Entrar en materia

Cita audio: Patris. G. Favory, L. (directores) y Schaeffer, P. (colaborador) (1962). *Selfportrait of Jean Dubuffet*. Paris, Francia: ORTF Research Department and Films Braunberger - INA & Films de la Pleiade

Cita audio: Jean Dubuffet (2012). Bal des leurres (extract of poem, record on january 10, 1973). Experiénces Musicales De Jean Dubuffet. [CD]. Berlin: Rumpsti Pumsti

Jean Dubuffet es uno de los artistas fundamentales de la segunda mitad del siglo XX.

Para Dubuffet, el arte y la creatividad están ligados a la emoción, al placer y a una especie de estado de embriaguez, casi alucinógeno. Ésta concepción del arte y la creatividad, la desarrolló a lo largo de su vida como artista visual -destacando especialmente en el campo de la pintura-, como teórico del arte, como coleccionista e incluso -faceta que no es muy conocida- como músico.

Cómo teórico produjo una considerable cantidad de trabajo escrito durante su carrera, inscrito en un contexto europeo de posguerra y un clima de vanguardia. Sus escritos no sólo muestran el posicionamiento del artista sobre su propia obra de arte, sino que aborda cuestiones más amplias de la historia del arte que siguen apareciendo en el debate contemporáneo como el cuestionamiento de qué es

Fecha: 02/06/2020

Realización: Agnès Pe

Agradecimientos: Ray S. por ponerle voz a Dubuffet, a Lola Barrera por compartir las experiencias de Debajo del Sombrero y a Ana Padilla por intervenir en la cápsula. Dedicado al artista y performer Alberto de Torres.

Licencia: Creative Commons by-nc-sa 4.0

y que no es arte o abordar los límites del arte y la naturaleza de la actividad artística.

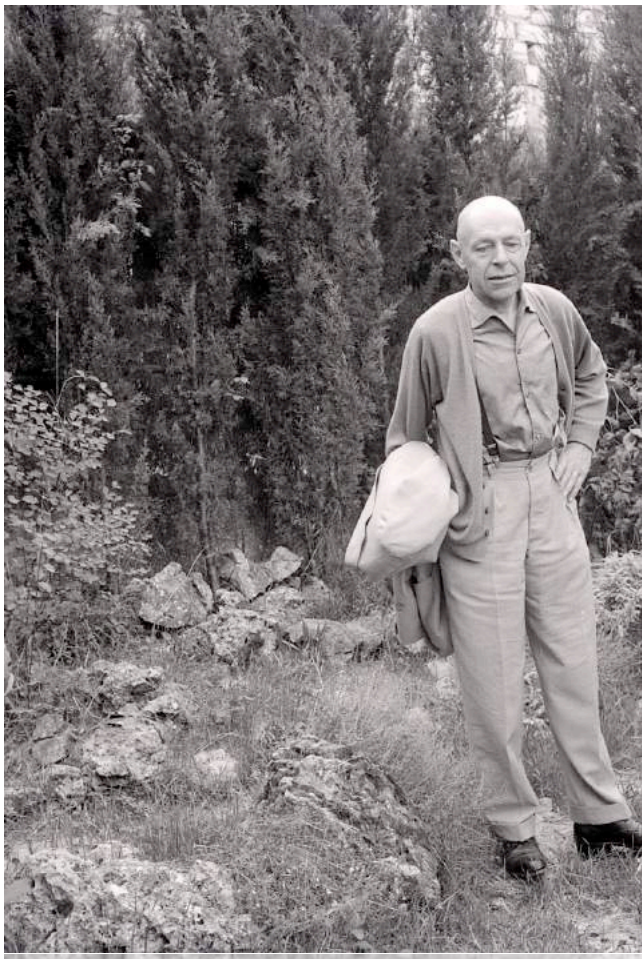
Para ello se focalizó en la estética de lo extraordinario y de lo extraño, huyendo del reconocimiento de la cultura oficial.

Es en el art brut donde culminan la mayoría de los argumentos de Dubuffet sobre el verdadero arte y que a partir de la década de los 40 empezó a buscar y coleccionar de manera incesante, lo que posibilitó fundar en 1947, el Museo del Art Brut en Sèvres. Los artistas del art brut crean objetos que se refieren a un sistema de valores interno. En el ensayo "Art Brut Preferido a las Artes Culturales", considerado como el manifiesto del art brut, Dubuffet lo define de la siguiente forma:

“Con este término designamos a las obras realizadas por personas ajenas a la cultura artística, en las que el mimetismo, contrariamente a lo que les sucede a los intelectuales, está poco o nada presente, de tal modo que sus autores recurren, en lo que se refiere a temas, materiales, .. a su interior y no a las vulgaridades del arte clásico o a la moda. (...)

Cualquier cosa producida por personas no manchadas por la cultura artística, obras en las que la mímica, al contrario de lo que ocurre con los intelectuales, tiene poco o ningún papel. De modo que los creadores (en lo que respecta a los temas, la elección de los materiales, los medios de transposición, los ritmos, los tipos de escritura, etc.) recurren totalmente a sus propios recursos y no a los estereotipos del arte clásico o de moda. Asistimos así a una operación artística pura, no refinada, reinventada a fondo, en todos sus aspectos, por el creador, que actúa enteramente por sus propios impulsos. Así pues, tenemos un arte que pone de manifiesto la única función de la inventiva, en lugar de las funciones que son constantes en el arte cultural, las funciones del camaleón y del mono. (...)[1]"

"Considero poco interesante el arte realizado por los especialistas profesionales. Lo que me interesa son las



Paolo Monti, *Serie fotográfica de Jean Dubuffet*, (1960)

[1] Dubuffet, J., Benoit, P.A. (ed) (1949). "L'Art Brut preféré aux arts culturels". Paris: Compagnie de l'Art Brut - Galerie René Drouin

producciones artísticas de las personas ajenas a los medios especializados y elaboradas al margen de cualquier influencia, en forma totalmente espontánea e inmediata.[2]"

