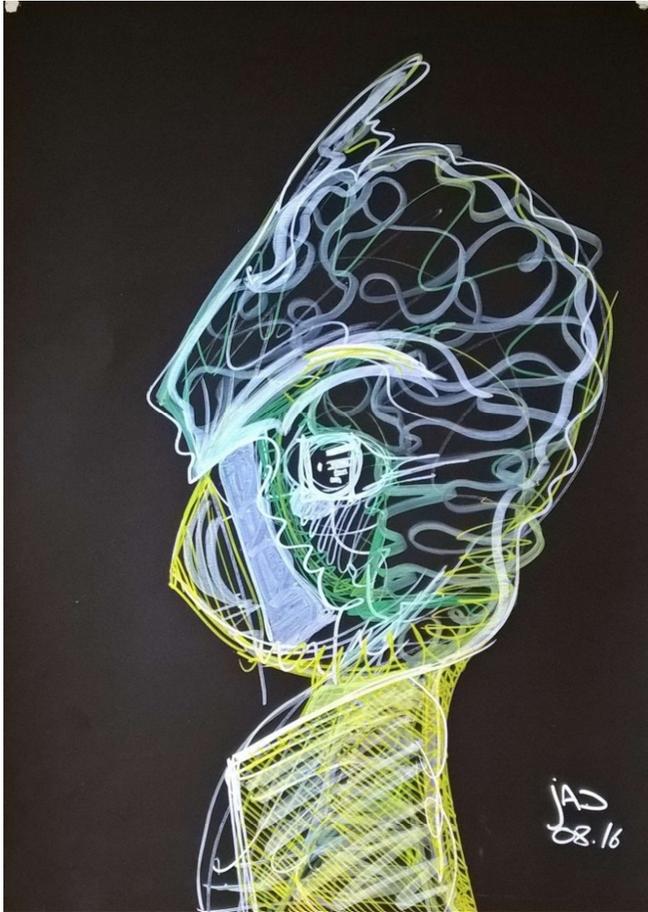
Jusqu'ici j'essaie toujours de maîtriser les traits, de ne pas les laisser s'échapper, de les dompter et les amener quelque part.

Je tente une expérience nouvelle : introduire un peu de chaos dans ma production pour donner aux traits plus de liberté, plus de vitesse.

Le résultat de ce lâcher prise rend mon style très différent.

Le Piaf, feutres acryliques sur papier, 42x59,4cm, 2016

L'Oiseau Roi, feutres acryliques sur papier, 42x59,4cm, 2016

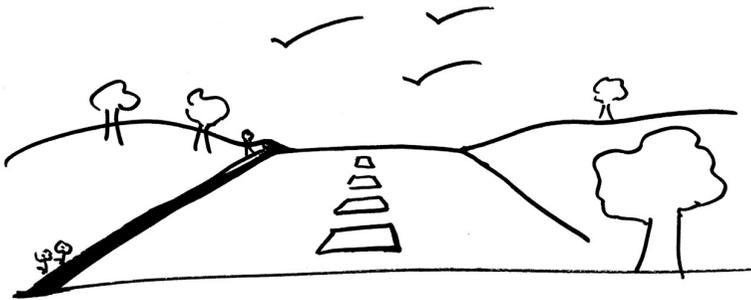
A partir d'août 2016, mon besoin de créer est toujours plus fort, j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer sur autre chose.

La ville m'assomme. J'envisage doucement de retourner vers la campagne, plus calme, plus propice à la création.

CONTEXTE : TRANSITION vers la CAMPAGNE

Je quitte la ville de Toulouse et cherche un nouveau lieu de vie.

Comme avant, avec mes carnets, je m'arrête dans des cafés où je crée, où je continue mes recherches.

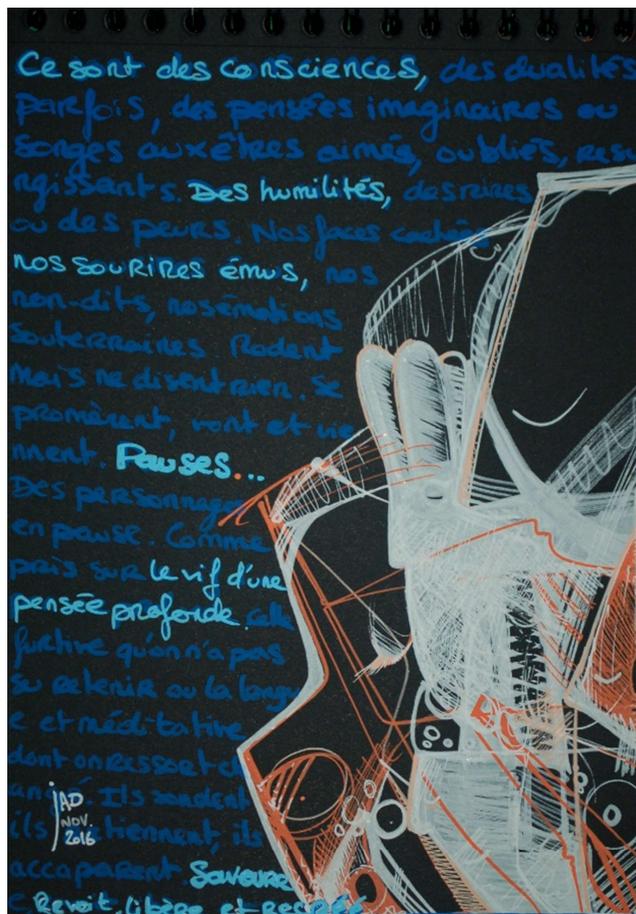

TECHNIQUES : INCLUSION D'ECRITS

Je reprends l'inclusion d'écrits commencée en 2013. Cependant le texte utilisé auparavant comme trame ou motif, prend sa place sur le fond. Cela le rend plus à découvert, plus lisible.

En plus de la poésie spontanée, j'utilise des paroles de chansons. Ces dernières jouent un rôle important dans la création d'images mentales et d'univers qui nourrissent mes créations.

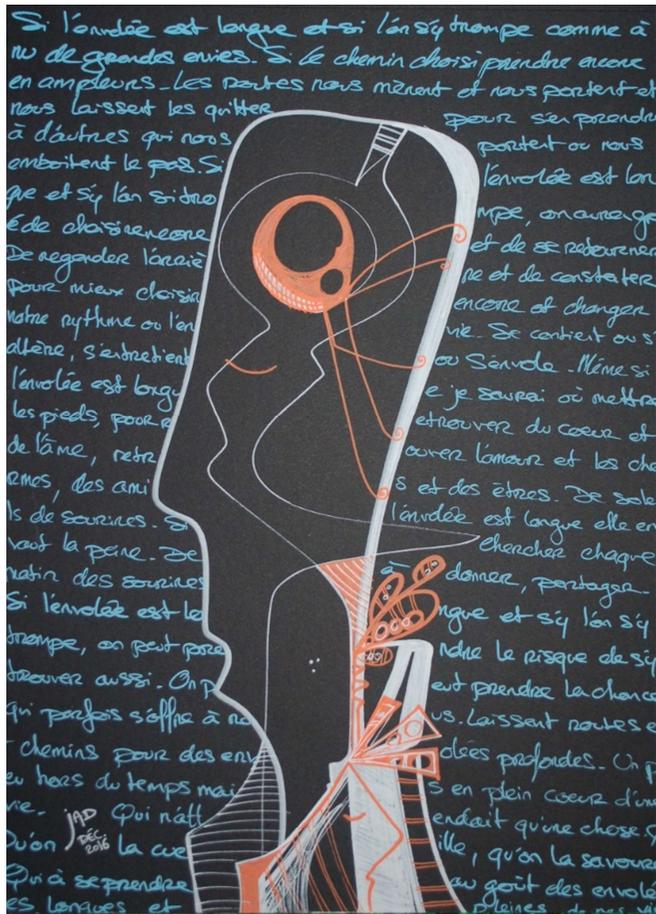
« Ce sont des consciences, des dualités parfois, des pensées imaginaires ou songes aux êtres aimés, oubliés, ressurgissants. Des humilités, des rires ou des peurs. Nos faces cachées, nos sourires émus, nos non-dits, nos émotions souterraines. Rodent mais ne disent rien. Se promènent, vont et viennent. Pauses...

Des personnages en pause comme pris sur le vif d'une pensée profonde. C'est le furtif qu'on n'a pas su retenir ou la longue et méditative dont on ressort changé. Ils rôdent, ils retiennent, ils accaparent.

Savourent, revoit, libère et recrée... »

Les Consciences
 Ecriture automatique
 Julie Aimée DEBES Nov 2016

Les Consciences, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2016

Si l'envolée est longue, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2016

« Si l'envolée est longue, si l'on s'y trompe, comme à nu de grandes envies. Si le chemin choisi prendre encore en ampleurs. Les routes nous mènent et nous portent et nous laissent les quitter pour s'en prendre à d'autres qui nous portent ou nous emboîtent le pas.

Si l'envolée est longue et si l'on s'y trompe, on aura gré de choisir encore et de se retourner. De regarder l'arrière et de constater pour mieux choisir encore et changer notre rythme ou l'envie. Se contient ou s'altère, s'entretient ou s'envole. Même si l'envolée est longue, je saurai où mettre les pieds, pour retrouver du cœur et de l'âme, retrouver l'amour et les charmes, des amis et des êtres. De soleils de sourires. Si l'envolée est longue, elle en vaut la peine. De chercher chaque matin des sourires à donner et partager.

Si l'envolée est longue et si l'on s'y trompe, on peut prendre le risque de s'y trouver aussi. On peut prendre la chance qui parfois s'offre à nous. Laissant routes et chemins pour des envolées profondes. Un peu hors du temps, mais en plein cœur d'une vie.

Qui n'attendait qu'une chose. Qu'on accueille. Qu'on la savoure. Qui à se prendre au goût des envolées longues et pleines de nos vies. »

Si l'envolée est longue
 Ecriture automatique
 Julie Aimée DEBES Déc 2016

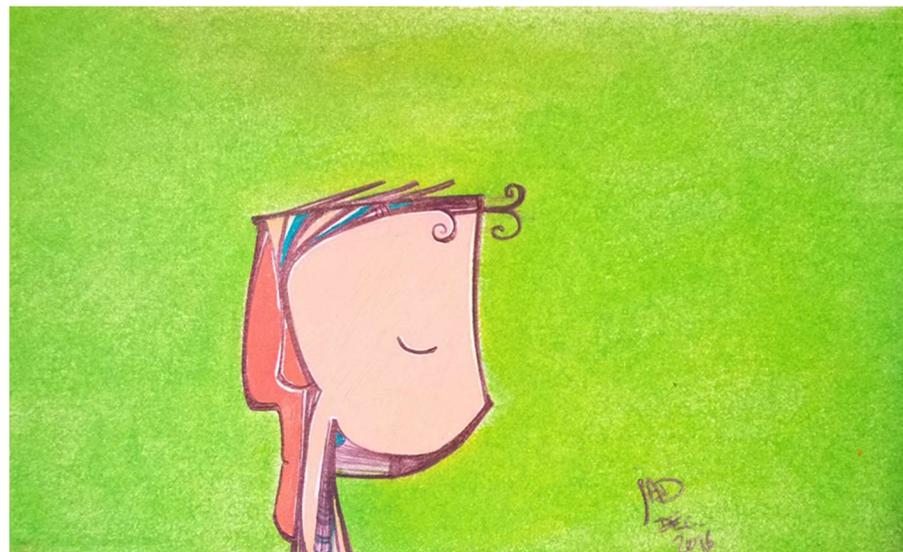

CONTEXTE : MARIDES, UNE PARENTHÈSE COLOREE

Fin 2016, début 2017, je passe quelque temps chez des amis à côté de Lectoure. J'ai la sensation de retrouver quelque chose de chaleureux et familial. Cela impacte immédiatement mes envies de couleurs.

TECHNIQUES : PASTELS TENDRES

Je travaille avec des pastels tendres, leur couleur est très vive.

