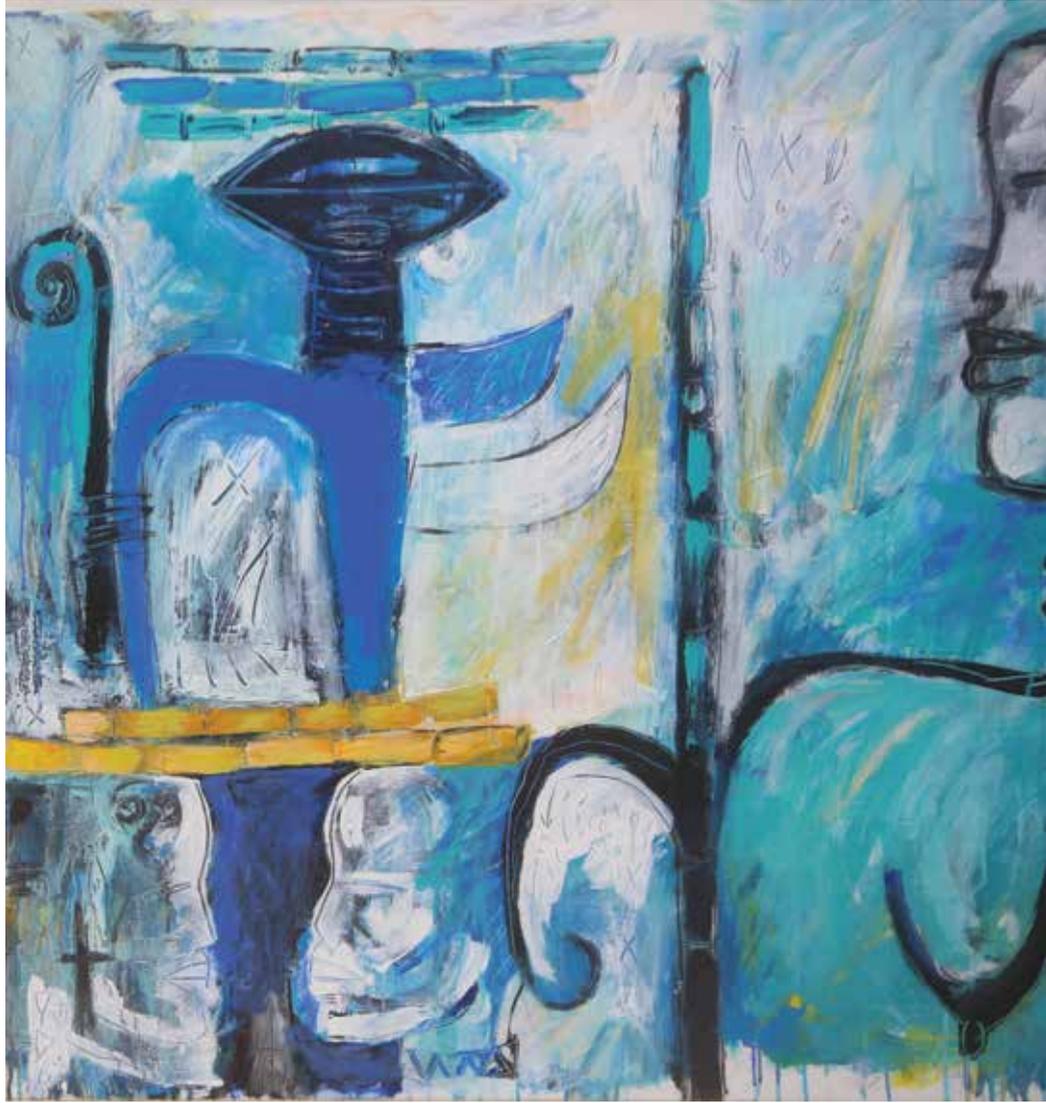

« Unité - Multiple » (La Caraïbe qui nous unit)

EXPOSITION 8 avril - 18 mai 2019 | Tropiques Atrium Scène nationale | Galerie André Arsenec
Alain Dumbardon

tropiques · ATRIUM
SCÈNE NATIONALE

« Unité - Multiple »

(La Caraïbe qui nous unit)

Alain Dumbardon

Alain Dumbardon nous propose une exposition qui réunit un ensemble de peintures, de sculptures objets soudés et de sculptures objets céramiques.