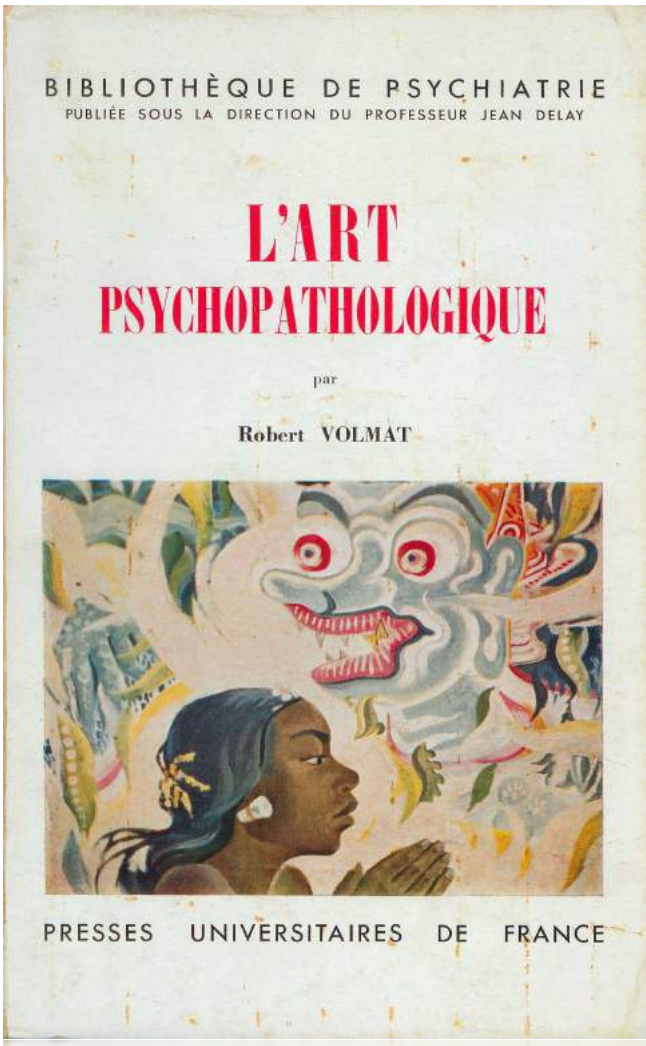
El Art brut es ciertamente un terreno de verdadera experimentación estética el cuál sirvió de modelo para su posición, que coincidió con un renovado interés y nuevas interpretaciones en los campos de la etnografía y el psicoanálisis.

En una carta que Jean Dubuffet escribió al doctor Volmat en 1952 y que este psiquiatra publicó en su libro "El arte psicopatológico"[3], le aclara en relación a sus colecciones de Art Brut:

"No se trata, por lo tanto, de una colección de obras de enfermos mentales. Las colecciones comprenden un millar de obras, de unos 200 autores diferentes, entre los que la mitad aproximadamente son personas en tratamiento en los centros psiquiátricos y los demás se consideran como personas normales. (...)

De una producción artística se exige -por lo menos yo le exijo- que tenga un carácter excepcional, o sea, anormal. Pudiéramos afirmar muy legítimamente, me parece, que la creación artística es siempre y en todos casos un fenómeno insano y patológico."

La labor de Dubuffet está marcada por contradicciones de importancia. El rechazo de la cultura artística dominante no hace más que consolidar su papel de artista de vanguardia en lugar de situarlo en los márgenes culturales junto a los creadores de art brut. La historiadora y crítica de arte Barbara Rose sugiere que el interés de Dubuffet en describir su propio arte como "brut" era parte de su anticulturalismo: "si el arte parisino era 'jolie', él sería 'brut'".



Portada de la primera edición del libro *L'art psychopathologique* del Dr. Volmat, 1956

Cita audio: Blackwood, M. (director) Yamazaki, R. (productor asociado) (2010) *The Artist's Studio: Jean Dubuffet*. Paris, Francia: Michael Blackwood Productions, Inc. Recuperado de https://vimeo.com/ondemand/jeandubuffet

---

[2] Dubuffet. J. (1951) "Honneur aux valeurs sauvages", en Prospectus et tous écrits suivants I. Gallimard, Paris, 1967

[3] Volmat, R. (1956). *L'art psychopathologique*. Paris: Presses Universitaires de France

Su actitud anticultural respondió, quizás, a una reacción frente al ahogo del excesivo academicismo en el arte, pero también a un cierto agotamiento que siguió a la segunda Guerra Mundial. En su libro "Asfixiante Cultura"[4] publicado en 1968 -una obra particularmente significativa y el único libro de Dubuffet- desarrolla una discusión filosófica y política que esclarece la postura antagónica de Dubuffet hacia la cultura y su influencia en el dominio público del arte y en el dominio privado de la creatividad.

"No me gusta nada esa sola palabra de arte y preferiría que no existiese y que la cosa no tuviera nombre. Cuando las cosas que hacemos comienzan a llevar un nombre y que se tiene conciencia del mismo y se piensa en él al realizaras, surge inmediatamente el amaneramiento y entonces dejan de hacerse con naturalidad y esas cosas dejan de existir en el acto, por lo menos dentro de su pureza."[5]

"El verdadero arte siempre surge donde menos se lo espera uno. Allí donde nadie piensa en él ni pronuncia su nombre. Enseguida huye. El arte es un personaje apasionadamente enamorado del incógnito. En cuánto alguien lo descubre, lo señala con el dedo, se escapa dejando en su lugar un figurante laureado que lleva sobre sus hombros una gran pancarta en la que pone ARTE."[6]

Estas palabras aclaran el punto central del planteamiento de Dubuffet: la certidumbre de un mundo occidental agonizante cuyas instituciones culturales esclavizan el pensamiento y sumen a la creatividad en el mimetismo y la banalización.

"... no puedo figurarme al ministerio de cultura de otra forma que como la policía de la cultura, con su prefecto y sus comisarios. Una figura que para mí es extremadamente hostil y repulsiva."[7]

---

[4] Dubuffet, J. (1968). *Asphyxiante culture*. Paris: Jean-Jacques Pauvert

[5] Dubuffet. J. (1951) "Honneur aux valeurs sauvages", en Prospectus et tous écrits suivants I. Gallimard, Paris, 1967

[6] Dubuffet. J. (1949) "L'Art Brut preferé aux arts culturels", en Prospectus et tous écrits suivants I. Gallimard, París, 1967

[7] Dubuffet, J. (1968). *Asphyxiante culture*. Paris: Jean-Jacques Pauvert

Cita audio: Eraldo Bernocchi & Michael Esposito (2020). Hiss Through The Window Spectral Electric.