Ensemble, stylos encre et pastels tendres sur papier, 9x15cm, 2016

Aurore, stylos encre et pastels tendres sur papier, 9x15cm, 2016

Citrons, stylos encre et pastels tendres sur papier, 9x15cm, 2017

CONTEXTE : RESIDENCE au CHATEAU DE COMBIS

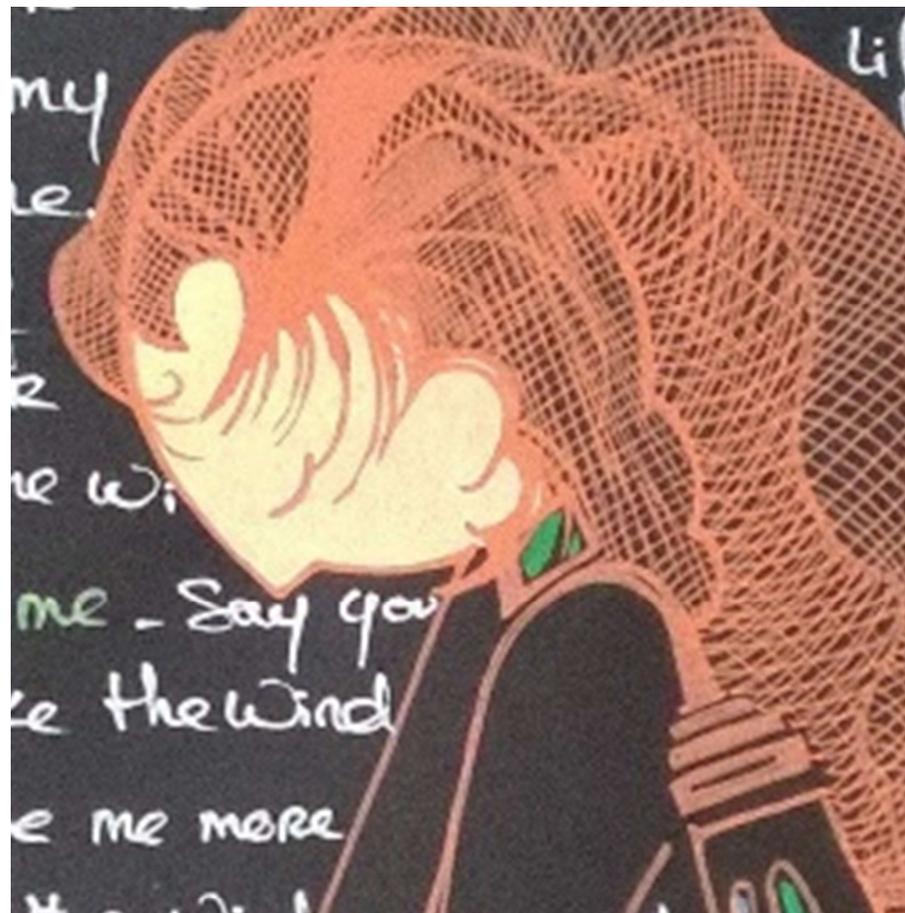
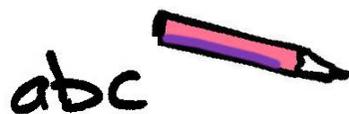
INSPIRATION : DAVID BOWIE

Au château de Combis, dans le Gers, le propriétaire est un admirateur de David Bowie. L'œuvre suivante a été créée en écoutant la chanson, avec retranscription des paroles en trame de fond : « Wild is the Wind » interprété par David Bowie.

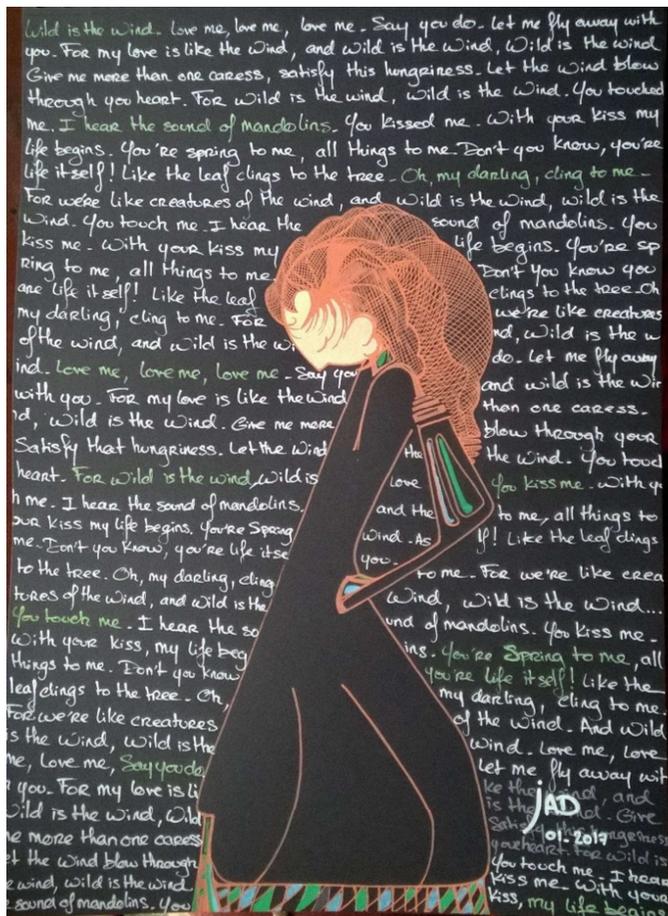

TECHNIQUE : TRAVAIL DE TRAMES

Jusque-là je créais des pleins de façon un peu hasardeuse. Mais à la suite de l'utilisation de textes, en lignes, certaines trames me sont apparues pour représenter ces lignes.

David Bowie, détail, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2017

David Bowie, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2017

Wild is the wind

« Love me, love me, love me, say you do
 Let me fly away with you
 For my love is like the wind
 And wild is the wind

Give me more than one caress
 Satisfy this hungriness
 Let the wind blow through your heart
 For wild is the wind

You touch me
 I hear the sound of mandolins
 You kiss me
 With your kiss my life begins
 You're spring to me
 All things to me

Don't you know you're life itself
 Like a leaf clings to a tree
 Oh my darling, cling to me
 For we're creatures of the wind
 And wild is the wind
 So wild is the wind

Wild is the wind
 Wild is the wind
 Wild is the wind »

Paroles de Ned Washington, musique de Dimitri Tiomkin
 Version David Bowie, 1976

UNE NOUVELLE VIE A LECTOURE, DANS LE GERS

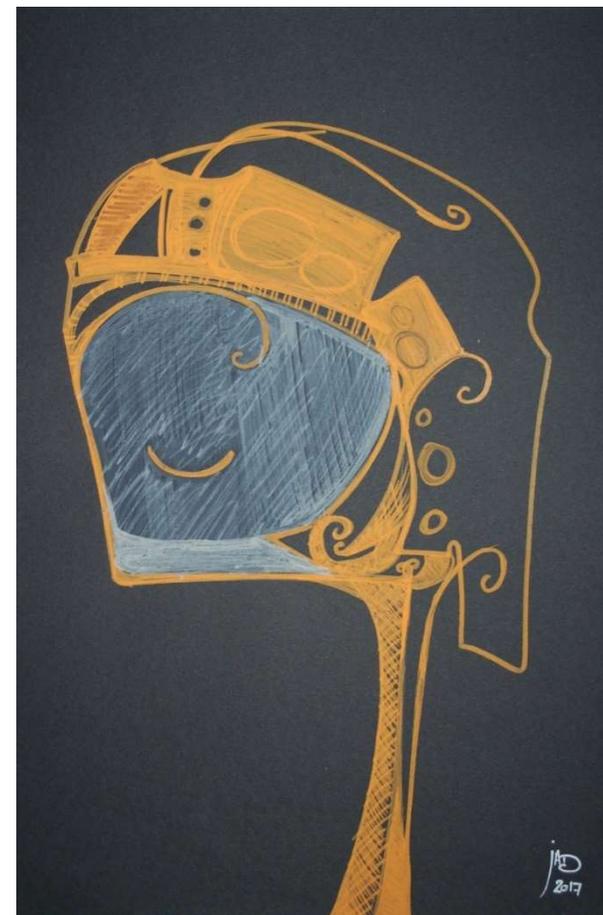
En 2017, je choisis de m'installer à Lectoure¹.

La ville est belle, la population gentille. Il y a ici des cafés, des restaurants, un cinéma, un théâtre, des associations et des artistes.

Je m'approprie les lieux en dessinant une fois de plus aux terrasses de cafés.

Puis je trouve un atelier, privé celui-ci, dans lequel je peux à la fois travailler et exposer.

Lectoure

Son Visage, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2017

INSPIRATION : PROFUSION DE PERSONNAGES

Sur la période 2017-2018 on voit apparaître des personnages multiples.

Toujours fermant les yeux. En quête de paix, de sérénité et d'introspection, ils sont la représentation :

- Des dualités de l'être humain, des facettes multiples de chaque personnalité.
- Des personnages qui nous entourent, nous influencent. Des êtres existants, des souvenirs, des êtres imaginés ou fantasmés.

TECHNIQUES : FONDS NOIRS et COULEURS

J'essaie de focaliser sur un seul style. Couleurs sur fonds noirs. Blancs, orangés et ocres. Parfois bleus et verts.

NOTE SUR LA PRODUCTION

De 2016 à 2018 : estimation du nombre d'œuvres : 500

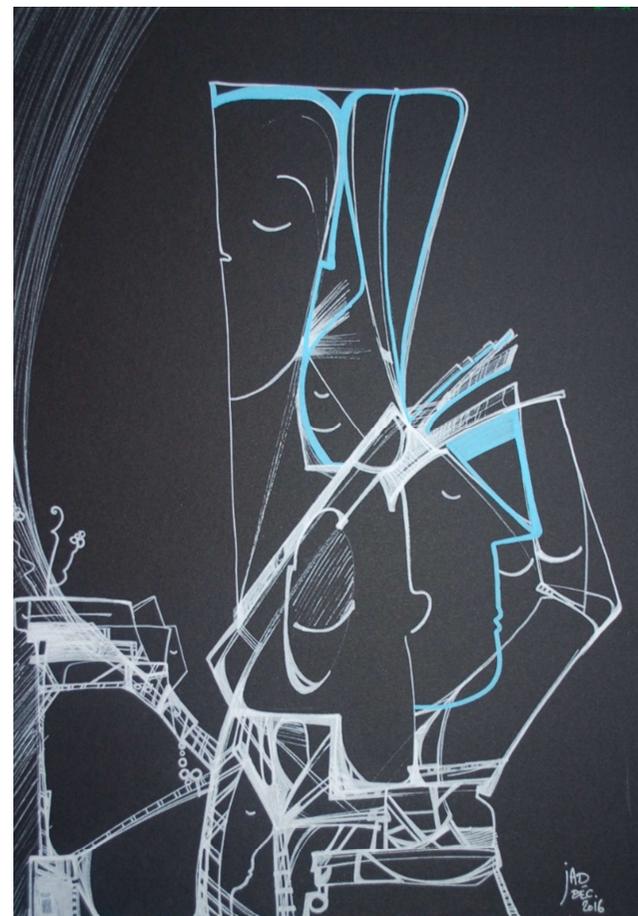
PRESENTATION D'UNE OEUVRE : LE DIRIGEANT

A l'arrière gauche, une structure en cours de construction.

Au centre, en haut, le profil du dirigeant d'entreprise ; au niveau de son cou à droite, un petit oiseau qui l'accompagne, l'apaise.

En dessous de lui, ses équipiers, de gauche à droite, le stagiaire, le cerveau et le sage.

En bas, un petit profil, un nouvel arrivant.

Le Dirigeant, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2016

PRESENTATION D'UNE OEUVRE : LA MADONNE

En bas, une oie blanche qui semble porter ou accompagner un personnage féminin. Le personnage est peut-être androgyne. Il porte une armure, solide dans le haut du dos, des ailes prêtes à se déployer.

De petits animaux, des oiseaux ou compagnons imaginaires sont blottis dans le cou du personnage. Pour chanter, chuchoter, accompagner.

Le personnage est comme posé dans l'instant, dans la jouissance d'un moment simple.

Madonne, stylo encre sur papier, 29,7x42cm, 2016

TECHNIQUES : ENCRE DE CHINE

Les plumes d'écriture m'ont accompagnées des années, pour écrire, pour dessiner en marge de mes feuilles de cours.

Cependant j'ai relevé qu'avec le temps les petits dessins à l'encre du commerce standard s'effacent peu à peu.

L'encre de Chine est un médium ancestral, riche et gracieux qui peut combler cette fragilité. C'est un médium que je souhaiterais continuer à développer malgré la difficulté qu'il représente.

Sous forme de flacon, sans cartouche, le geste est sans cesse interrompu. Le flow et la création peuvent être rapidement en péril.

C'est seulement avec beaucoup de patience et de concentration intense que j'ai pu avancer sur des projets à l'encre de chine.