Unité Multiple se sont des tableaux acrylique sur toile ou sur papier qui, conçus séparément, un à la suite de l'autre ont trouvé ou retrouvé une autre unité une fois rassemblés. D'un point de vue plastique le tableau seul est UN et fonctionne comme tel, mais l'artiste a tenté de réunir en un seul ensemble plusieurs toiles (jusqu'à 40 pièces) et l'unité plastique ne s'en trouvait pas altérée, ces multiples ne se contredisaient pas ; cela peut s'expliquer par l'unité du discours d'un tableau à l'autre, par la maturité artistique ou par la cohésion du contenu et de la forme

Au niveau de la monstration sont mis en évidence, côte à côte des unités « œuvres seules » et des multiples unités « œuvres regroupées » un peu pour appuyer cette démarche et montrer qu'il y a un point commun entre le tout et l'unité.

Unité, diversité, multiple, le rapprochement avec mon aire géographique me paraissait évident ; La Caraïbe formée d'unités, d'entités propres peut être multiple avec tant de pays qui sont unis et nous unissent par la préhistoire, l'histoire et la Culture.

J'ai mis en évidence au niveau du volume un élément bien présent dans mon travail pictural depuis des années : le coutelas, outil commun à toute la Caraïbe avec une même histoire.

Dans cette proposition j'ai fait un clin d'œil à Nicolás Guillén, poète cubain, avec son poème « Son pour enfants antillais »... *anda anda el barco de papel sin timonel.* une poésie de la rencontre pour les caribéens... J'ai donné au coutelas l'apparence de canot, de gommier... Un peu pour démystifier l'idée que se font certains de cet outil. Ce travail prend encore plus de sens dans la mesure où il est fait avec des coutelas de plusieurs pays en une sorte de rencontre caribéenne.

ALAIN DUMBARDON
« VERS LA RENCONTRE N°1 », 2018
Céramique, cauris & plumes

L'autre proposition est faite à partir d'objets céramique symbolisant la tortue qui transporte des plumes de couleurs, des cauris, des épines de fromager, des morceaux de miroir... autant d'éléments à haute valeur symbolique et mythique dans la Caraïbe. La tortue elle-même très présente dans la mythologie amérindienne peut être ce lien qui favorise l'union de nos pays caribéens.

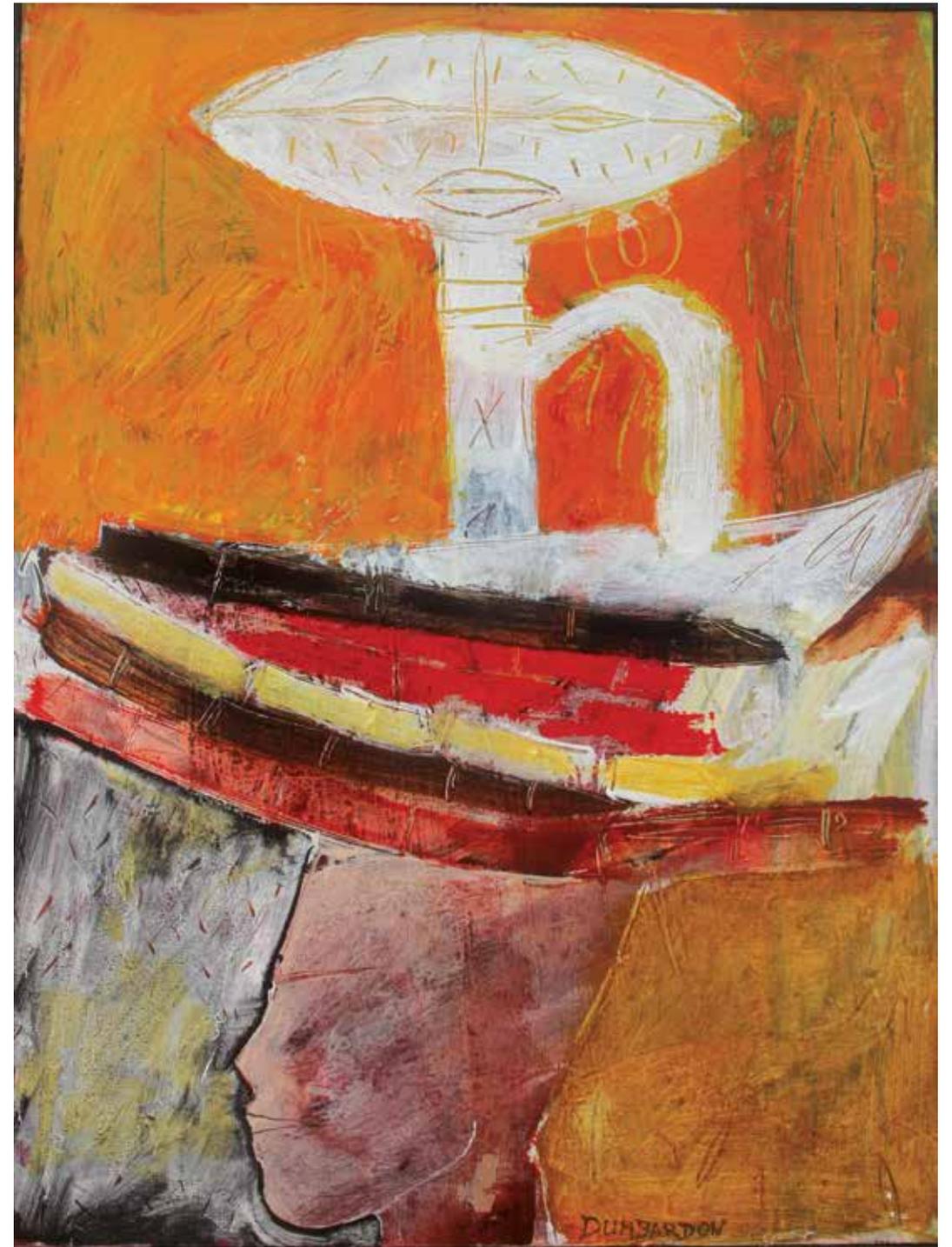
ALAIN DUMBARDON
« VERS LA RENCONTRE N°2 », 2018
Céramique, cauris & épines de fromager