Cita audio: Jean Dubuffet (1971). Side B. Musique Brut. [vinilo]. Massachusetts: RRRip

A lo largo de sus escritos, se distinguió del pasado y celebró la imaginación, el elemento de sorpresa y la importancia de lo banal. A pesar de la amplia actividad como escritor, negó repetidamente la importancia de la escritura:

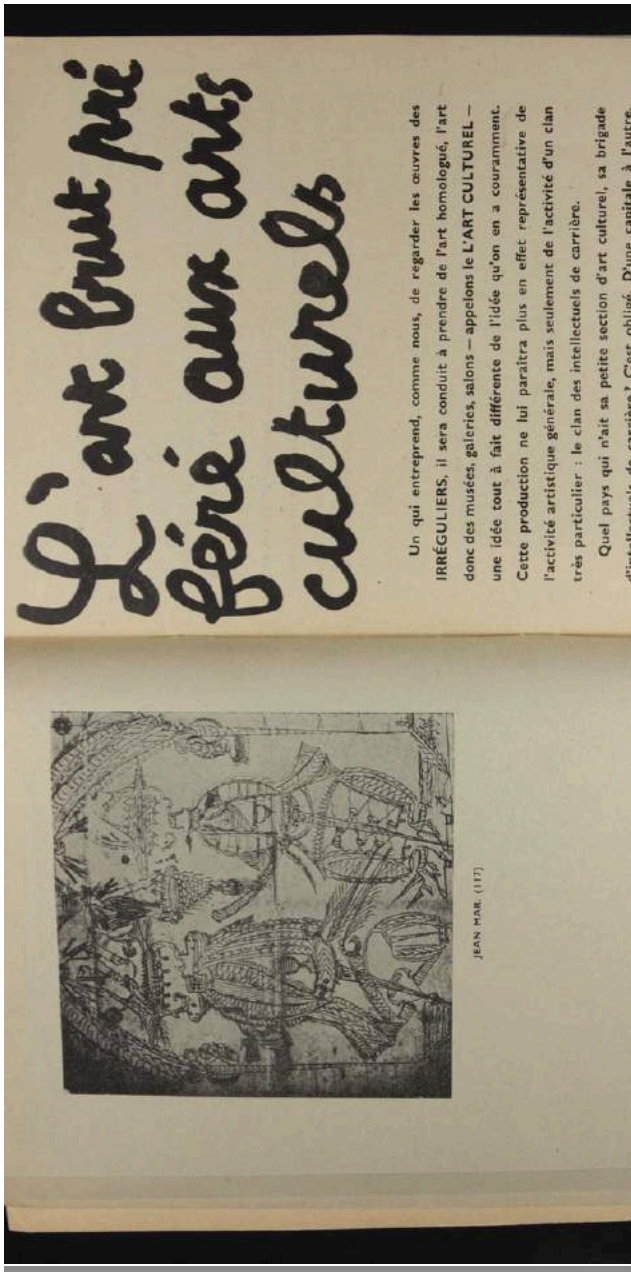
"Nuestra cultura se basa en la confianza total que le asignamos al lenguajes, especialmente al lenguaje escrito, y en la creencia en su capacidad de traducir y elaborar pensamiento. Sin embargo, eso me parece un error. Me parece que el lenguaje escrito es un pésimo instrumento de comunicación, sólo ofrece del pensamiento un cadáver (...). Y como instrumento para pensar, entorpece el fluido y lo desvirtúa."[8]

Cita audio: Blackwood, M. (director) Yamazaki, R. (productor asociado) (2010) *The Artist's Studio: Jean Dubuffet*. Paris, Francia: Michael Blackwood Productions, Inc. Recuperado de https://vimeo.com/ondemand/jeandubuffet

Las convenciones del Art Brut de repetición compulsiva, azar, automatismo, vistas microscópicas y macroscópicas, fueron esenciales en su trabajo así cómo el uso de texturas matéricas.

Entrevista a Lola Barrera, directora y fundadora del colectivo **Debajo del Sombrero**[9], plataforma de creación contemporánea dirigida a personas con discapacidad intelectual:

Lola Barrera: Hola, soy Lola. Soy directora de Debajo del Sombrero, un proyecto de arte que comenzamos hace doce años -en 2007- y trabajamos con personas con discapacidad intelectual.


L'art Brut préféré aux arts culturels

Un qui entreprend, comme nous, de regarder les œuvres des IRRÉGULIERS, il sera conduit à prendre de l'art homologué, l'art donc des musées, galeries, salons — appelons le L'ART CULTUREL — une idée tout à fait différente de l'idée qu'on en a couramment. Cette production ne lui paraîtra plus en effet représentative de l'activité artistique générale, mais seulement de l'activité d'un clan très particulier : le clan des intellectuels de carrière.

Quel pays qui n'ait sa petite section d'art culturel, sa brigade

JEAN MAR. (117)

Dubuffet. J. (1949) "L'Art Brut preferé aux arts culturels"

[8] Dubuffet, J. (1968). *Asphyxiante culture*. Paris: Jean-Jacques Pauvert

[9] http://www.debajodelsombrero.org/

Agnès Pe: ¿Y cómo surge la idea de crear el proyecto?
L.B.: Surge desde distintas vías que confluyen. Por mi parte, surge porque dirigí, junto con Iñaki Peñafiel, una película que se tituló "Qué tienes debajo del sombrero" -hay que decir que el título del proyecto viene también de la película- y esta película la rodamos en 2004, en California, en el centro de arte dónde trabajaba Judith Scott. La película se centra en esta artista, con síndrome de Down y sorda -ella murió cuándo estábamos montando la película. El centro Creative Growth (dónde trabajaba Judith Scott) es el centro de arte asistido de arte outsider, más grande del mundo, el más antiguo del mundo y tiene más o menos 90 artistas trabajando.
La película se estrenó en 2006, tuvo mucha proyección en los medios, y aprovechando esa difusión de la película se nos ocurrió la idea de crear aquí algo similar, siguiendo un poco los mismos pasos.

A.P.: Y cuéntame Lola, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Qué tipo de materiales utilizáis?

L.B.: La verdad es que el proceso creativo es apasionante. Este proyecto es apasionante porque es un proceso creativo directísimo, es decir, es la persona siendo en el momento. Es una exposición directa de lo que la persona es: de su ritmo, de su música propia, de su gesto,... es decir, todo el proceso esta conducido de una manera muy real por lo que la persona esta siendo. No hay una proyección de futuro en el sentido de lo que la persona quiere ser, aspira a ser, quiere conseguir haciendo eso, no hay un cálculo, y claro, siendo así no tiene tensiones y todo lo que sucede tiene belleza, esa es la verdad. El artista no se para a pensar, no busca, no tiene lucha. Es un proceso fluido donde todo discurre de manera natural.
En el taller vamos proponiendo materiales en función de lo que vamos viendo, de lo que va sucediendo. Nosotros acompañamos en el proceso. Intentamos no interferir en el proceso, no ponernos por delante. No decir nada, cuándo no hay nada que decir, sino esperar a que algo suceda. Se prueban diferentes materiales que a veces se utilizan de formas inesperadas y dejamos que eso suceda. Nosotros lo único que estamos haciendo es recoger lo que sucede y

La artista Judith Scott, en la película "¿Qué escondes debajo del sombrero?" (2004), dirigida por Lola Barrera e Iñaki Peñafiel

proponer pero siempre intentando abrirle puertas a lo que sucede, no interfiriendo en lo que está pasando.
A.P.: Por lo que podido conoceros e investigaros a lo largo de éstos años, he visto que tenéis mucha relación con diversas instituciones culturales y artísticas. ¿Qué supone para el colectivo? ¿Qué tipo de relaciones tenéis?