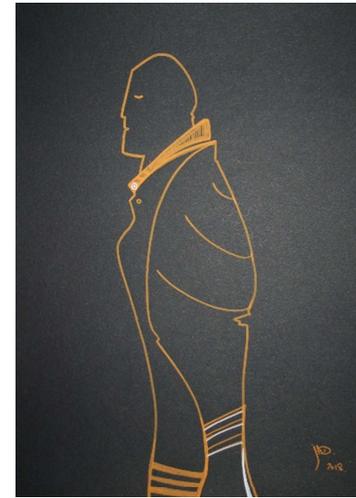
Le Roi-Guerrier, encres de chine sur papier, 8,5x13,5cm, 2017

INSPIRATIONS :
DES SOLDATS, DES ROIS, DES PRINCES,
DES CHATEAUX, DES PRINCESSES ET DES FEES

On retrouve de plus en plus souvent, comme sujets, des soldats, des rois, des princes, des châteaux, et des princesses.

Il s'agit de la représentation de mes années nomades et de ces personnages qui ont dans leurs bagages une épopée, une quête. Il ne s'agit pas de pouvoir, d'argent ou de territoire, mais d'une quête de statut, la recherche d'un chemin de retour.

*En haut gauche, **D'une Contrée Lointaine** ; droite, **Dans les Châteaux du Gers**,
feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm 2018*

*En bas, **Le Combattant**, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2017*

Lecture

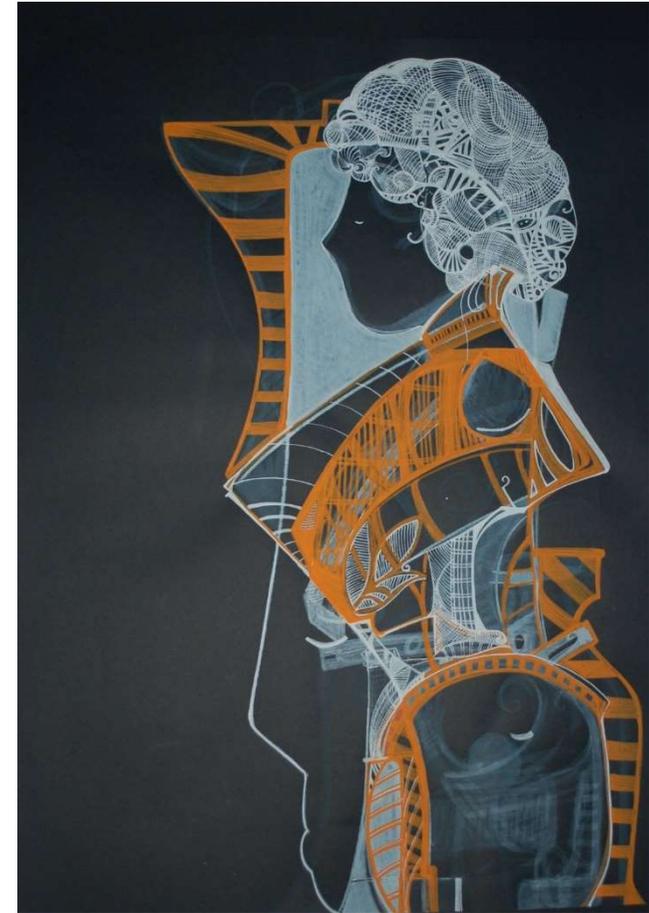
INSPIRATIONS :

**DES SOLDATS, DES ROIS, DES PRINCES,
DES CHATEAUX, DES PRINCESSES ET DES FEES**

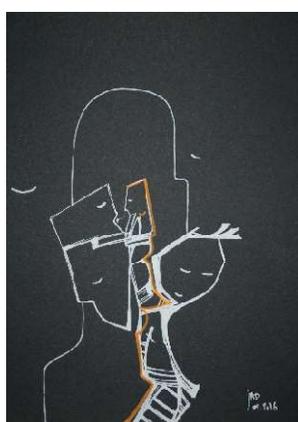
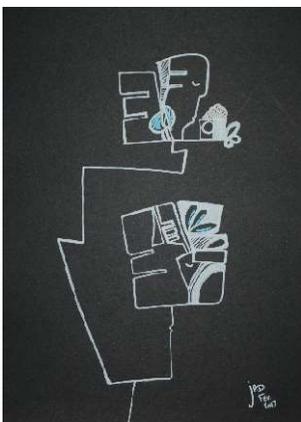
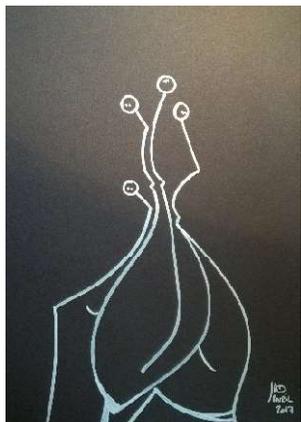
En particulier à Lecture, je retrouve ces âmes uniques et multiples, les marcheurs de Saint Jacques de Compostelle.

Je vois un vaste paysage, une lointaine contrée d'où viennent ces personnages qui observent, qui s'imprègnent et qui repartent. Ce sont des rois, des princes, des chevaliers, des vaillants.

Il s'agit d'une représentation sublimée de chacun d'entre nous.

L'Armure, feutres acryliques et encre de chine sur papier, 50x65cm,

Légendes de la page précédente

*Gauche, **Vois-tu Sophie ?** feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2017*

*Droite, **Jules**, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2017*

*Gauche, **Hobbies**, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2017*

*Droite, **Méditations**, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2017*

*Gauche, **Bobby**, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2017*

*Droite, **Le Dévouement**, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2017*

Légendes de la page suivante

*Gauche, **Le Sein**, feutres acryliques sur papier, 50x65cm, 2017*

*Droite, **Fleur Andro**, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2017*

*Gauche, **Grecque**, feutres acryliques sur papier, 21x29,7cm, 2017*

*Droite, **Les Poissons**, feutres acryliques sur papier, 42x59,4cm, 2017*

INSPIRATIONS :
DES SOLDATS, DES ROIS, DES PRINCES,
DES CHATEAUX, DES PRINCESSES ET DES FEES

Cette image, un peu hors du commun, donnée à des personnes comme vous et moi permet à chacun de retrouver dignité, respect, force et beauté.

Comme à l'image du Petit Prince¹ :

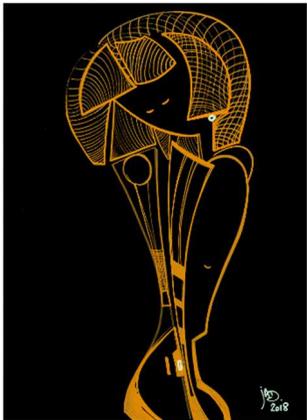
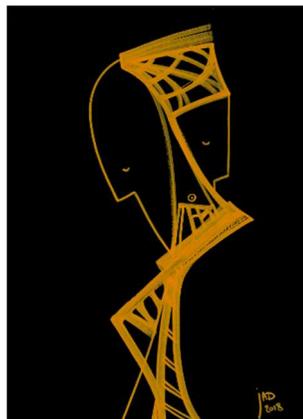
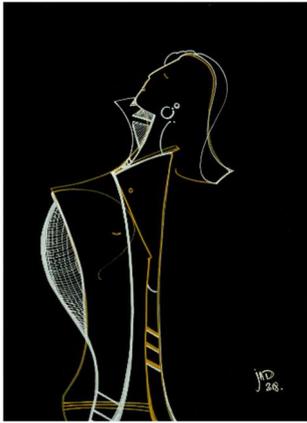
J'ai la sensation qu'on peut retrouver en chaque petit garçon, un petit prince, un petit roi, un grand prince, un grand roi ; en chaque petite fille, une petite princesse, une petite reine, une grande princesse, une grande reine ; une fée ou un magicien.

Quelles sont leurs histoires, dans quel monde évoluent-ils ?

Quelles sont leurs questionnements, envies ou freins ?

Quelle est la question du moment ? Quelle est la réponse du moment ?

Légendes de la page précédente

*Gauche, **Elevée**, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2018*

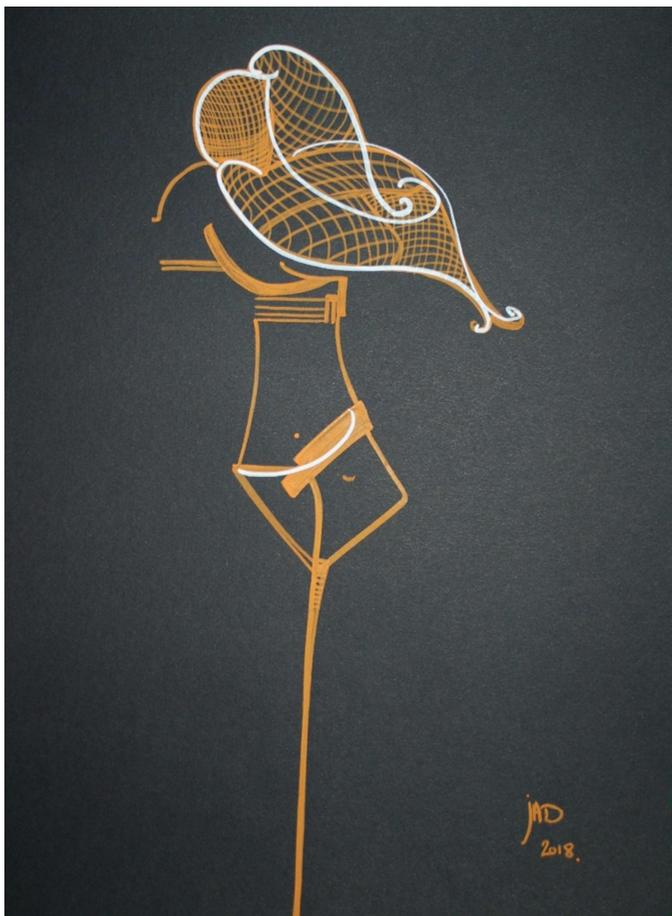
*Droite, **Le Pouvoir**, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2018*

*Gauche, **Soprane**, feutres acryliques sur papier, 50x65cm, 2018*

*Droite, **Reine de Saba**, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2018*

*Gauche, **Protectrice**, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2018*

*Droite, **Pour Toujours**, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2018*

Effleurée, feutres acryliques sur papier, 29,7x42cm, 2018

NOTE SUR LA CREATION

Face à ces personnages, je trouve une résonance, un écho sur mon parcours.

TECHNIQUES : PEINTURE et VERRE

J'ai testé la création sur support verre de deux façons.

D'abord spontanément, par hasard, sur une grande plaque de bureau teintée de noir, avec feutres acryliques.

La complexité de ce support verre est qu'au moindre frottement, la peinture acrylique peut s'enlever.

J'ai alors choisi d'expérimenter des peintures plus solides et une technique d'application à l'envers, recouverte d'une peinture spéciale, imperméable.

Lecture

La Noblesse, feutres acryliques sur verre, 60x123cm, 2017

Princesse, feutres acryliques sous verre, 26x15cm, 2017

TECHNIQUES : GRAVURE et CHINE-COLLE

AVEC CHARLOTTE MASSIP

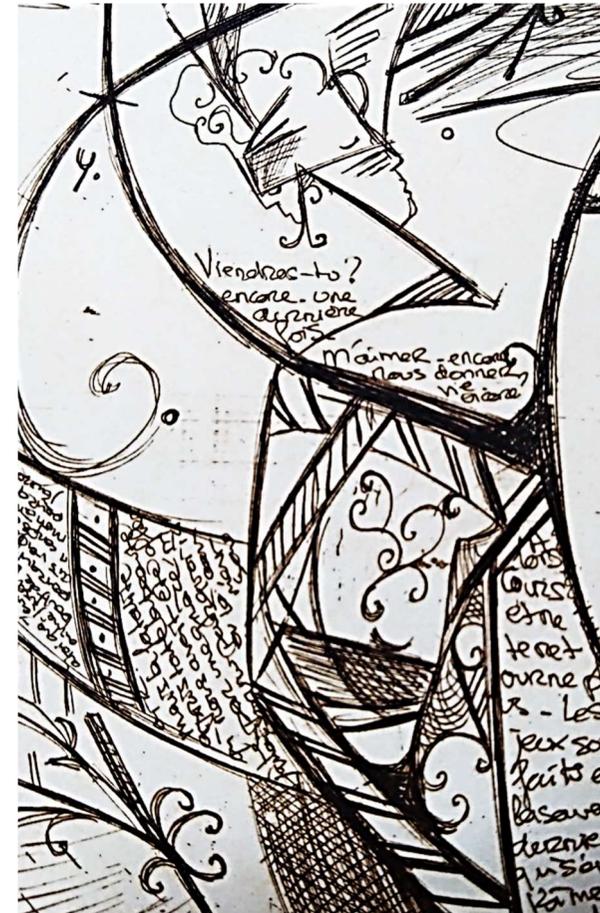
En 2021, je participe à un atelier de gravure avec l'artiste Charlotte Massip, deux jours à Lectoure. La gravure suivante a été déclinée en série, sur papier coton 200g, avec techniques de chine collé, papiers de soie colorés. On y retrouve une multiplicité de personnages et l'inclusion d'écrits spontanés.