ALAIN DUMBARDON
« VERS LA RENCONTRE N°3 », 2018
Céramique, branche de fromager avec épines, plumes & cauris

ALAIN DUMBARDON
« PÊCHE CHASSE ? », 2019
Acrylique sur papier _ 60 x 30 cm

ALAIN DUMBARDON
« PORTEUR », 2019
Acrylique sur toile _ 61 x 41 cm

Alain Dumbardon assimile sur la toile, avec pertinence, sa culture martiniquaise, caribéenne et les références occidentales de sa formation artistique. Son œuvre nous fait ainsi pénétrer un univers haut en couleur, peuplé de silhouettes, gravé de signes, rythmé d'objets usuels ou rituels... autant de traces d'une culture ancestrale, d'une histoire douloureuse, d'un peuple fier de ses racines, au carrefour de civilisations assimilées au fil du temps.

« Archéologue de la mémoire », passeur de l'histoire, peintre de l'empreinte Alain Dumbardon poursuit une quête nécessaire, riche de sens, laissant déjà la trace de son œuvre comme témoignage d'une fierté et d'une dignité sereines porteuses d'espoir dans un avenir apaisé et bâtisseur.

ALAIN DUMBARDON
« PORTRAITS », 2019
Acrylique sur papier _ 61 x 42 cm

...D'autre part, le jeu subtil des teintes, les effets de superposition de matière grattée, scarifiée, retravaillée (l'artiste avoue revenir fréquemment, ajouter sans cesse à la toile, même « achevée ») et la ronde des figures-créatures qui peuplent les toiles sont aussi pour beaucoup dans la sensation qu'on est là en présence d'un monde vivant, organique, ayant sa propre histoire.

Une histoire qui semble remonter aux origines de l'humanité. La peinture de Dumbardon ressuscite un passé intact, où les masques et autres guerriers debouts sont les garants de l'harmonie du monde et les incarnations de valeurs tutélaires. Ceci sans tentation passéiste ni sectaire puisqu'il s'agit bien là de racines afro-caribéennes, au-delà c'est un langage universel qui s'élabore à travers signes et symboles.