L.B.: Yo creo que la relación con la institución ha sido super enriquecedora y creo que en ambos sentidos. Me parece que Debajo del Sombrero hemos nacido con Matadero. Matadero siempre nos ha tenido en cuenta y a la vez nosotros hemos tenido que desarrollarnos también dentro de un lenguaje que nos pudiéramos entender con la institución en la que estamos. Creo que eso también ha hecho que Debajo del Sombrero tenga un carácter más contemporáneo.
Nosotros creemos que éstos lenguajes tienen que formar parte de la cultura, porque tienen mucho que decir. Promocionamos al artista en todo el ámbito que el artista necesita.
Están sucediendo cosas que son muy importantes. Esa ambición nuestra que teníamos de incorporar estos lenguajes al arte contemporáneo, se está cumpliendo.

A.P.: ¿Y cómo es la acogida de las exposiciones?

L.B.: Conmueven porque conectan muy directamente con la gente. Si que hay cercanía y si que a la gente le llega verdaderamente, y eso creo que es muy importante, porque llevamos ya un tiempo dónde muchas veces el arte esta muy alejado, se queda un poco fuera, una sensación de que no llega, el público tienen suficiente conococimiento para entender lo que el arte propone.
Al ser un arte que se da sin palabras y sin elaboración intelectual, ostras, da siempre mucho respeto la elaboración intelectual entorno a este arte, porque es algo que estás poniendo de fuera.

A.P.: Total.

L.B.: Pero bueno, hay que hablar también.

Dibujo de Miguel Angel Hernando, artista del colectivo Debajo del Sombrero (2020). Cortesía de Debajo del Sombrero.

A.P.: Si, por ejemplo las teorías de Dubuffet, los escritos sobre arte son muy interesantes. Muchas gracias Lola.

L.B.: Pues nada guapa, un beso.

A.P.: Un abrazo. Chao.

L.B.: Chao, chao.

Cita audio: NODO. (5 de abril de 1976). NOT N 1732 A. [Archivo de vídeo]. Exposición de obras del pintos francés Dubuffet. Muestras del arte llamado "Brut", en las salas de la fundación Juan March, En Madrid. Madrid, España: Recuperado de https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1732/1467051/

Ana Padilla: ¿Qué estás viendo?

Agnès Pe: Pues es un reportaje del NODO.

An. P.: Y eso es bastante antiguo, ¿no?

Ag. P.: Pues mira, concretamente es del 5 de abril de 1976.

Cita audio: Emile Vacher (1931). Pardon. Pardon. [vinilo]. París: Odeón

"Lo que exigimos de un músico no es ni mucho menos que haga de perrito sabio, sino que nos interese y más aún que interesarnos, que nos arranque de la tierra, que nos distraiga de todos nuestros pensamientos y de nuestras formas habituales de ver las cosas y nos transporte a otro mundo en el que todo es embrujo: precisamente como lo hace Emil Vacher con su pequeño acordeón tan sencillo y bonachón."[10]

Cita audio: Jean Dubuffet (1961). Temps Radieux (Flute, cithare, xylophone et piano). Experiénces Musicales. [CD]. Venezia: Edizione Del Cavallino

La metáfora musical aparece frecuentemente en los escritos de Dubuffet. A principios de los 60, él y el pintor

J. Weber, *Asger Jorn y Jean Dubuffet,* 1961

[10] Dubuffet. J. (1945) "Avant-projet d'une conférence populaire sur la peinture", (este texto fue publicado originalmente en el "Prospecto para aficionados de todo tipo") en Prospectus et tous écrits suivants I. Gallimard, Paris, 1967

danés Asger Jorn -el cuál fue miembro fundador de la Internacional Situacionista y a posterior, del grupo COBRA- comenzaron a hacer música improvisada, usando todo tipo de instrumentos.

Cita audio: Rutman, J. (Director). (30 de enero, 1961). Terre des Arts [Programa de televisión]. Paris, Francia: ORTF - INA

Utilizaban varias grabadoras y una mesa de mezclas para grabar las actuaciones improvisadas. Posteriormente editaba la cinta magnética para eliminar las secuencias no deseadas, y así finalizaba la creación musical. Todas estas fases son procesos básicos de la música electrónica.

El resultado de tal colaboración culminó con la edición del disco Musique Fenomenal, publicado por la Galleria del Cavallino en enero de 1961. Así lo relata en su escrito "Experiencias musicales"[11], texto destinado a acompañar su disco en solitario del mismo nombre, publicado en abril de 1961:

J. Weber, *Jean Dubuffet,* 1961

Cita audio: Duke Ellington & His Orchestra (1928) Diga Diga Doo. [vinilo] New York: Okeh Electric

"Mi amigo el pintor danés Asger Jorn habiéndome invitado a finales del año 1960, hacia las Navidades, a improvisar música con él, adquirí, para conservar un recuerdo de nuestras reuniones, un magnetófono tipo Grundig TK 35 en el cual la primera grabación de nuestros juegos tuvo lugar el día 27 de diciembre bajo el título Nariz Rota. Esas experiencias musicales nos entusiasmaron tanto a los dos que las sesiones de improvisación se volvieron frecuentes durante los dos meses que siguieron. Asger Jorn tenía alguna experiencia en violín y la trompeta, por mi parte la tenía con el piano con el que antaño me había ejercitado largamente. Pero la clase de música que nos proponíamos no requería ninguna técnica de virtuoso, puesto que entendíamos utilizar los instrumentos para sacar de ellos unos efectos inéditos. Además de un piano, bastante malo, tuvimos para empezar un violín, una violonchelo, una trompeta, una flauta sueva y una flauta sahariana, una guitarra y una pandereta, pero poco a poco se fueron agregando toda clase de instrumentos, los unos

[11] Dubuffet. J. (1961) "Experiences musicales", en Prospectus et tous écrits suivants I. Gallimard, Paris, 1967

anticuados, flautas antiguas o gaitas, o exóticos (asiáticos, africanos, gitanos) y los otros más corrientes (oboe, saxofón, xilófono, cítara) y algunos instrumentos folclóricos, como la cabreta y la bombarda al azar de nuestros hallazgos.