La Prière, N°1, gravure sur papier coton, 28x37,7cm, 2021

La Prière, N°2, gravure et chine collé sur papier coton, 28x37,7cm, 2021

La Prière, détail, gravure sur papier coton, 28x37,7cm, 2021

TROISIEME SIGNATURE

Toujours en quête d'identité et de reconnaissance, je décide de compléter la signature JAD par mon nom de famille entier, plus reconnaissable.

SIGNATURE, de 2021 à 2024 (en cours) :

JADEBES

Julie Aimée Debes

TECHNIQUES : CRAYONS AQUARELLABLES

En 2021, j'utilise des crayons aquarellables. Je ne fais qu'habiller des dessins déjà construits. Les choix de couleurs se font spontanément, j'essaie de mettre en valeurs des les différents visages des personnages qui m'apparaissent.

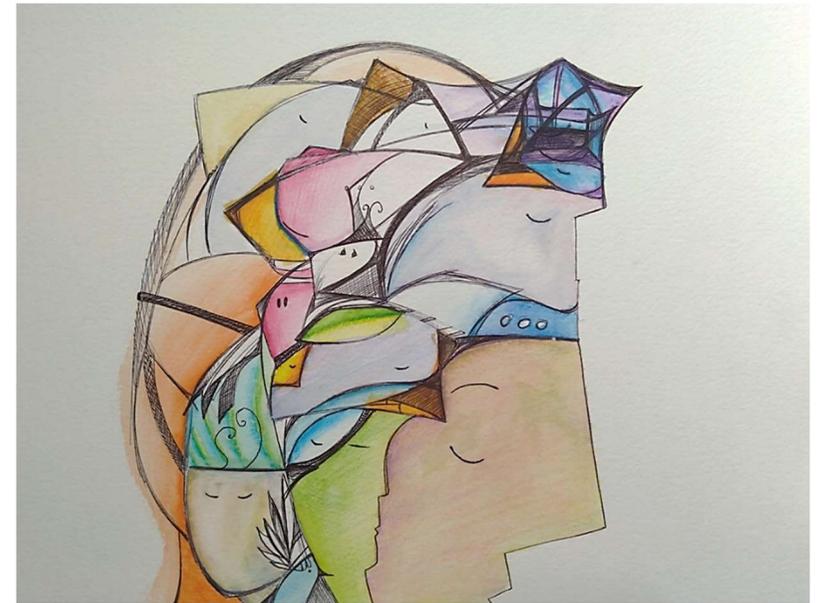
TECHNIQUES : AQUARELLES

J'essaie aussi quelques aquarelles aux pinceaux. Mon trait est beaucoup plus fragile, moins maîtrisé. Cependant certains mouvements s'en trouvent amplifiés.

Le printemps, stylo et crayons aquarellés sur papier, 24x32cm, 2020

Conte de fées, stylo et crayons aquarellés sur papier, 24x32cm, 2021

Le doute, aquarelles sur papier, 24x32cm, 2021

**CONTEXTE : CASTET-ARROUY,
UN PETIT VILLAGE A CÔTE DE LECTOURE**

En 2022, je trouve une petite maison avec jardin dans un village à coté de Lectoure et quitte mon appartement de ville.

Peu à peu je reprends un nouveau souffle.

CONTEXTE : DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISE

Je continue à développer mon entreprise. Je sais que la réussite de mon activité me permettra d'investir plus facilement dans les moments artistiques ensuite.

CONTEXTE : RECHERCHE RESIDENCES ARTISTIQUES

Afin de trouver des lieux d'envergure et une concentration optimale, j'essaie de contacter plusieurs résidences et décrocher des bourses artistiques.

Mais je ne sais pas comment faire, on me demande si je suis diplômée ou de quelle école je viens.

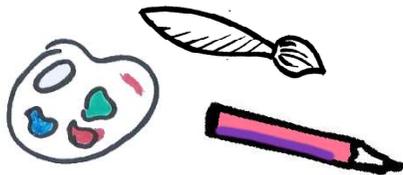
Mon chemin d'autodidacte n'est pas toujours facile à expliquer. Je relance l'école d'art de Toulouse, l'ISDAT¹, pour suivre une VAE, tenter d'obtenir un diplôme et trouver de la légitimité.

Je n'ai plus d'atelier, la création se fait plus rare. Les carnets se remplissent, seulement j'ai peu de temps pour développer les techniques.

INSPIRATION : CORSE EN COULEUR

Une rencontre haut en couleurs avec des passants corses me fait faire quelques voyages sur l'île. Je suis touchée, quelque chose m'inspire terriblement.

Je me retrouve sur cette terre avec le sentiment d'être comme elle. Une belle femme dont la survie dépend de sa prudence. Je me protège. Cela fait des années que je me protège

Petit corse, stylo encre et crayons aquarellés sur papier, 30x40cm, 2022

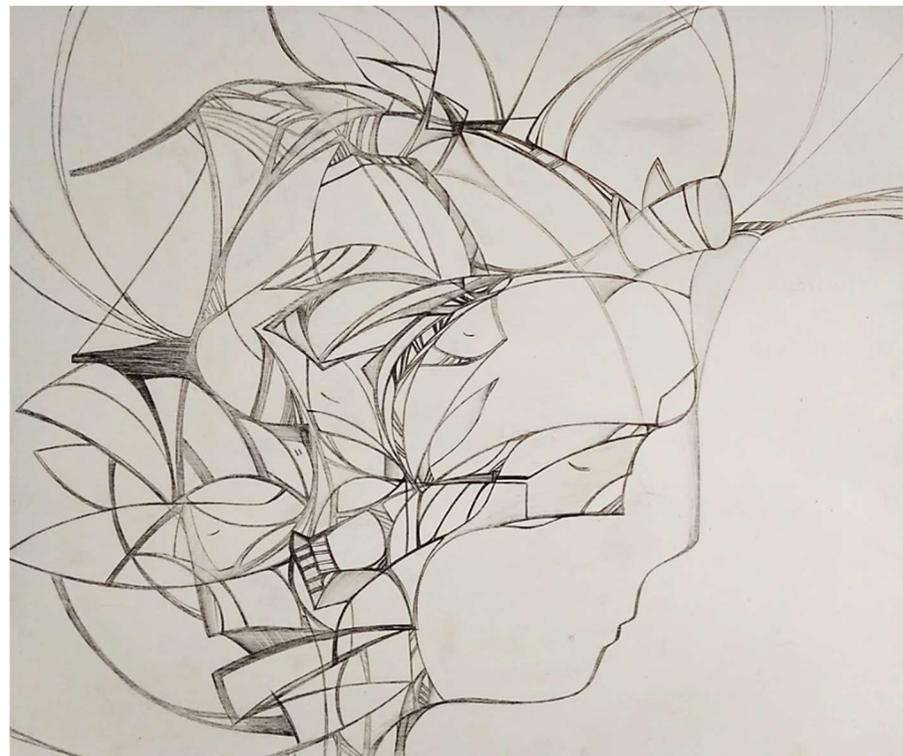
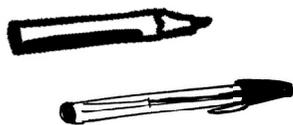
INSPIRATION : BLUES A COGNAC

Je participe au festival Blues Passion de Cognac. Cela fait des années que j'en entends parler.

Depuis quelques années je donne des concerts de chansons françaises. De douces chansons, qui recherchent l'apaisement. Seulement, cela manque d'énergie et d'entrain.

A Cognac, je me retrouve plongée pendant plusieurs jours dans une musique qui fait vibrer tout mon corps.

Cela me rappelle les concerts parisiens de la Sound Gallery. Je ressens une énergie incroyable qui me donne un nouvel élan.

Bluesman, crayon et stylo encre sur toile, 50x70cm, 2022

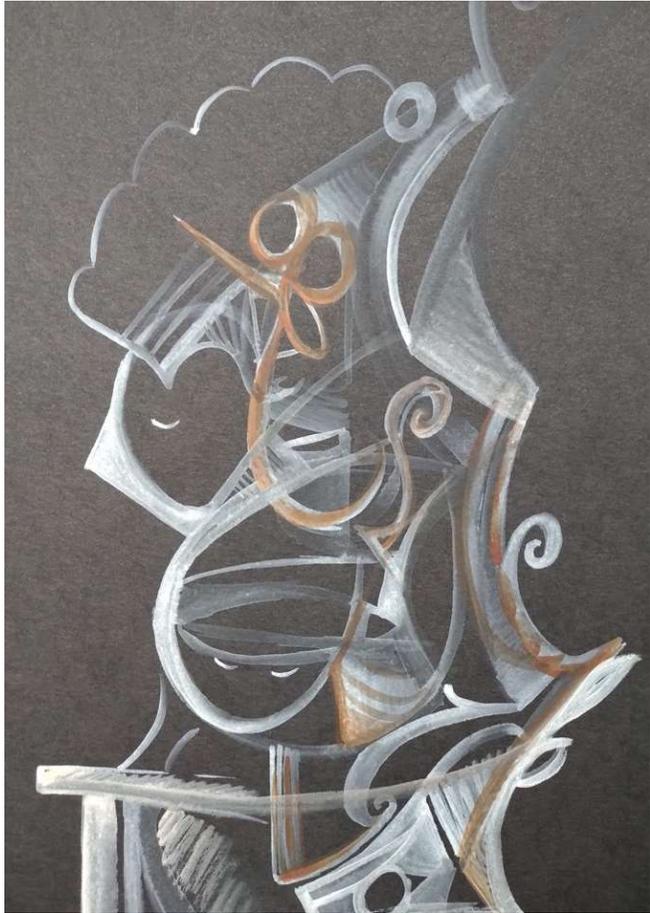
TECHNIQUES : PINCEAUX & ACRYLIQUE

L'utilisation de pinceaux est encore délicate. J'ai peu d'expérience avec cet outil.

Je relève cependant cela créé des effets de mouvements très intéressants.

De l'or dans les mains, acrylique sur papier, 29,7x42cm, 2023

Le Serment, acrylique sur papier, 21x29,7, 2023

La fille du jardinier, acrylique sur papier, 21x29,7, 2023

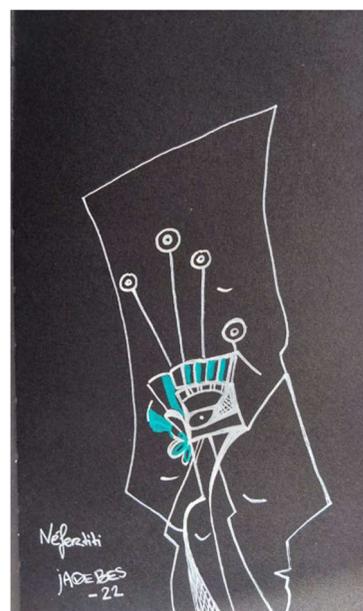
SERIE : PETITS CARNETS NOIRS

(100 pièces)

La création est toujours plus intense lorsque je suis en mouvement, dans des environnements avec du monde, de la vie, des évènements.

Je remplis de nouveaux carnets sur fond noir. Ils tiennent facilement dans un petit sac et je peux les apporter partout.

Peu à peu je retrouve mon trait, un trait blanc et couleurs sur fond noir.