La faune stylisée, lézards, poissons, bovins, à la poésie brute et mystérieuse des dessins des premiers hommes. Les objets eux, fourches ou boucliers, évoquent fonctions et besoins dans un monde agraire et guerrier, où l'homme a pourtant sa place, sans violence. Les figures elles-mêmes, masques primitifs chargés d'émotion et de vie, parlent droit au cœur. L'ensemble est un univers, « réconcilié », une cosmogonie harmonieuse, où chaque élément participe à l'histoire qui s'écrit ; c'est d'ailleurs dans son travail sur le signe et l'empreinte que « l'écriture » picturale de Dumbardon trouve sa plus belle expression : métaphore d'une quête personnelle qui vise la sincérité et derrière l'apparence, le sens premier des choses, sa peinture a l'art de mettre en relief, derrière l'accumulation des fragments, la vérité d'un tout.

Comme un livre qu'on déchiffre, la toile est souvent chez lui un palimpseste, inscrivant l'existence humaine dans la densité du vécu et dans le temps qui passe. Sérénité et force y coexistent sans heurt, exaltant le pouvoir d'éclairer d'un passé recomposé et consolateur porteur des espoirs de la confraternité.

ALAIN DUMBARDON
« ÉLÉMENT CULTUREL », DÉTAIL, 2019
Acrylique sur toile _ 54 x 65 cm

La couleur chez Dumbardon est un formidable vecteur qui nous projette immédiatement au cœur d'un autre univers. Un univers plastique dont la géographie s'inscrit complètement dans la tradition esthétique caribéenne et plus largement dans celle des arts dits primitifs. Bidimensionnel, l'espace se délimite et se déploie simultanément dans la tension entre le vertical et l'horizontal. Instruments, objets, armes si souvent présents en larges traits noirs ou foncés, avant de figurer l'utilitaire et d'évoquer la main humaine, servent ici à la fois de limites et d'indicateurs de dynamique : limites car ils définissent à l'intérieur de la toile des zones de lectures distinctes les unes des autres ; indicateurs de dynamique car ils impulsent un sens au regard et créent le mouvement d'ensemble.

ALAIN DUMBARDON
« UNITÉ MULTIPLE N°1 - FOUILLE », 2019
Acrylique sur toile

Dumbardon reste fidèle à sa démarche axée sur le signe, la trace, l'empreinte, une méthode de travail qui va dans le sens de l'interrogation à la mémoire...

Recouvrir le support de plusieurs couches de peinture, retravailler d'anciennes toiles - la peinture originelle subsistant partiellement sous la seconde (transparence) -, superposer, gratter, révéler de nouvelles formes. Dans cette pratique, il y a comme une quête de la mémoire enfouie. Redécouvrir ou découvrir comme l'archéologue... aller au plus profond de nous-mêmes...

Que dire de ces ensembles reliés, attachés, référence au geste de l'amarreuse de cannes à sucre ou du pêcheur liant sa nasse ? De ces croix, signes + et autres croisements qui peuplent la surface de mes tableaux ? Ce sont là aussi des signes « pulsions » incisifs, hérités d'une recherche sur les *katchimen*, carrefours légendaires à haute connotation mythique la Martinique n'est-elle pas un carrefour de civilisations...

ALAIN DUMBARDON
« UNITÉ MULTIPLE N°2 - TRACES », 2019
Acrylique sur toile _ 140 x 120 cm

Toujours fidèle à la symphonie de la couleur et du mot, Alain Dumbardon poursuit un travail de tissage d'énoncés qui palpitent de vie et débordent de clarté tout en restant exempts d'angoisse. Il nous fait traverser un jardin extraordinaire peuplé de rêves où la joie demeure dans une résonance musicale dont les partitions semblent sortir de la palette du peintre.

ALAIN DUMBARDON
« PORTER - TRANSPORTER - SUPPORTER », 2019
Acrylique sur toile _ 20 x 20 cm

ALAIN DUMBARDON
« UNITÉ MULTIPLE N°3 - EMPREINTES », 2019
Acrylique sur toile _ 60 x 80 cm

Un son para niños antillanos

Nicolás Guillén - 1977

Por el Mar de las Antillas
anda un barco de papel
anda y anda el barco barco,
Sin timonel.

De la Habana a Portobelo,
de Jamaica a Trinidad,
anda y anda al barco barco,
Sin capitán.

Una negra va en la popa
va en la proa un español :
Anda y anda el barco barco,
con ellos dos.

Pasan islas, islas, islas,
muchas islas, siempre mas ;
anda y anda el barco barco,
sin descansar.

Un cañón de chocolate
contra el barco disparo,
y un cañón de azúcar, zúcar,
le contestó.