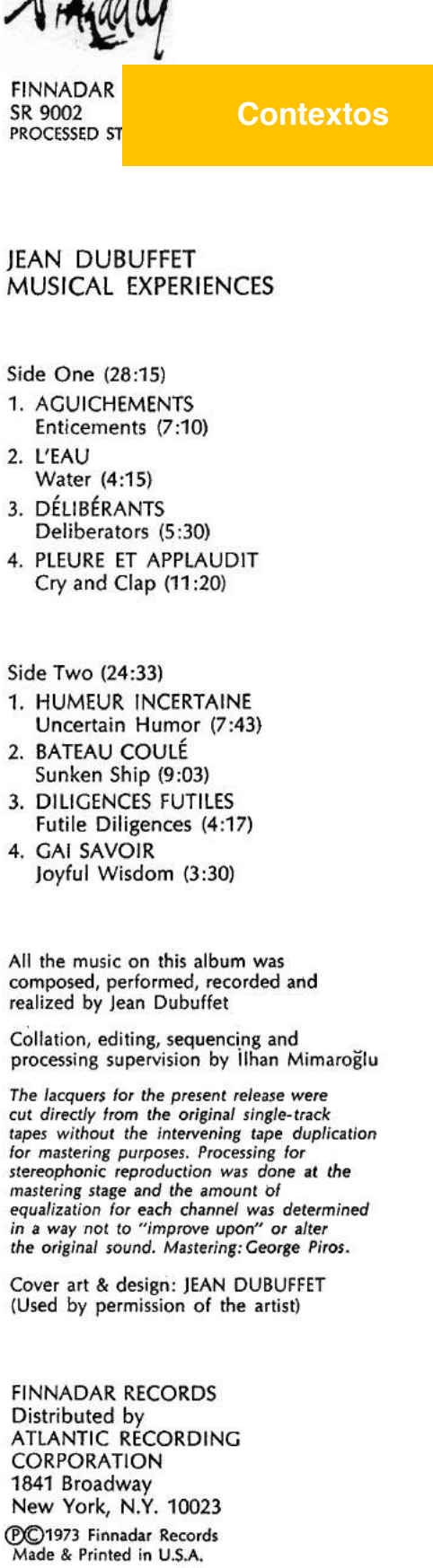
Ni Asger ni yo conocíamos por entonces las producciones de los músicos actuales ni sobre todo de los promotores de la música serial, dodecafónica, concreta, electrónica, etc. Incluso desconocíamos esos términos que apenas conocí recientemente."

Cita audio: Jean Dubuffet (1961). L'eau (Cymbalum, balafon, tambour de geisha). Experiénces Musicales. [CD]. Venezia: Edizione Del Cavallino

A partir de éstas primeras experiencias musicales manipulando la banda magnética de las grabaciones, Dubuffet desarrolló su propia alquimia sónica como artista visual. Dubuffet se desmarcó del concepto música concreta que acuñó el músico y teórico Pierre Schaeffer[12], él lo que buscaba era hacer una música que fuera una equivalencia de sus pinturas[13].

Cita audio: Patris. G. Favory, L. (directores) y Schaeffer, P. (colaborador) (1962). *Selfportrait of Jean Dubuffet*. Paris, Francia: ORTF Research Department and Films Braunberger - INA & Films de la Pleiade

Los experimentos musicales de Dubuffet son la expresión de un cambio psicoestético de la pintura a la música: otra forma de "violar la materia" para "mostrar al mismo tiempo otra forma materializada". Es la técnica de ensamblajes y collages que asocia el azar con el voluntarismo a partir de una elección básica restringida de sonidos y colores. Mientras que la pintura congela estáticamente sus encuentros fortuitos con las figuras, apilando capas de material una sobre otra y ocultando su propia vida a favor de un "fondo", la música le permite fluir a través de la texturología.


FINNADAR
SR 9002
PROCESSED ST

JEAN DUBUFFET
MUSICAL EXPERIENCES

Side One (28:15)
1. AGUICHEMENTS
Enticements (7:10)
2. L'EAU
Water (4:15)
3. DÉLIBÉRANTS
Deliberators (5:30)
4. PLEURE ET APPLAUDIT
Cry and Clap (11:20)

Side Two (24:33)
1. HUMEUR INCERTAINE
Uncertain Humor (7:43)
2. BATEAU COULÉ
Sunken Ship (9:03)
3. DILIGENCES FUTILES
Futile Diligences (4:17)
4. GAI SAVOIR
Joyful Wisdom (3:30)

All the music on this album was composed, performed, recorded and realized by Jean Dubuffet

Collation, editing, sequencing and processing supervision by İlhan Mimaroğlu

The lacquers for the present release were cut directly from the original single-track tapes without the intervening tape duplication for mastering purposes. Processing for stereophonic reproduction was done at the mastering stage and the amount of equalization for each channel was determined in a way not to "improve upon" or alter the original sound. Mastering: George Piros.

Cover art & design: JEAN DUBUFFET
(Used by permission of the artist)

FINNADAR RECORDS
Distributed by
ATLANTIC RECORDING
CORPORATION
1841 Broadway
New York, N.Y. 10023
℗©1973 Finnadar Records
Made & Printed in U.S.A.

Insert de la edición americana del disco "Musical Experiences", editado en Finnadar Records

[12] Schaeffer, P. (1952). *A la recherche d'une musique concrete*. Paris: Editions du Seuil

[13] Rutman, J. (Director). (30 de enero, 1961). Terre des Arts [Programa de televisión]. Paris, Francia: ORTF - INA

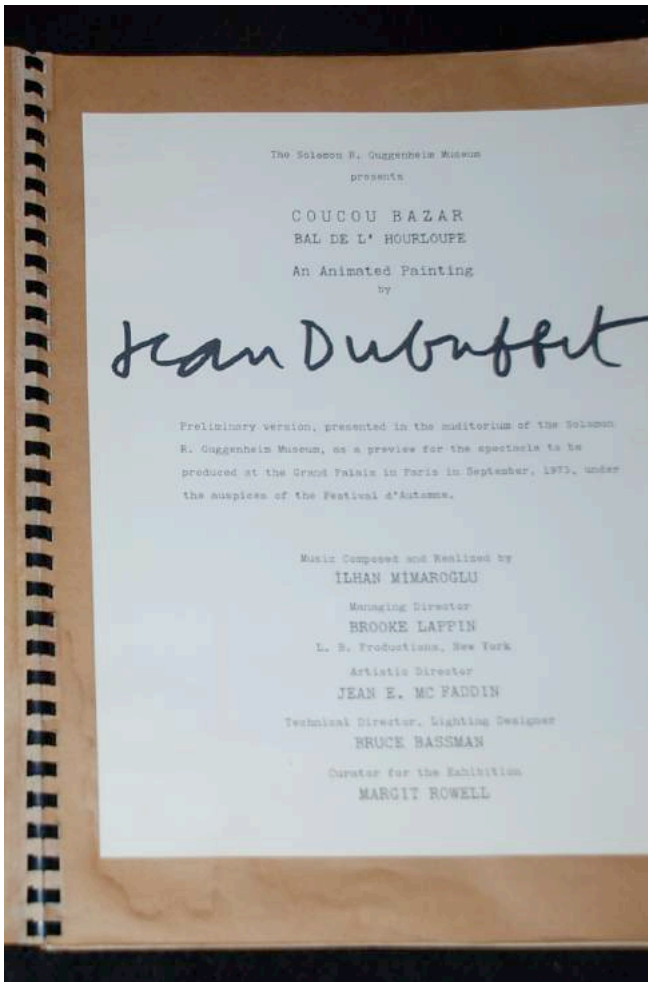
"La música que ejecuto es una música de improvisación a lo que venga, que la sitúa muy lejos de la música escrita. Pues mi música no podría escribirse. Diré de pasada que a juicio mío no debiera existir música escrita y que la idea de escribirla es una invención muy pésima. La idea de escribir todas las cosas es una idea muy querida por nuestras civilizaciones occidentales que sienten una devoción por la escritura. Personalmente me atraen por el contrario las formas de cultura basadas en el no escribir. Me parecen pertenecer a una idea más inteligente y fecunda de lo que significa la verdadera cultura del espíritu. Tengo la impresión que el hecho de escribir constituye un grave obstáculo para la cultura del espíritu y me siento atraído por las naciones que no conocieron la escritura o que por lo menos no produjeron ningún libro."[14]