Légendes de la page précédente

Jeux d'envol, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

Souffle et chante, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

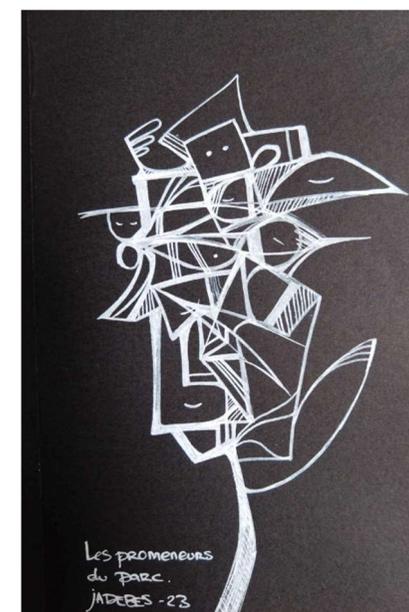
Néfertiti, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2022

Légendes de la page suivante

L'ambition, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2022

L'Apôtre, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

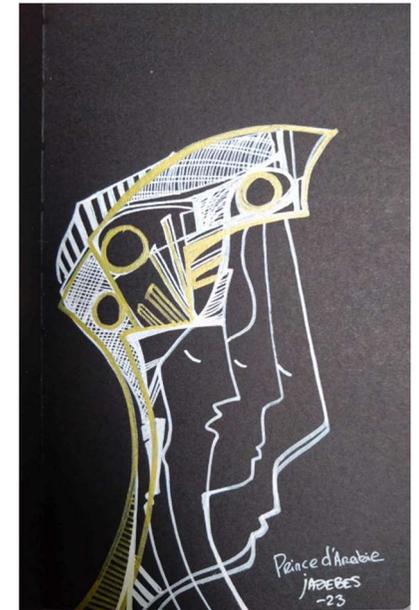
Les promeneurs du parc, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

NOTE SUR LA CREATION

Par leur simplicité, ces profils apparaissent similaires aux profils de l'Egypte ancienne ou la Grèce antique, aux profils des figures impériales qu'on retrouve sur les médailles.

Légendes de la page précédente

Odyssée, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

Prince d'Arabie, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

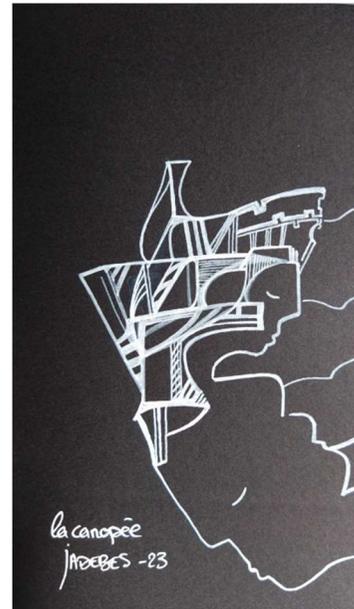
L'espagnole, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

Légendes de la page suivante

L'actrice, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

La canopée, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

L'acteur, feutres acryliques sur papier, 10x15cm, 2023

CONTEXTE : PROJET VITRAUX

En 2024, l'Etat français lance appel aux artistes contemporains pour participer à la réfection d'une partie des vitraux de Notre-Dame de Paris.

Le dossier de l'appel d'offre est précis et libre à la fois.

Inspirée, je travaille sur le projet de cohérence entre les sept chapelles concernées.

Les délais étant courts et l'artiste devant être associé à un vitrier, je ne peux pas postuler.

Cependant cela me donne l'occasion de travailler sur un projet avec un nouveau support : la création de vitraux

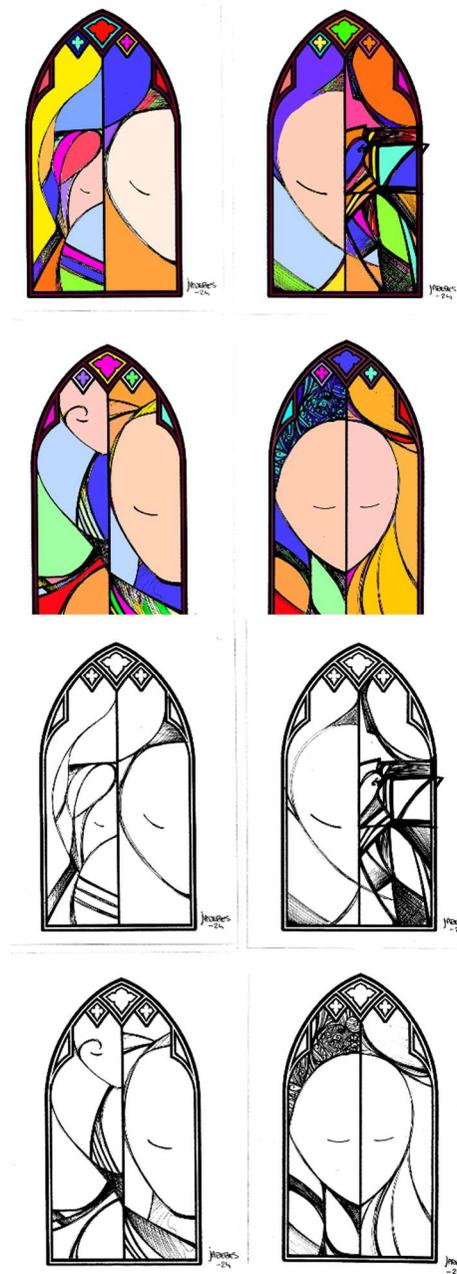
Le Cardinal, projet vitraux, crayon sur papier, 21x29,7, 2024

TECHNIQUE : VITRAUX et CADRE

Travailler sur des projets de vitraux présente la contrainte particulière de s'inscrire dans un cadre. Il faut non seulement contenir l'œuvre dans le cadre mais aussi respecter les différentes armatures (barlotières) destinées à renforcer les vitres.

Il faut aussi chercher un savant équilibre entre les couleurs pour générer une lumière choisie :

- blanche, à la fois dynamique et douce
- ou colorée pour donner une ambiance

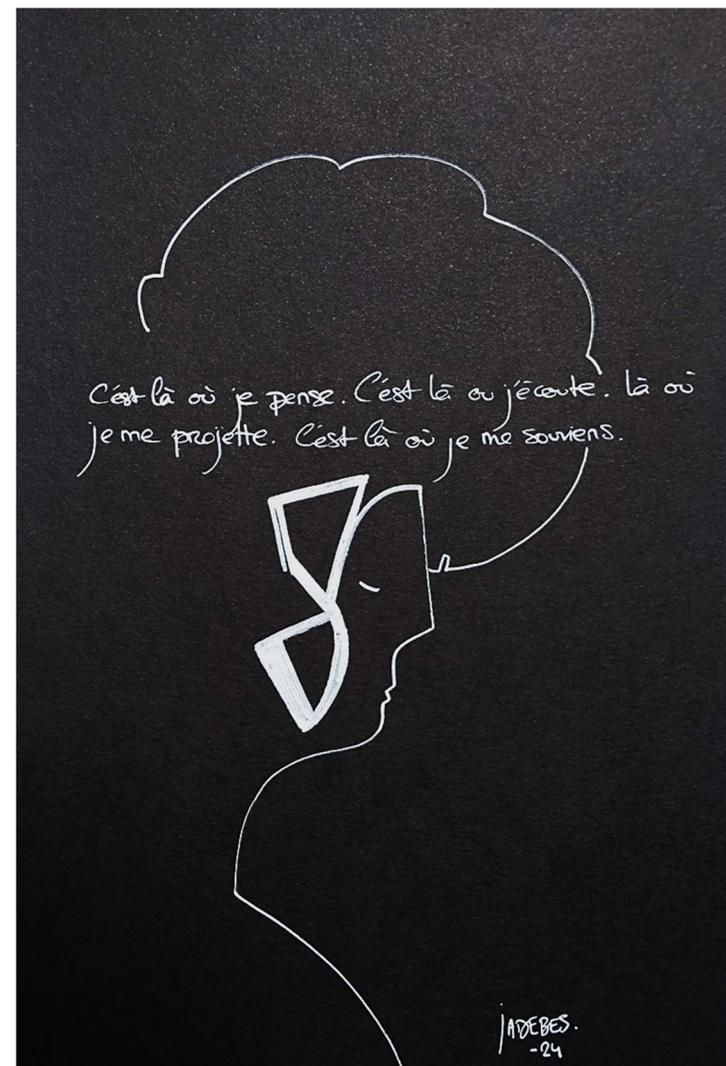
Les bienveillantes, projet vitraux, crayon sur papier, 21x29,7, 2024
(version colorisée sur informatique, paint.net)

PROJETS : GRANDS FORMATS, COULEURS ET SCULPTURES

La diversité des œuvres produites pendant toute ces années me permet d'imaginer des formats grands voire monumentaux.

Mes besoins sont :

- un espace d'atelier suffisamment grand et haut de plafond.
- Des supports solides
- Des outils adaptés
- De la matière première en quantité
- Peinture, enduits et pigments
- Du bois, du fer, du tissu et autres matériaux selon l'inspiration
- Du temps

Le Serment, acrylique sur papier, 21x29,7, 2023

CONCLUSION

Avec mon parcours d'autodidacte, j'ai la sensation de n'être qu'au début de mon œuvre.

J'ai passé des étapes importantes sur mes choix artistiques comme l'orientation vers les personnages ou les structures plus tenues.

Aujourd'hui j'aspire à consacrer du temps à l'apprentissage et au développement, en particulier en résidence et en contexte public.

Le monde est vaste, d'une richesse incroyable et source inépuisable d'inspiration.

Tout ce qui m'importe est de travailler sur des causes qui « font du bien ».

Julie Aimée DEBES

juin 2024

NOTES et ANNEXES

PAGE 15 – 1) « Une paréidolie est le processus qui survient, sous l'effet de stimuli visuels ou auditifs, et qui porte à reconnaître une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache d'encre, etc., une voix humaine dans un bruit, ou même des paroles (généralement dans sa propre langue) dans une chanson ou un discours prononcés dans une langue qu'on ne comprend pas. Les paréidolies visuelles font partie des illusions d'optique. » Source Wikipédia

PAGE 19 – 1) « Située au nord-est de la France, chef-lieu de canton du département de la Moselle, sur la Rosselle, à 10km de la frontière franco-allemande, la commune de Saint-Avoid est localisée dans la région naturelle du Warndt et dans le bassin de vie de la Moselle-Est. La ville fait partie d'un grand ensemble urbain transfrontalier avec les villes de Forbach, Freyming-Merlebach, Sarreguemines et Creutzwald côté français et de Sarrebruck et Völklingen côté allemand, connue sous le nom d'Eurodistrict SaarMoselle. » Source Wikipédia

2) « Mauléon, est une commune du centre-ouest de la France située à l'extrême nord-ouest du département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine. Elle est limitrophe de la région Pays de la Loire par les départements de la Vendée et du Maine-et-Loire. En 1793, la ville de Châtillon-sur-Sèvre, devient la capitale de la Vendée militaire, durant la période des guerres de Vendée (1793-1796). En 1965, les communes de Saint-Jouin-sous-Châtillon et de Châtillon-sur-Sèvre se réunissent et deviennent une seule et même commune sous l'ancien vocable de Mauléon. » Source Wikipédia

Mauléon, source <https://www.village-etape.fr> 2024

PAGE 20 - 1) Les Compagnons de la Tour, compagnie de théâtre de Mauléon depuis 1990, Résumés : <https://compagnonsdelatour.wixsite.com/theatre>

2) Les cinq dits des clowns au prince de Jean-Paul Alègre. « Le Prince a décidé de supprimer tous les arts du spectacle. Il propose aux artistes une reconversion sociale mais certains d'entre eux résistent. Le Prince leur donne cinq chances : en cinq dits, ils doivent lui prouver leur utilité dans la société afin de le faire changer d'avis. »

3) Le doigt dans le nez. « Des histoires mises bout à bout, puisées chez des auteurs comme Jean-Louis Fournier, Georges Wolinsky, Valérie Lemerancier, Pierre Desproges, Jean-Paul Ribes et Palace... Le tout axé sur le savoir vivre, comme apprendre à dire merci, à utiliser les toilettes publiques, à bien se tenir à table, à bien se comporter dans sa voiture... à demander du feu à autrui : tout un programme ! »

PAGE 21 - 1) « Le Monde de Sophie » (titre original : Sofies verden) est un roman philosophique publié en 1991 et écrit par l'écrivain norvégien Jostein Gaarder. [...] Chaque jour, Sophie, 14 ans, reçoit une lettre mystérieuse et doit répondre à une question. D'abord intriguée, la jeune fille se prend au jeu et apprend à raisonner, à avoir sa propre opinion sur le monde et à pouvoir penser philosophiquement. C'est un roman d'aventure, un voyage au pays des philosophes, où sont présentées de grandes figures comme Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Hegel et Sartre. » Source Wikipédia