¡Ay, mi barco marinero,
con su casco de papel !
¡Ay, mi barco negro y blanco
sin timonel !

Alla va la negra negra
junto junto al español ;
anda y anda al barco barco
con ellos dos.

Une chanson pour les enfants antillais

Nicolás Guillén - 1977

Voguant sur la Mer des Antilles
avance un bateau de papier
le bateau avance, avance,
sans timonier.

De La Havane à Portobelo,
de Jamaïque à Trinidad,
le bateau avance, avance,
sans capitaine.

Une négresse est à la poupe
à la proue est un espagnol :
le bateau avance, avance,
avec eux.

Passent des îles et des îles,
des îles et puis d'autres îles ;
le bateau avance, avance,
sans repos.

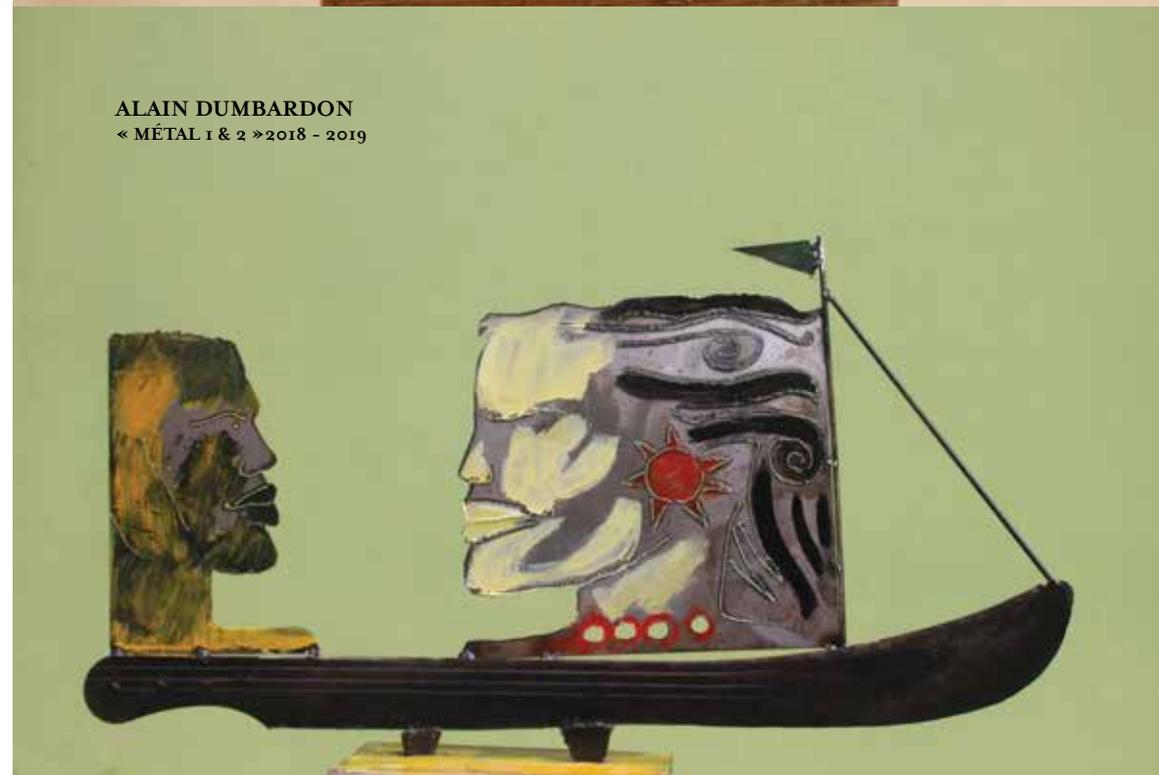
Un canon tout en chocolat
a tiré contre le bateau,
qui de son canon tout en sucre,
a répondu.

Ah ! mon bateau filant sur l'eau
avec sa coque de papier !
Ah ! mon bateau tout noir et blanc,
sans timonier !

Sur le bateau va la négresse
et l'espagnol
le bateau avance, avance
avec eux.