Dubuffet comenzó sus experimentos musicales justo cuando terminaba el ciclo de sus dibujos y pinturas dedicado a las barbas, en la que representó un sinfín de personajes grotescos.

Fue en torno a los lienzos de Dubuffet, reunidos bajo el nombre "Fleur de barbe", durante su exposición retrospectiva en el Museo de Artes Decorativas de Paris en 1960, que el director de cine Gérard Patris encontró la idea formal en torno a la cual organizaría todo su autorretrato de Dubuffet.

El documental[15] fue rodado en 1962 para la televisión pública francesa y contaba con la colaboración de Pierre Schaeffer y la postproducción sonora de Luc Ferrari. "Fleur de Barbe" es también el título de un poema escrito por el propio pintor, un poema que Dubuffet cantará, gritará, con su sublime voz rocosa, acompañado de instrumentos musicales tradicionales: flautas, instrumentos de percusión, señuelos, metales, etc., creando una extraña cantilación

Coucou Bazar. Bal de L'Hourloupe, Jean Dubuffet, Pace Editions, 1973



---

[14] Nota inédita tomada por Jean Dubuffet en febrero de 1961, con miras a una entrevista radiofónica con Georges Ribemont-Dessaignes. Extraído de Dubuffet, J. (1967). Prospectus et tous ecrits suivants. Paris: Editions Gallimard

[15] Patris. G. Favory, L. (directores) y Schaeffer, P. (colaborador) (1962). Selfportrait of Jean Dubuffet. Paris, Francia: ORTF Research Department and Films Braunberger - INA & Films de la Pleiade

cuyos acentos remiten a antiguos ritos tradicionales.

Cita audio: Jean Dubuffet (1961). La Fleur de Barbe (Voix et instruments divers). Experiénces Musicales. [CD]. Venezia: Edizione Del Cavallino

Cita audio: Ilhan Mirmaroglu (1966). Bowery Bum (Study After Jean Dubuffet). [vinilo] New York: Turnabout

En 1965, el compositor turco Ilhan Mimaroglu, que residía entonces en Nueva York, envió una carta a Jean Dubuffet, para informarle sobre su experimento sonoro "Bowery Bum", inspirado en una serie de dibujos del artista. Mimaroglu estudió durante la década de 1960 en el Centro Electrónico Columbia-Princeton y fue responsable del sello Finnadar Records[16].

Cita audio: Amirkhanian, C. (Presentador). (10 de octubre, 1975). KPFA-FM [Transmisión de radio]. Interview with Ilhan Mimaroglu. Berkeley, USA: KPFA-FM Recuperado de http://radiom.org/detail.php?omid=AM.1975.10.10

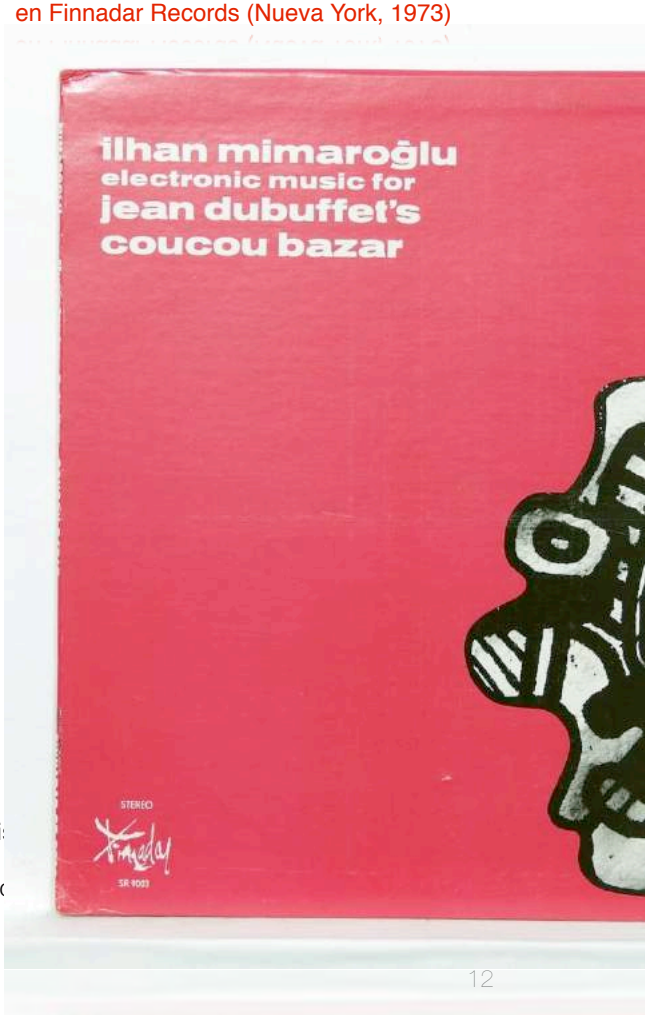
Cita audio: Ilhan Mirmaroglu (1973). Traffic. Music For Jean Dubuffet's Coucou Bazar [vinilo] New York: Finnadar Records

Fue en 1971, cuando Dubuffet comenzó a trabajar en el "espectáculo", Coucou Bazar[17] y decidió presentar su proyecto a Mimaroglu. Mimaroglu compuso la música para Coucou Bazar en 1973 bajo el título: Música electrónica para Coucou Bazar de Jean Dubuffet[18].