2) « Mais moi je vous aimais » (1977) de Gilbert Cesbron 1913-1979. Jetés par le hasard au cœur d'un même drame, deux inconnus, deux étrangers se sont rencontrés, trouvés, aimés : Yann, le petit orphelin sans défense, et Jean-Louis Lerouville, le grand industriel qu'un accident cardiaque contraint soudain à la retraite... Alors Lerouville adopte Yann et la tendresse jaillit dans sa vie de loup solitaire car l'enfant déborde de confiance, d'amour. Et bientôt ce père ne vit plus que pour son fils, d'autant plus attentif à l'aider, à le protéger que Yann n'est pas tout à fait "comme les autres". » Source Babelio

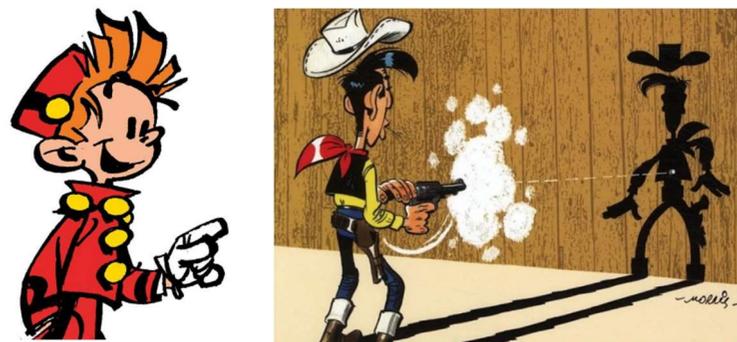
3) « La Bibliothèque rose » est une collection française de livres pour la jeunesse créée en 1856 par les éditions Hachette et destinée aux enfants de six à douze ans. La collection a fêté ses 150 ans en 2006 et elle est toujours éditée de nos jours. »

« « Le Club des Cinq » vingt-et-un romans d'Enid Blyton, complété par vingt-quatre romans de la traductrice Claude Voilier, racontent les aventures de quatre enfants, François, Michel, Annie, Claudine (surnommée Claude) et son chien Dagobert (surnommé ou Dago). »

« « Fantômette » cinquante-trois romans de Georges Chaulet racontent la double vie de Françoise Dupont qui devient Fantômette la nuit, justicière masquée, sans super-pouvoirs, très intelligente, qui parle plusieurs langues et sait lire sur les lèvres. » Source Wikipédia

PAGE 22 - 1) « Non homologué » Album de Jean-Jacques Goldman 1985 chez Epic Records. - « **77-87** » Album de Francis Cabrel 1987 chez Columbia. - « **Alors Regarde** » Album Patrick Bruel 1989 chez BMG. - « **Gang** » Album Johnny Halliday 1986 chez Philips, ainsi que son interprétation de la chanson « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, Live au Zenith 1984. - « **Je te dis vous** » Album de Patricia Kaas 1993 chez Columbia. - **2) Chanson pour l'Auvergnat** » Chanson de Georges Brassens 1954 chez Polydor. - **3) « Siffler sur la colline »** Chanson de Joe Dassin 1969 chez CBS.

PAGE 23 - 1) « Lucky-Luke » est une série de bande dessinée belge de western humoristique créée par le dessinateur belge Morris dans l'Almanach 1947, un hors-série du journal Spirou publié en 1946. La série met en scène Lucky Luke, cow-boy solitaire au Far West, connu pour être « L'homme qui tire plus vite que son ombre », accompagné par son cheval Jolly Jumper et de temps en temps par le chien Rantanplan. » « - **Spirou** est un personnage de fiction imaginé par l'éditeur belge Jean Dupuis, créé graphiquement par Rob-Vel — avec la possible collaboration du peintre Luc Lafnet — et, pour les textes, par Blanche Dumoulin dans le magazine de bande dessinée le Journal de Spirou en avril 1938. On retient du Spirou de Rob-Vel l'écureuil Spip, ainsi que ses habitudes de globe-trotter, mais surtout son costume de groom. En 1947, Spirou est pris en charge par Franquin, auteur aujourd'hui célèbre, qui révolutionne le graphisme et l'univers de la série. » Source Wikipédia – Ci-dessous : Spirou par Franquin, Lucky-Luke par Morris

PAGE 29 - 1) « L'Aigle Noir » chanson de Barbara 1970 chez Philips. « La chanson a été par ailleurs étudiée de façon psychanalytique se rapprochant de viols subit par la chanteuse lorsqu'elle était enfant. Cependant elle n'a jamais établi de lien entre cette chanson et son père. » Source Wikipédia

Pour ma part, je n'ai appris cette histoire que des années plus tard et la représentation d'oiseaux couronnés peuvent seulement évoquer cet aigle noir poétique, sans ambiguïté sur ses intentions.

PAGE 30 - 1) Internet s'est développé à partir de 1995 et les téléchargements en ligne gratuits (et illégaux) ont peu à peu vu le jour. Ils se sont amplifiés lorsque L'ADSL est apparu en France pour la première fois, à la fin de l'année 1999. Pendant des années les droits d'auteur n'ont pas été respectés pour la culture, les films, l'image et la musique. La première loi de protection a été mise en place seulement dix ans plus tard en 2010 (Loi Hadopi).

PAGE 31 - 1) « Melle » est une ancienne commune du centre-ouest de la France située dans le département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine. Melle est particulièrement active sur le plan culturel. La municipalité est à l'origine de nombreux événements et apporte également son soutien aux initiatives des associations. Tous les deux ans se tient la Biennale d'Art contemporain de Melle. Au cœur de la ville, le Café du Boulevard, qui n'a jamais changé de nom même si aucun boulevard n'est répertorié dans les environs, est devenu un lieu de vie et de spectacles. Le café accueille différentes associations proposant une programmation régulière et diversifiée, principalement les Arts en Boule et la Ronde des Jurons. » Source Wikipédia

2) « Le Nouveau-né » est un tableau du peintre lorrain Georges de La Tour peint vers 1648, et conservé au musée des beaux-arts de Rennes. Cette huile sur toile représente une Nativité : la Vierge Marie tient l'Enfant Jésus emmailloté, en compagnie de sainte Anne qui éclaire la scène à la bougie. La toile est un sommet du clair-obscur et tire également sa popularité du fait que les signes religieux s'effacent pour donner à la scène une portée universelle : celle de la célébration du mystère de la naissance d'un enfant. » Source Wikipédia, image ci-contre « **le nouveau-né** » de Georges de la Tour

PAGE 35 - 1) « Les Nus bleus » sont quatre tableaux réalisés par l'artiste français Henri Matisse au printemps 1952 à l'hôtel Regina de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Composés à partir de papiers gouachés en bleu, puis découpés et collés sur du papier clair marouflé sur toile, ils représentent tous une femme nue assise levant son bras droit derrière sa tête. » Source Wikipédia – « **Nu Bleu N°2** » gouache et collage, Henri Matisse 1952

PAGE 36 - 1) Je l'aime à mourir est une chanson de Francis Cabrel, incluse dans l'album Les Chemins de traverse sorti en 1979 chez CBS.

Extrait des paroles

« Moi je n'étais rien
Et voilà qu'aujourd'hui
Je suis le gardien
Du sommeil de ses nuits
Je l'aime à mourir
Vous pouvez détruire
Tout ce qu'il vous plaira
Elle n'a qu'à ouvrir
L'espace de ses bras
Pour tout reconstruire
Pour tout reconstruire
Je l'aime à mourir
[...]

*Elle a dû faire toutes les guerres
Pour être si forte aujourd'hui
Elle a dû faire toutes les guerres
De la vie
Et l'amour aussi
[...]*

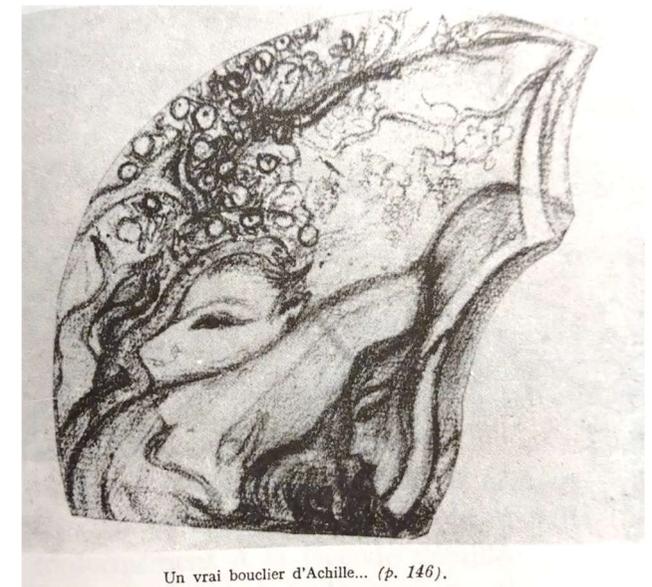
*Elle porte des rubans
Qu'elle laisse s'envoler
Elle me chante souvent
Que j'ai tort d'essayer
De les retenir
De les retenir
Je l'aime à mourir
[...]* »

PAGE 37 - 1) « Yann Tiersen, né le 23 juin 1970 à Brest (Bretagne), est un auteur-compositeur, musicien et producteur français. En 2001, il devient mondialement connu pour sa composition de la bande originale du film de Jean-Pierre Jeunet Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, pour laquelle il obtient le César de la meilleure musique de film en 2002. » Source Wikipédia

2) « Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain est un film franco-allemand co-écrit et réalisé par Jean-Pierre Jeunet, sorti en 2001. Il s'agit d'une comédie romantique avec réalisme magique écrite par Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurant avec Audrey Tautou dans le rôle-titre. Le film est une représentation originale et parfois idéalisée de la vie contemporaine à Paris dans le quartier de Montmartre. » Source Wikipédia

3) « Love Me, Please Love Me » est la chanson éponyme du premier album de Michel Polnareff, sorti en 1966 chez Disc'AZ.

PAGE 39 - 1) « « Nadja » est un récit autobiographique d'André Breton publié en 1928, revu et corrigé par l'auteur en 1963. Avec le ton neutre du « procès-verbal », du document « pris sur le vif », Breton rend compte « sans aucune affabulation romanesque ni déguisement du réel » des événements quotidiens survenus durant 9 jours entre lui et une jeune femme rencontrée le 4 octobre 1926 à Paris ». Source Wikipédia – A gauche, couverture du livre, dessin de Nadja, édition Bac 2004, imprimé en 2003 Folio – A droite, dessin de Nadja, p.147, issu de l'ouvrage imprimé en 2003

PAGE 39 - 2) « Un roi sans divertissement » est un roman de 1947 de Jean Giono.

« Le titre *Un roi sans divertissement* renvoie à la phrase qui clôt le roman et que Giono emprunte aux *Pensées* de Pascal : un roi sans divertissement est un homme plein de misères (fragment 142 de l'édition Brunschvicg), indiquant ainsi l'interrogation moraliste de l'auteur qui veut montrer que l'homme pour sortir de son ennui existentiel par le divertissement peut aller jusqu'à la fascination du Mal. C'est dans le monde figé du grand silence blanc de l'hiver montagnard que cet ennui atteint son paroxysme qui peut conduire au meurtre ou au suicide. » Source Wikipédia

3) « Les Dialogues de Platon » sont les œuvres philosophiques écrites par Platon. Ces ouvrages se présentent sous forme de dialogues philosophiques entre différents personnages. Les dialogues de Platon figurent parmi les classiques de la philosophie. Concept : la plupart des textes de Platon sont rédigés, à un degré ou un autre, sous forme dialoguée. On a appelé ces dialogues, qui mettent en scène Socrate, les dialogues socratiques. Toutefois, certains textes de Platon, appelés les lettres de Platon, sont écrits à la première personne, sous une forme parfois autobiographique. [...] La question de savoir comment interpréter philosophiquement cette forme est discutée depuis l'Antiquité et se trouve également liée à la question de la chronologie de ces dialogues, datant d'environ -400 avant JC. » Source Wikipédia

4) « Le surréalisme » est un mouvement poétique et artistique du xxe siècle directement issu de la révolte incarnée par le mouvement dada tout à la fin de la Première Guerre mondiale. Comprenant l'ensemble des procédés de création et d'expression (peinture, dessin, musique, photographie, cinéma, poésie, contes...) utilisant toutes les forces psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées du contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues, il est caractérisé par sa transdisciplinarité (poésie, peinture, objet, collage, cinéma, costume...) et l'importante collaboration entre ses membres. En 1924, André Breton le définit dans le premier Manifeste du surréalisme comme un « automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale [...] ».