ALAIN DUMBARDON
« MÉTAL 1 & 2 » 2018 - 2019

ALAIN DUMBARDON
« MÉTAL 3 & 4 » 2018 - 2019

ALAIN DUMBARDON
« ÉLÉMENT CULTUREL », 2019
Acrylique sur toile _ 54 X 65 cm

Alain Dumbardon

Formations _ Diplômes

- 1968 *Centre Municipal des Beaux-Arts Fort-de-France*, Martinique
1970 *École Nationale Supérieure des Beaux-Arts Paris*, France
Diplôme Supérieur d'Arts Plastiques

Expositions individuelles _ (sélection)

- 2018 *Quinta Dominica*, Saint-Domingue
2017 *Salle Lumina Sophie*, Martinique
2016 *Galerie Toutkoulé Trois-Îlets*, Martinique
2013 *Fondation Clément*, Martinique
2011 *Alliance Française de Guayaquil*, Équateur
2011 *Atrium La Véranda*, Martinique
2009 *Atrium Galerie Arsenec*, Martinique
2008 *Alliance Française de Quito*, Équateur
2006 *Fondation Clément*, Martinique
2005 *Bibliothèque Schœlcher*, Martinique
Alliance Française de Santiago, Cuba
2004 *Villa Chanteclerc*, Martinique
2003 *Aéroports de Paris-Orly-Sud*, France
Alliance Française Guayaquil, Équateur
Centre des Arts Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
2002 *Institut Français de Hambourg*, Allemagne
2001 *4e Biennale de la Caraïbe*, Saint-Domingue
2000 *Distillerie Dillon*, Martinique
Museo de las Americas, Puerto Rico
Institut Français de Lisbonne, Portugal
1999 *Galerie Bernanos - Paris*, France
1998 *Institut Régional d'Art Visuel*, Martinique
Fondation Guayasamin, Quito, Équateur
1997 *Casa de Francia*, Saint-Domingue
Galerie d'Art de Matane Québec, Canada
Centre Culturel Fond-St-Jacques, Martinique
Château de la forêt Livry-Gargan, France
Casa de Bastidas, Saint-Domingue
Mairie de Sainte-Luce, Martinique
1996 *Centro de Bellas-Artes Maracaïbo*, Vénézuela
1995 *Galerie Khokho René-Corail*, Martinique
1994 *Galerie L'Homme*, Paris
1993 *Maison de la Culture*, Lamentin, Martinique
1969 *C.M.B.A.*, Fort-de-France, Martinique

Expositions Collectives _ (sélection)

- 2012 *Festival del Caribe Santiago*, Cuba
2010 *VII bienal de Arte Suba*, Bogota, Colombie
2010 *FLARTE*, Saint-Domingue
2005 *MAC*, Marin, Martinique
2004 *Kunst in Ahoy Rotterdam*, Pays Bas
2002 *Natif ART*, Gosier, Guadeloupe
Galerie von Loeper Hambourg, Allemagne
2001 *Biennale de Sharjah*, Émirats Arabes Unis
2000 *G.M.A.C.*, Bruxelles, Belgique
Salon des Artistes d'Outre-Mer, Paris, France
1997 *Galerie Subito*, Martinique
Salon de MAI, Paris, France
5e Salon de Dessin, Saint-Domingue
Museum Für Völkerkunde Hamburg, Allemagne
Transafrican Art Museum of Art de Orlando, USA
Museo del Hombre, Saint-Domingue
1996 *Künstler der Französischen Antillen*, Hambourg, Allemagne
Casa de Francia, Saint-Domingue
Galerie Typic Design, Côte d'Ivoire
Indigo 96, Gosier, Guadeloupe
1993 *Indigo 93*, Gosier, Guadeloupe
Art de la Caraïbe, Hanovre, Allemagne
1990 *Concours Expo Mandela*, Fort-de-France, Martinique
1971 *Galerie St Honoré*, Paris, France
1970 *Premier Salon de la Jeune Peinture Martiniquaise*, Fort-de-France, Martinique

Collections publiques

- Collectivité Territoriale de Martinique*
Centre des Arts de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Museo de Las Américas, Puerto Rico
Fondation Guayasamin, Quito, Équateur
Museo casa de Bastidas, Saint-Domingue

Achevé d'imprimer

Conception graphique L'atelier - Agnès Brézéphin-Coulmin _ graphisme & typographie

Impression 1 000 exemplaires sur les presses de Caraïb Ediprint _ Mars 2019

tropiques

· ATRIUM

SCÈNE NATIONALE

6 rue Jacques Cazotte
97 200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 70 79 29

www.tropiques-atrium.fr