Cita audio: Ilhan Mirmaroglu (1973). Double Mask & Deployment. Music For Jean Dubuffet's Coucou Bazar [vinilo] New York: Finnadar Records

La música acompañó la primera versión del "show" presentado en el Museo Guggenheim de Nueva York el 16 de mayo 1973. La segunda versión de CouCou Bazar fue

Disco en vinilo de la música para Coucou Bazar, compuesta por Ilhan MimarogluCoucou. Editado en Finnadar Records (Nueva York, 1973)



[16] Amirkhanian, C. (Presentador). (10 de octubre, 1975). KPFA-FM [Transmisión de radio]. Interview with Ilhan Mimaroglu. Berkeley, USA: KPFA-FM

[17] Duplaix, S. (2001). Coucou Bazar et les experiénces musicales. Connai

[18] Ilhan Mirmaroglu (1973). Music For Jean Dubuffet's Coucou Bazar [vinil

en el Grand Palais de París, y se inauguró el 2 de noviembre de 1973 [19].

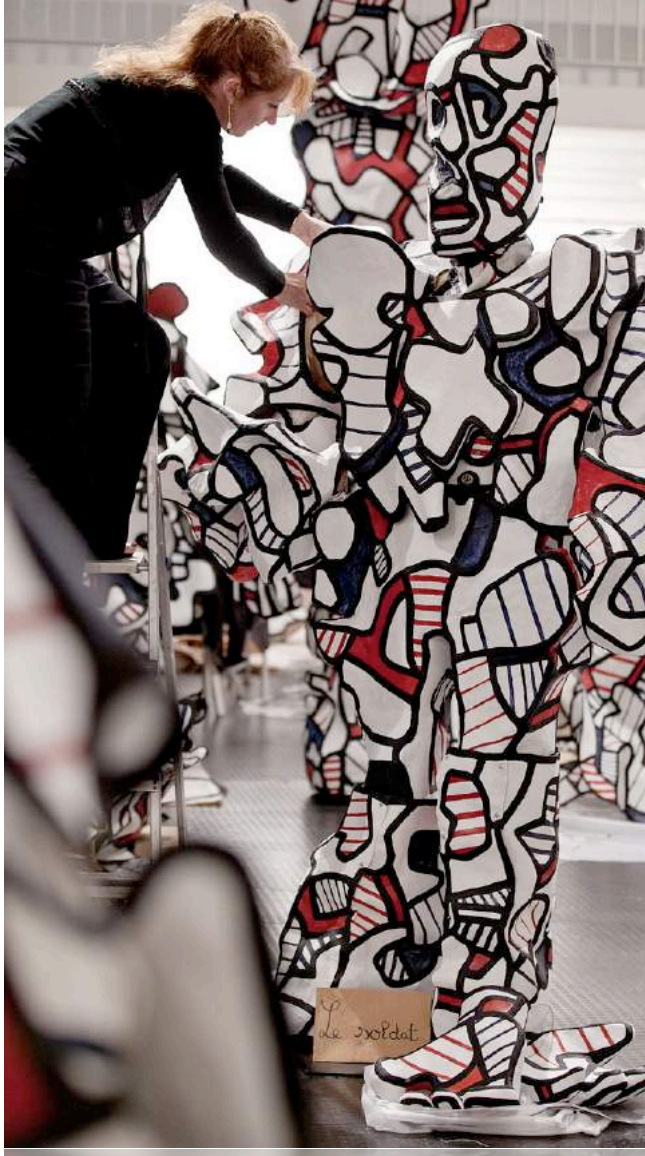
Cita audio: Gilbert, E. (Presentador). (6 de octubre, 1973). [Transmisión de radio]. Exposition du peintre Jean DUBUFFET au Grand Palais à Paris : - Interview de Jean DUBUFFET qui donne son opinion sur le mot" culture "(productor Jean Albert CARTIER). Paris, Francia: ORTF Recuperado de https://www.ina.fr/audio/PHF08004849/inter-actualites-de-19h00-du-6-octobre-1973-audio.html

Después de estas dos primeras versiones de Coucou Bazar, Dubuffet tuvo la oportunidad de producir una tercera versión. La tercera versión de Coucou Bazar se inauguró en Turín en 1978 y en esta ocasión, fue Dubuffet quien compuso la música[20].

Cita audio: Jean Dubuffet (1978). 6 Untitled. Coucou Bazar Turin 1978. Paris: Réunion Des Musées Nationaux - Foundation Dubuffet

En una entrevista radiofónica que Mimaroglu realizó a Dubuffet en 1966 le confesó:

"En mi música quise colocarme en la posición de un hombre de hace cincuenta mil años, un hombre que ignora todo sobre la música occidental e inventa una música para sí mismo sin ninguna referencia, sin ninguna disciplina, sin nada que le impida expresarse libremente y por su propio bien. Esto es lo que quería hacer en mi pintura también, sólo que con esta diferencia que la pintura, lo sé - la pintura occidental de los últimos siglos, la conozco perfectamente bien y quería deliberadamente olvidar todo sobre ella... Pero no conozco la música, y esto me dio una cierta ventaja en mis experiencias musicales. No tuve que hacer un esfuerzo para olvidar, lo que tenía que olvidar..."[21]



Representación de "Jean Dubuffet. Coucou Bazar", 24 de octubre - 1 de diciembre de 2013, Les Arts Décoratifs, Paris.

[19] Gilbert, E. (Presentador). (6 de octubre, 1973). [Transmisión de radio]. Exposition du peintre Jean DUBUFFET au Grand Palais à Paris : - Interview de Jean DUBUFFET qui donne son opinion sur le mot" culture "(productor Jean Albert CARTIER). Paris, Francia: ORTF

[20] Jean Dubuffet (1978).Coucou Bazar Turin 1978. Paris: Réunion Des Musées Nationaux - Foundation Dubuffet

[21] Entrevista realizada en Paris Julio 1966 -

La instrumentación de la materia sonora permitió a Dubuffet que la catarsis de los sonidos desempeñara para él, un papel liberador, dejándose llevar por el flujo de una tarea que no dominaba.

Dubuffet abandonó finalmente sus actividades musicales, no porque contrastaran con su trabajo como pintor, sino porque reclamaban la misma cantidad de tiempo, dedicación y pasión.

Dubuffet es un artista que empieza ya rompiendo el canon iniciando su carrera cómo artista a los 40 años. Afín a la patafísica, construyó su corpus a través de la noción de art brut, siendo sus planteamientos polémicos y subversivos. Un artista Art brut no designa un arte marginal, sino que ofrece una perspectiva marginal del arte. Abre la posibilidad de un discurso crítico sobre el arte desde los márgenes y el cuestionamiento de la diversidad en las instituciones artísticas. Por supuesto, Art brut es un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y un concepto depende de los discursos que lo accionan.