Le surréalisme repose sur la conviction qu'il existe une réalité supérieure dans certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, comme entre autres la toute-puissance du rêve ou le jeu désintéressé de la pensée. Il se plaît aux rapprochements inattendus entre des termes apparemment inconciliables, de façon à faire jaillir un sens neuf ou, comme le dit Breton, « une lumière particulière, lumière de l'image ». Le surréalisme « tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie ». En réactualisant la dimension poétique de la peinture, le surréalisme se heurte à la question de la représentation du non-figurable et de l'indicible. » Source Wikipédia

PAGE 41 - 1) Voir page précédente page 39 - 2)

2) Voir page précédente page 39 - 3)

3) « [...] La rhétorique est d'abord l'art de l'éloquence. Elle a d'abord concerné la communication orale. La rhétorique traditionnelle comportait cinq parties : l'inventio (invention ; art de trouver des arguments et des procédés pour convaincre), la dispositio (disposition ; art d'exposer des arguments de manière ordonnée et efficace), l'elocutio (élocution ; art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments → style), l'actio (diction, gestes de l'orateur, etc.) et la memoria (procédés pour mémoriser le discours). La rhétorique a ensuite concerné la communication écrite et a désigné un ensemble de règles (formes fixes) destinées au discours. [...] Au-delà de cette définition générale, la rhétorique a connu au cours de son histoire une tension entre deux conceptions antagonistes, la rhétorique comme art de la persuasion et la rhétorique comme art de l'éloquence. » Source Wikipédia

PAGE 46 - 1) « Rochefort, appelée aussi Rochefort-sur-Mer, est une commune du sud-ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Rochefort est établie dans un méandre de la Charente, entièrement sur la rive droite du fleuve. C'est une « ville nouvelle » créée en 1666 pour y établir un chantier de construction pour la marine de guerre avec un arsenal maritime et militaire qui deviendra le principal du royaume. De ce passé prestigieux, Rochefort hérite d'un patrimoine urbain qui lui vaut d'être classée ville d'art et d'histoire. » Source Wikipédia

Notez parmi les endroits notables la Corderie Royale, le chantier de l'Hermione, le pont transbordeur, les ports et les jardins, ainsi que la place Colbert, connue principalement grâce au film « *Les demoiselles de Rochefort* », film musical français écrit et réalisé par

Jacques Demy, sorti en 1967, mettant en vedette Catherine Deneuve et Françoise Dorléac dans une comédie musicale composée par Michel Legrand.

Photo Cordierie Royale de Rochefort, L. Williamson, source Wikipédia

PAGE 46 - 2) Voir page précédente page 39 - 2)

PAGE 49 - 1) « La place du Tertre est située sur la butte Montmartre, dans le quartier de Clignancourt du 18e arrondissement de Paris, en France, à 130 m d'altitude. Place principale de l'ancien village de Montmartre et célèbre dans le monde entier pour ses artistes peintres et ses terrasses, de nombreux artistes y dressent leurs chevalets chaque jour pour les touristes. Elle est un des lieux de Paris les plus visités. » Source Wikipédia. Photos, à gauche, Place du Tertre de nuit P. Blaché ; à droite, artiste travaillant place du Tertre, Jami430, Source Wikipédia.

PAGE 57 - 1) « Clair de lune est une mélodie pour voix et piano de Claude Debussy composée en 1882 sur un poème de Paul Verlaine. » Source Wikipédia

PAGE 59 - 1) Voir note précédente page 57 - 1)

PAGE 60 - 1) Le flow. « L'expérience artistique apporte de nombreuses satisfactions. Les émotions positives permettent le développement de soi, mais aussi la réalisation d'une bonne performance. L'état de flow survient dans ce contexte mais ne se résume pas à une émotion positive, c'est plus que cela. Une bonne connaissance de cet état particulier qui contribue à une performance optimale peut permettre la mise en place des facteurs qui le font émerger.

L'état de flow correspond à un état psychologique optimal dans lequel une complète absorption dans la tâche conduit à des expériences positives de qualité. Dans ce sens, être dans un état de flow est différents d'être heureux puisqu'il faut éprouver de la joie, et donc être centré sur soi, à l'intérieur de soi, pour l'état de flow, il faut être centré sur la tâche. »

Source www.medecine-des-arts.com

Notez que le flow que j'utilise est similaire car la sensation est optimale et optimiste mais est aussi **différent** parce qu'il est entièrement centré vers l'extérieur.

PAGE 61 - 1) « Créé en 2005 par Karel Beer, Philippe Thieyre et Stéphane Maresse, Rochefort en Accords était un festival de musique, qui avait lieu à Rochefort en Charente-Maritime, le dernier week-end du mois d'août. Sa principale ambition et son originalité consistait à proposer des concerts qui se voulaient "imprévisibles et inattendus", basés sur des rencontres entre musiciens qui ne jouent pas systématiquement leur répertoire, de façon à obtenir des prestations uniques. Le festival s'articulait entre des "petites scènes" qui prennent place dans les lieux les plus atypiques et révélateurs du patrimoine de la ville pendant la journée et une "grande scène" le soir. À la suite du succès de la première édition, qui connaît un large écho dans la presse nationale, la charge du festival est confiée à la municipalité de Rochefort qui organisera les éditions suivantes jusqu'en 2015. » Source Wikipédia.

<https://www.youtube.com/@kareljbeer> Playlist : rochefort en accord festival clips

2) « Karel Beer est producteur et programmeur de spectacles, directeur de label et de studio d'enregistrement. Originaire d'Angleterre, DJ sur une station pirate à Birmingham puis à Paris comédien (doublage de films en anglais), journaliste (correspondant pour NME) et parolier. Producteur du groupe Bachdenkel, en tournée en France, Angleterre, Suisse et Belgique pendant 7 ans. Karel Beer crée en 1979, le label Initial Recording

Company (« IRC ») qui lui permet de produire ou sortir, entre autres, Jack Nitzsche, Danielle Dax, Irv Mowrey et Bernard Szajner. En 1986 Karel Beer s'installe à nouveau à Paris et ouvre son propre studio, spécialisé dans les bandes son pour des spectacles audiovisuels. En 1995, il crée la société Beer Necessities, destinée à la production & réalisation audio « The Sound Gallery » (Galerie d'art/studio située quai de Jemmapes Paris 10e), l'organisation de spectacles comiques en anglais « Laughing Matters » et l'organisation de concerts à la Java, L'Hôtel du Nord et le Café de la Danse.

Beer Necessities propose des spectacles où sont d'abord privilégiés l'acoustique et le rapport exceptionnel au public. Au fil des ans et des nombreuses collaborations avec ces musiciens exceptionnels, Karel Beer envisage un festival dans cette même ambiance, Festival Rochefort en Accords, reconnu par la presse et le public comme un festival unique en France. » Source <https://www.anythingmatters.com/>

3) « L'Art nouveau est un mouvement artistique de la fin du xixe et du début du xxe siècle qui s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes. Il met en avant les motifs floraux. » Source Wikipédia.

4) « Alfons Mucha, 1860-1939, est un affichiste, illustrateur, graphiste, peintre, architecte d'intérieur, décorateur et professeur d'art tchèque. Il est un représentant majeur du style Art nouveau. » Source Wikipédia.

« Les « femmes fleurs » emblématiques d'Alphonse Mucha » article de G Evin, S Pioda et D Sembaz, septembre 2018

« Chez Mucha, la femme est tout à la fois sensuelle et gaie, surprise dans des poses mutines, romantiques, lascives ou contemplatives. Enveloppée dans un décor floral foisonnant très stylisé, drapée dans des robes fluides ou des déshabillés de soie, la « femme Art nouveau » déploie sa chevelure ondulante, dont les volutes se marient si bien aux arabesques de Dame Nature. Figure allégorique, elle revêt tous les attributs de l'être idéal. » source <https://www.beauxarts.com>

PAGE 69 - 1) KJ Beer, The Sound Gallery et Rochefort en accords Voir notes page précédente 61 - 1) et 2)

2) Tati Mouzo, Breton <https://tatimouzo.com/> - Nemo et Jérôme Menasger sont des artistes de street-art souvent associés dans leurs projets. Nemo, Serge Faurie, 1947-2021 et <https://jeromemesnager.com/>

f28964160, huile sur Toile, Tati Mouzo
<https://tatimouzo.com/peintures/>

Le radeau de la meduse, peinture street art, Paris 10^e
Canal Saint Martin Jérôme Mesnager 2008

Façade de la (feu) **Sound Gallery**, quai de Jemmapes peinte par **Nemo** (Ombre noire, décors et animaux) et **Jérôme Mesnager** (Corps blanc)

Collection **Abreuvant Les Sillons**, peinture sur 78 tours, exposition vente **The Sound Gallery**, Jérôme Mesnager, NEMO, Tati Mouzo 2008

PAGE 80 - 1) « Mauro COCEANO, né en Italie, est compositeur, pianiste et chef d'orchestre. Il a composé la musique d'une trentaine de pièces de théâtre (Emma la Clown, Michèle Guigon, Pierre Trapet, Philippe Ferran, etc...) ainsi que la musique de près de 50 Ciné concerts allant du solo jusqu'à des formations de 20 musiciens (commandes ARTE, Forum des Images, Festival d'Anères, Musée d'Orsay, Festival D'Arras, Femis, etc ...) qui se sont produites dans de nombreuses salles en France et à l'étranger. Il dirige depuis 2006 l'ensemble « Unikum Swak » composé d'une quinzaine de musiciens. » Source <https://vieuxconflans.wordpress.com/>

Sutu que ti disì, ETNA 2006 chez Le Loup du Faubourg

PAGE 82 - 1) « Monique Serf, dite Barbara (ou Barbara Brodi à ses débuts), est une auteure-compositrice-interprète française, née le 9 juin 1930 à Paris 17e et morte le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Sa poésie, servie par l'harmonie de ses compositions et la finesse de ses interprétations, lui assure un public fidèle quarante ans durant. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques de la chanson française, notamment : Une petite cantate, Dis, quand reviendras-tu ?, Nantes, Göttingen, La Dame brune, L'Aigle noir, Marienbad ou encore Ma plus belle histoire d'amour. » Source Wikipédia.

PAGE 87 - 1) « Jorge Cafrune est né au sein d'une famille d'origine arabe puisque ses grands-parents étaient originaires de Syrie et du Liban. C'est la raison pour laquelle il a été surnommé Le Turc. Il a étudié à San Salvador de Jujuy, et a pris des cours de guitare. Sa famille a ensuite déménagé à Salta, où il a créé son premier groupe, nommé Las Voces de Huayra et enregistré son premier disque. Cafrune crée ensuite un nouveau groupe nommé Los cantores del Alba puis il décide de mener sa propre carrière en solitaire en 1960. Après des débuts difficiles, il parvient à se faire connaître. Il parcourt son pays en recueillant le folklore des gauchos qu'il contribue à faire connaître sur les scènes d'Argentine. Dans les années 1970, Jorge Cafrune passe plusieurs années en Espagne où il épouse Lourdes López Garzón. Il retourne en Argentine en 1977, alors que le pays est gouverné par le dictateur Jorge Rafael Videla. Lors d'un festival, son public lui demande une chanson alors interdite. Cafrune accepte de l'interpréter, en affirmant que "si [son] peuple [lui] demande cette chanson, [il] la lui chante". Il prend des risques pour sa vie. En 1978, voulant rendre hommage à José de San Martín, Cafrune entreprit une traversée à cheval où il fut renversé par une camionnette. Bien que cela n'ait jamais été prouvé, cet accident est en général considéré comme un attentat dû au régime militaire de l'époque. »

PAGE 95 - 1) « Fondée en 1986, Music'Halle est une association toulousaine dédiée à la transmission, la diffusion et au développement des musiques actuelles, que nous affectionnons particulièrement en les appelant « musiques vivaces » ! De la Pratique Amateur à la Formation Professionnelle. » Source <https://www.music-halle.com/>

PAGE 106 - 1) « Perchée sur son éperon rocheux, Lauzerte surplombe les vallées de la Barguelonne et du Lendou. Cette bastide exemplaire d'architecture médiévale organise ses maisons autour de la Place des Cornières et de l'église St Barthélemy. Demeures gothiques et Renaissance jalonnent les rues de la cité jusqu'aux abords des remparts, offrant de magnifiques panoramas sur la campagne alentour. Lauzerte, dont l'étymologie signifie « lumière, lieu éclairé », apparaît de loin aux pèlerins arpentant la Via Podiensis, et marque l'entrée dans le département de Tarn-et-Garonne. » Source, dont vue aérienne page suivante, CD82-Guide-du-marcheur-2023 Office de tourisme du tarn et garonne

