

QUI EST-IL ?

Jean-Michel Basquiat est un des artistes majeurs de la scène artistique du XXème siècle. Originaire de Porto Rico et d'Haïti, c'est un enfant précoce qui quitte l'école avant la fin de sa scolarité. Il passe son temps à dessiner et visite régulièrement avec sa mère de nombreux musées à New-York où il contemple Rembrandt, le Caravage, Cézanne, Monet, Pollock, Matisse et Picasso. À l'âge de 7 ans, il se fait renverser par une voiture alors qu'il joue au ballon dans la rue. Il passe de longs mois alité à l'hôpital, sa mère lui offre le manuel Gray's Anatomy Book dont il étudie minutieusement les planches d'anatomie. Il a alors une certitude : il deviendra célèbre.

À partir de toutes ces influences, il découvre le milieu de l'underground, se lie avec des graffeurs et abandonne ses études. Basquiat prend alors le pseudonyme de SAMO© (pour « *Same Old Shit* ») et tague dans les rues de Manhattan en compagnie du graffeur Al Diaz. Il débute par les rues, le métro et **les nouveaux territoires de la contre-culture**, pour finir sur les murs des galeries les plus établies.

Dans les années 1970, il devient une figure de l'East Village. Il travaille de manière individuelle ou en collectif, fonde le groupe de rock Gray. Durant cette période, il rencontre **Andy Warhol**, le maître du Pop Art. Ils deviendront très amis allant jusqu'à travailler et exposer ensemble. L'artiste fait sensation en imposant **une peinture révolutionnaire, expressive et figurative**. Il reprend les grands peintres qu'il a vus mais il est aussi animé par la volonté de repartir de zéro : la figure humaine apparaît émaciée, affublée d'un masque, imprégnée de noir et de couleurs primaires, souvent réduite à l'image d'un squelette et portant parfois en elle les traces visibles d'une Afrique symbolique ou rêvée.

À travers ses œuvres, Basquiat montre **les problèmes sociétaux**, affirme un **discours identitaire**, reflétant les révoltes pour les droits civiques des afro-américains. Ses dessins et peintures sont le fruit d'un métissage vécu et affirmé, mélangeant avec jubilation des **références issues de l'histoire de l'art et des cultures populaires** qui puisent dans le quotidien américain autant que dans ses racines africaines ou caribéennes. Il offre ainsi la promesse de nouveaux espaces de représentation sensibles, dans lesquels s'accomplit le projet moderniste d'**effacement des frontières entre arts majeurs et arts mineurs**, entre matériaux nobles et triviaux, entre artistes autorisés et exclus.

Par ailleurs, l'absence des artistes noirs apparaît avec une douloureuse évidence, alors que le sport ou la musique ont déjà vu naître des personnages d'origine afro-américaines tels Mohamed Ali ou Charlie Parker ; aussi se considère-t-il à juste titre comme le premier artiste noir dont les œuvres investissent les plus grandes institutions ou les manifestations artistiques de premier plan.

En 1988, Basquiat expose à la Galerie Yvon Lambert à Paris. Il s'éteindra la même année d'une overdose, à l'âge de 27 ans.

FOCUS SUR UNE OEUVRE

Jean-Michel Basquiat, *She Installs Confidence and Picks Up his Brain Like a Salad*, 1988

- **Un support brut** : En français, «*elle instaure la confiance et grignotte son cerveau comme une salade* » est une œuvre réalisée en 1988 sur une grande palissade en bois, récupérée dans la rue, à New-York, peu avant son exposition à Paris à la galerie d'Yvon Lambert. Avec cette œuvre, Basquiat démontre une urgence de peindre sur n'importe quelle surface.
- **Une violente expressivité** : Yvon Lambert a été tout de suite marqué par la violence qui s'en dégageait mais également l'utilisation des couleurs de manière brute. À gauche, le personnage à l'aspect primitif et enfantin tend ses bras vers un idéal abstrait, matérialisé par un ensemble de tâches.
- **Un message incisif** : Traduit comme un autoportrait, cette œuvre nous fait ressentir le mal-être du peintre.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Primaire

- Exprimer ses émotions
- Synthétisation et schématisation de la figure
- Les mots comme dessin
- Utiliser des objets de la vie quotidienne comme support
- Se raconter en grand format
- Mélanger les techniques (collage, peinture, dessin)

Secondaire

- Une œuvre ancrée au cœur d'une réalité sociale et politique
- La culture populaire au cœur de l'œuvre - le métissage des cultures
- Une œuvre d'art réalisée dans l'espace public peut-elle être déplacée dans les musées ? L'œuvre et ses questions de monstration
- Les mots comme matière picturale

LES RESSOURCES ANNEXES

- ○ Le film sur la vie de Jean Michel Basquiat de Julian Schnabel.
- ○ Le documentaire Arte « Jean Michel Basquiat – La rage créative »
- 🎧 Le podcast France culture «*Toute une vie : Jean-Michel Basquiat*»
- 🎧 Un album de son groupe de musique : Gray – Shades of...
- 🎧 Écouter un commentaire audio **adulte**.
- 🎧 Écouter un commentaire audio **jeune public**.

les mots clefs

Contre-culture
Expressionnisme abstrait
Culture afro-américaine
Répertoire formel
la ville comme espace de création

les mots de l'artiste

« Je ne suis pas un artiste noir. Je suis un artiste. »

« Je commence une image et je la termine. Je ne pense pas à l'art quand je travaille. J'essaie de penser à la vie. »

« Ce n'est pas qui vous êtes qui vous retient, c'est ce que vous pensez ne pas être. »