Agnès Pe, 2020

Esta cápsula está dedicada a
Alberto de Torres

Voz que interpreta a Jean Dubuffet: Ray S.

Extractos de audio por orden de aparición:

Patris. G. Favory, L. (directores) y Schaeffer, P. (colaborador) (1962). *Selfportrait of Jean Dubuffet*. Paris, Francia: ORTF Research Department and Films Braunberger - INA & Films de la Pleiade

Jean Dubuffet (2012). Bal des leurres (extract of poem, record on january 10, 1973). Experiénces Musicales De Jean Dubuffet. [CD]. Berlin: Rumpsti Pumsti

Blackwood, M. (director) Yamazaki, R. (productor asociado) (2010) *The Artist's Studio: Jean Dubuffet*. Paris, Francia: Michael Blackwood Productions, Inc. Recuperado de https://vimeo.com/ondemand/jeandubuffet

Eraldo Bernocchi & Michael Esposito (2020). Hiss Through The Window Spectral Electric.

Jean Dubuffet (1971). Side B. Musique Brut. [vinilo]. Massachusetts: RRRip

NODO. (5 de abril de 1976). NOT N 1732 A. [Archivo de vídeo]. Exposición de obras del pintos francés Dubuffet. Muestras del arte llamado "Brut", en las salas de la fundación Juan March, En Madrid. Madrid, España: Recuperado de https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1732/1467051/

Emile Vacher (1931). Pardon. Pardon. [vinilo]. París: Odeón

Jean Dubuffet (1961). Temps Radieux (Flute, cithare, xylophone et piano). Experiénces Musicales. [CD]. Venezia: Edizione Del Cavallino

Rutman, J. (Director). (30 de enero, 1961). Terre des Arts [Programa de televisión]. Paris, Francia: ORTF - INA

Duke Ellington & His Orchestra (1928) Diga Diga Doo. [vinilo] New York: Okeh Electric

Jean Dubuffet (1961). L'eau (Cymbalum, balafon, tambour de geisha). Experiénces Musicales. [CD]. Venezia: Edizione Del Cavallino

Jean Dubuffet (1961). La Fleur de Barbe (Voix et instruments divers). Experiénces Musicales. [CD]. Venezia: Edizione Del Cavallino

Ilhan Mirmaroglu (1966). Bowery Bum (Study After Jean Dubuffet). [vinilo] New York: Turnabout

Amirkhanian, C. (Presentador). (10 de octubre, 1975). KPFA-FM [Transmisión de radio]. Interview with Ilhan Mimaroglu. Berkeley, USA: KPFA-FM Recuperado de http://radiom.org/detail.php?omid=AM.1975.10.10

Ilhan Mirmaroglu (1973). Traffic. Music For Jean Dubuffet's Coucou Bazar [vinilo] New York: Finnadar Records

Ilhan Mirmaroglu (1973). Double Mask & Deployment. Music For Jean Dubuffet's Coucou Bazar [vinilo] New York: Finnadar Records

Gilbert, E. (Presentador). (6 de octubre, 1973). [Transmisión de radio]. Exposition du peintre Jean DUBUFFET au Grand Palais à Paris : - Interview de Jean DUBUFFET qui donne son opinion sur le mot" culture "(productor Jean Albert CARTIER). Paris, Francia: ORTF Recuperado de https://www.ina.fr/audio/PHF08004849/inter-actualites-de-19h00-du-6-octobre-1973-audio.html

Jean Dubuffet (1978). 6 Untitled. Coucou Bazar Turin 1978. Paris: Réunion Des Musées Nationaux - Foundation Dubuffet

Jean Dubuffet (1961). Humeur Incertaine (Piano, orgue à bouche chinois, violons, flute, cello, viole). Experiénces Musicales. [CD]. Venezia: Edizione Del Cavallino

Fuentes consultadas:

Armengaud, J.P. (1991). *La musique chauve de Jean Dubuffet*. Paris: Editions Séguier

Berne, J. (dir.) (2001) Cahier Jean Dubuffet. Paris: Editions de l'Herne

Brun, B. (2014). D'un mythe son négatif: du poids de l'hisotiographie surréaliste dans les manières d'appréhender l'Art Brut de Jean Dubuffet aujourd'hui. En Boissière, A.; Boulanger, C. & Faupin, S. (Ed.), *Mythologies et mythes individuels: À partir de l'art brut*. (pp.145-162). Villeneuve d'Ascq, Francia: Presses universitaires du Septentrion. Recuperado de https://books.openedition.org/septentrion/31059

Chao, R. (22 de diciembre de 1973). La lucidez de Jean Dubuffet. *Triunfo. Año XXVIII*(586), 56-57. Consultado en https://gredos.usal.es/handle/10366/60099

Crick, P. (1980). ART CAST OUT. *The British Journal of Aesthetics, 20*(1), 23–28.

Damisch, H., & Dubuffet, J. (2015). Writings and correspondence: 1961-1985., *ASCA (FGw) MIT Press Journals ,154,* 8–68.

Damish, H. & Dubuffet, J. (2016) *Entrée en matière, Ecrits et Correspondances (1961-1985).* Ed. Sophie Berrebi. Zurich-Paris: JRP Ringier - Les Amis de la Maison Rouge

Delavaux, C. (2010) *L'art brut, un fantasme de peintre*. Paris: Éditions Palette

Dubuffet, J., Benoit, P.A. (ed) (1949). L'Art Brut preféré aux arts culturels. Paris: Compagnie de l'Art Brut - Galerie René Drouin

Dubuffet, J. (1967). *Prospectus et tous ecrits suivants*. Paris: Editions Gallimard

Dubuffet, J. (1968). *Asphyxiante culture*. Paris: Jean-Jacques Pauvert

Dubuffet, J. (1973) Coucou Bazar. Bal de L'Hourloupe. New York: Pace Editions.

Duplaix, S. (2001). Coucou Bazar et les experiénces musicales. *Connaissance des Arts, 168*

Jotlerand, F. (1966). *Georges Ribermont-Dessaignes*. Paris: Pierre Seghers

Krukowski, S. (1992). *Jean Dubuffet and the Deculturation of Art*. (Tesis doctoral). Department of Art History, Washington University in St. Louis. Consultado en http://www.rasa.net/writings/dubuffet.html

Langlois, P. (2012). *Les Cloches d'Atlantis. Musique électroacoustique et cinéma. Archélogie et histoire d'un art sonore*. Paris: Editions MF, "Répercussions"

Lecoq-Ramond, S. (2002) The Call to Disorder. Asger Jorn yesterday and today. *Critique d'art, 19 I Printemps 2002*

Schaeffer, P. (1952). *A la recherche d'une musique concrete*. Paris: Editions du Seuil

Volmat, R. (1956). *L'art psychopathologique.* Paris: Presses Universitaires de France