2) « Le puits de Café concerts et lieu d'expositions ouvert toute l'année depuis 1997, cinéma hebdomadaire d'octobre à avril et concerts le weekend. Soirée scène ouverte et jeux tous les vendredis. Billard, babyfoot, fléchettes et quelques jeux sont à votre disposition. L'endroit est aussi un lieu de culture vivante avec de nombreuses expositions et les jeudis en basse saison, la projection de films estampillés art et essai avec l'association Quercimages. » <https://www.quercy-sud-ouest.com/>

3) L'artiste Jacques Buchholtz (1943-1998) a une solide formation. Après être passé par l'école des arts appliqués, puis dans l'atelier Met de Penninghen et Jacques d'Andon, il intègre l'école nationale supérieur des métiers d'art. En 1972, il installe son atelier de céramique et de sculpture dans le Tarn-et-Garonne, et devient membre de l'Académie internationale de la céramique. Sa production jugée « originale, contemporaine et élégante » s'organise autour de trois groupes, les tapis (ensembles de carreaux), les pirogues (vastes installations), et enfin les villages miniatures comme le bas-relief Village perché, ou Le village qui traduit son goût pour l'architecture et la matière. Son œuvre est ponctuée de créations où l'architecture tient une place importante, par les traces laissées dans la matière ou plus explicite encore, par l'objet représenté. Décédé accidentellement en 1998 à l'âge de 55 ans, il laisse une œuvre inachevée. Source <https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/> Source image bas, sculpture village perché, <https://www.purefrance.com/>

PAGE 109 - 1) « [Christian Ritter] suit depuis 1995 un cheminement créatif ancré dans son attirance pour le bois dont il travaille les différentes essences, veines et couleurs. Épris de liberté des formes, il a choisi la sculpture en ronde bosse, et s'exprime à travers une figuration libre empreinte de poésie, entre réalisme et abstraction, laissant libre l'imagination du spectateur. Des nus pudiques et dignes côtoient des silhouettes dont l'apparente simplicité cache une force intérieure palpable. Un paisible pèlerin en bronze renoue avec le sens profond des choses. » Source <https://christian-ritter.logistef.fr/>

PAGE 125 - 1) « Le Thoronet est d'abord un village typique de la vallée de l'Argens. Le paysage est celui de la Provence calcaire, avec sa garrigue plantée de chênes verts, de romarin, de thym et d'oliviers qui ondulent sous la brise. Treize hameaux qui sont disséminés dans des vallons sauvages, donnent l'occasion de belles balades faciles sur des chemins ruraux balisés. » Source <https://www.coeurduvartourisme.com/>

« L'abbaye du Thoronet est une abbaye cistercienne [qui] fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840. » Source Wikipédia

PAGE 126 - 1) Les Nuits Blanches du Thoronet, festival de musique ayant lieu fin juillet au Thoronet. « Créé, en 1998 au vieux village du Cagnet des Maures, dans le Var. Depuis 2009 nous avons changé de site et nous sommes à présent dans le petit village du Thoronet au nord du Cagnet. » Cette manifestation populaire permet de créer un lien social à travers les Musiques Actuelles en essayant de dégager à l'issue des concerts une aide financière pour soutenir des projets humanitaires au Burkina Faso. » Source <https://www.lesnuitsblanches.org/> Source Photo JP Bererd

2) Sylvie Gagnepain : « J'ai travaillé en dessins animés sur Woolmark (par goût), pour mon diplôme ARTS DECORATIFS en 1983 (villa Arson) à Nice / D.N.S.E.P communication audio-visuelle, " idées " de publicités courtes, humoristiques, (avec 30 ans d'avance, dans l'air du temps, actuellement) et fus remarquée par Paul Grimaud "Le roi & l'oiseau"/ dessin animé, Paris (France). Avec ce même travail innovant, de dix minutes pour une dizaines de spots environ, j'ai également eu une proposition à Paris en 1983, chez les éditions D.I.C. (Inspecteur gadget), mi-temps pour moi /mi-temps pour eux, payé plein temps. » Source LinkedIn – Sylvie Gagnepain

« L'atelier de Sylvie Gagnepain est situé au coeur du village, où elle manie l'humour et la dérision au travers de ses caricatures. Son talent s'exprime également dans la fresque qui décore notre cave viticole et sur d'autres œuvres. » Source <https://www.tourisme-lethoronet.com/>

3) « Le Festival de Néoules est un festival bénévole de musique organisé par l'association « Châteauloin Chemins Pluriels ». Créé en 1991, c'est le plus ancien festival de musiques actuelles du Var en France. Le festival, qui se déroule chaque année sur trois jours et exceptionnellement sur quatre jours tous les cinq ans, rassemble environ 2 500 festivaliers chaque soir autour des musiques actuelles. » Source Wikipédia

PAGE 144 - 1) « Pablo Ruiz Picasso, né le 25 octobre 1881 à Malaga (Andalousie, Espagne) et mort le 8 avril 1973 à Mougins (Alpes-Maritimes, France), est un peintre, dessinateur, sculpteur et graveur espagnol² ayant passé l'essentiel de sa vie en France. Artiste utilisant tous les supports pour son travail, il est considéré comme l'un des fondateurs du cubisme avec Georges Braque et un compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du xxe siècle, tant par ses apports techniques et formels que par ses prises de positions politiques. Il a produit près de 50 000 œuvres dont 1 885 tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapisseries,

150 carnets de croquis et 30 000 estampes (gravures, lithographies, etc.)³. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent le proto-cubiste *Les Demoiselles d'Avignon* (1907) et *Guernica* (1937), une représentation dramatique du bombardement de Guernica du 26 avril 1937 pendant la guerre civile espagnole. » Source Wikipédia

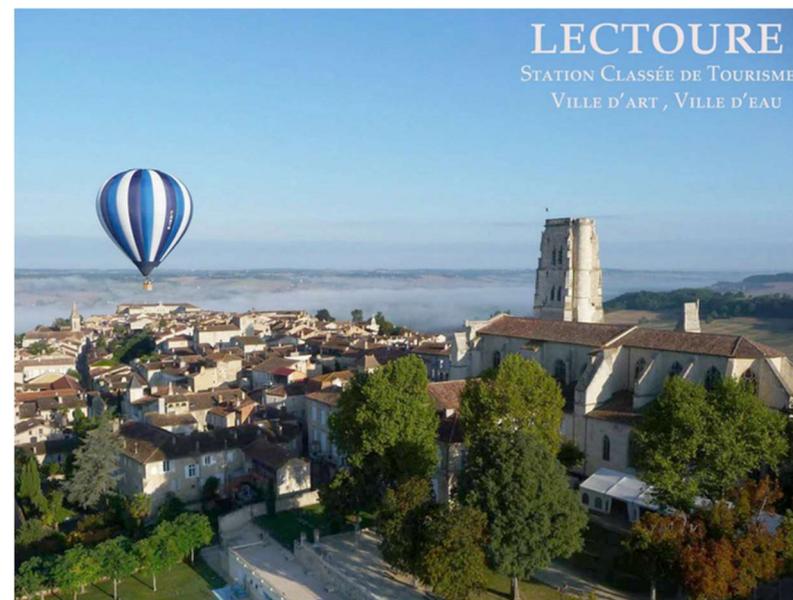
PAGE 151 - 1) « Les attentats du 13 novembre 2015 en France sont une série de fusillades et d'attaques-suicides perpétrées dans la soirée à Paris et dans sa périphérie. Le bilan officiel des victimes fait état de 130 morts et de 413 blessés hospitalisés, dont 99 en situation d'urgence absolue. [...] Lieux : Saint-Denis, aux abords du Stade de France ; Paris, dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements, terrasses de cafés et de restaurants ; salle de spectacle du Bataclan (également dans le 11e arrondissement de Paris). » Source Wikipédia

2) « L'attentat du 14 juillet 2016 à Nice est une attaque terroriste au camion-bélier, qui s'est déroulée à Nice (Alpes-Maritimes, France) dans la soirée du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. » Source Wikipédia

PAGE 175 - 1) « Lectoure (en gascon graphie classique, Leitora) est une commune française située dans le nord du département du Gers en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans la Lomagne, une ancienne circonscription de la province de Gascogne ayant titre de vicomté, surnommée « Toscane française ». [...] Le patrimoine architectural de la commune comprend dix immeubles protégés au titre des monuments historiques : la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, classée en 1912, la fontaine Diane, inscrite en 1925, la tour du Bourreau, inscrite en 1947, l'hôtel Ducasse, inscrit en 1959, l'hôtel de Bastard-Castaing, inscrit en 1984, la chapelle des Carmélites, inscrite en 1996, le couvent des Cordeliers, inscrit en 1999, la tannerie royale, inscrite en 2006 et classé en 2018, l'hôtel de ville, inscrit en 2016, le château des comtes d'Armagnac et l'ancien hôpital, inscrits en 2016, et le monument aux morts, inscrit en 2018. » Source Wikipédia

Photo extraite du livre « En Pays de Gascogne » 2010 de Matthew Weinreb (Photographies), Isabelle Souriment (Photographies). Matthew Weinreb est un photographe internationalement connu. Il a reçu plusieurs prix pour ses œuvres photographiques de paysages et d'architectures et huit volumes de ses images ont été édités à travers le monde. Il vient de mettre en place une école de photographie dans le Gers (lehameauimaginaire.com). Isabelle Souriment, photographe depuis plus de vingt ans, débute sa carrière en Angleterre où elle confectionne le catalogue d'art pour Christie's tout en travaillant pour la presse. Ses productions ont été exposées à Londres,

Bruxelles ou encore Berlin et en France. Depuis elle reçoit plusieurs prix. Son approche individuelle lui a permis de traverser plusieurs genres photographiques et artistiques. Elle exposera cette année à l'Été photographique de Lectoure.

PAGE 191 - 1) « Le Petit Prince est une œuvre de langue française, la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry. Publié en 1943 à New York simultanément à sa traduction anglaise¹, c'est une œuvre poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Traduit en cinq cent trente-cinq langues et dialectes différents, Le Petit Prince est l'ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Le langage, simple et dépouillé, parce qu'il est destiné à être compris par des enfants, est en réalité pour le narrateur le véhicule privilégié d'une conception symbolique de la vie. Chaque chapitre relate une rencontre du petit prince qui laisse celui-ci perplexe, par rapport aux comportements absurdes des « grandes personnes ». Ces différentes rencontres peuvent être lues comme une allégorie. Les aquarelles font partie du texte et participent à cette pureté du langage : dépouillement et profondeur sont les qualités maîtresses de l'œuvre. On peut y lire une invitation de l'auteur à retrouver l'enfant en soi, car « toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. (Mais peu d'entre elles s'en souviennent.) ». L'ouvrage est dédié à Léon Werth, mais « quand il était petit garçon ». » Source Wikipédia

PAGE 212 1) « L'institut supérieur des arts et du design de Toulouse¹ (isdaT) est un établissement public de coopération culturelle qui résulte du regroupement de deux écoles : l'École supérieure des Beaux-Arts de Toulouse, académie royale fondée au milieu du XVIIIe siècle, et le Centre d'études supérieures musique et danse fondé en 1993 par l'État et la Ville de Toulouse. L'isdaT fait partie des 45 membres de l'Association nationale des écoles supérieures d'art², et des Pôles supérieurs habilités par le ministère de la Culture. L'isdaT forme des artistes, créatrices et créateurs dans plusieurs domaines, faisant de cet établissement d'enseignement supérieur public un lieu unique en France de dialogue artistique et pédagogique. Les futur-es auteur-trices, interprètes et enseignant-es trouveront à l'isdaT des cursus spécialisés en musique, danse, design, design graphique et arts plastiques, dans un équilibre entre pratique et mise en contexte culturelle et théorique, permettant ainsi aux étudiant-es d'être outillé-es pour s'épanouir et s'insérer dans la vie professionnelle et sociale » Source Wikipédia

REMERCIEMENTS

A l'ISDAT, Naïg et Anthea pour leur accompagnement dans la création de cet ouvrage.

A Aurélie Gallina, sellerie de la gare, pour les couvertures en cuir et DuckPrint
Lectoure pour l'impression.

A toutes les rencontres que j'ai pu faire ces 25 dernières années, qui ont nourri et
encouragé la création.