

ART & CINÉMA

Bonjour à toi mon unique lecteur!

Merci de donner un peu de sens à ce dossier de recherches! Voilà pour commencer quelques vidéos pour poursuivre notre sujet. Je fais de la pub aux autres chaîne Youtube il vont être contents ma communauté de moins de 200 abonnés c'est pas rien!

Le Louvre au cinéma: <https://www.youtube.com/watch?v=dfd4EXEBsho>

Les Statues au cinéma: <https://www.youtube.com/watch?v=M4oWhG2qemA>

Le peintre au cinéma: <https://www.youtube.com/watch?v=Yr1ifOFwWng&t=5s>

Je vais après t'avoir partagé les infos ciné (je sais que tu es là pour ça...) faire une petite analyses des œuvres présentées dans la vidéo.

Commençons par quelques films aperçus en images dans la vidéo:

- Velvet Buzzsaw: Le thriller Velvet Buzzsaw se déroule dans le milieu de l'art contemporain à Los Angeles, où artistes et collectionneurs richissimes sont prêts à déboursé des fortunes pour des pièces pouvant rapporter gros. Voici une petite sélection de vidéos qui devraient pousser ta connaissance entre Art&Cinéma:
- Le sel de la terre: Sous l'oeil attentif de Wim Wenders, la vie et le travail du photographe Sebastião Salgado qui a immortalisé - et avec quelle force - les événements clés de notre histoire récente. Ce film a été salué par le César 2015 du meilleur documentaire et le Prix du jury oecuménique, mention spéciale au festival de Cannes 2014.
- Marina Abramovic: The Artist is Present: prix du public à la Berlinale, est un voyage inoubliable à la rencontre d'une personnalité aussi séduisante que provocatrice, qui transgresse les limites entre la vie et l'art.
- Pollock: La vie de l'artiste new-yorkais d'après-guerre Jackson Pollock qui s'est fait connaître du grand public par sa peinture abstraite. (oscar du meilleur acteur)

Voyons maintenant quels films sont accessibles directement depuis nos plateformes de streaming habituelles. (à date du 25 mars 2021)

Sur Netflix:

At Eternity's Gate, Julian Schnabel (Willem Dafoe dans le rôle de Van Gogh)
La passion Van Gogh, Dorota Kobiela, Hugh Welchman (biopic en animation)

Velvet Buzzsaw Dan Gilroy

Pierrot le Fou Jean-Luc Godard

Shutter Island Martin Scorsese

Inception Christopher Nolan

The Dark Knight » Christopher Nolan

Django Unchained » Quentin Tarantino

Gauguin: Voyage à Tahiti (après je ne soutiens pas l'absence de point de vue critique et les différents « ajustements » plus que regrettables pour donner un film grand public...)

Sur AmazonPrime video:

Match Point de Woody Allen

Le Cinquième Élément » Luc Besson

Sur Disney+:

La Planète des singes Tim Burton 2001

Avatar » James Cameron

Maman, j'ai raté l'avion ! Chris Columbus

Sur Appletv+:

Midnight in Paris Woody Allen

Et d'autres sont disponibles à l'achat ou à la location: (toujours sur appletv+)

Frida Julie Taymor location à 4€

Rodin Jacques Doillon location à 5€

Faites le mur Banksy location à 4€

Bande à part Jean-Luc Godard location à 3€

The Truman Show » Peter Weir location à 4€

Les Aventures du Baron Münchhausen » Terry Gilliam location à 4€

Shirley Gustav Deutsch location à 5€

Psychose Alfred Hitchcock location à 2€

Scream » Wes Craven location à 4€

Pollock » Ed Harris location à 4€

Bon à présent laissons de côté le septième art... Voici comme annoncé de brèves analyses de certaines des œuvres ou des artistes cités/apparus dans la vidéo.

Daniel Arsham:

Daniel Arsham est un artiste plasticien qui explore la notion archéologie fictionnelle. Son Œuvre parcourt les icônes du 20ème et 21ème siècle en portant un regard à la fois désabusé et amusé d'une obsolescence qui s'accélère autant du point de vue matériel que symbolique. Aussi ses créations prennent forme à partir de matières géologique comme pour renvoyer à l'idée que ses pièces sont à présent des reliques du futur. Une vision poétique et impactante sur notre société.

Man Ray, Le retour à la raison:

Ce court-métrage expérimental a été réalisé la veille pour le lendemain par Man Ray pour le Gala des arts dadaïstes. L'artiste venait de mettre au point la rayographie et l'exploitera alors pour l'occasion sur une pellicule de film. Et si l'artiste n'est pas vraiment l'inventeur de cette technique son nom y reste irrémédiablement attaché. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'artiste car je pense qu'il mérite un épisode complet, donc, voilà le lien de la vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=nMelf7fe_gg

Frida Kahlo, La Colonne Brisée:

Auto-portrait culte de l'histoire de l'art, ce tableau de 1944 présente les souffrances et les sentiments de l'artiste. On y ressent toutes ses blessures, actuelles et passées, physiques et psychologiques liées à l'accident subi à l'âge de 18 ans. Là aussi un épisode lui sera forcément consacré, mais pas de suite de suite hein, la réalisation d'un épisode c'est ... super... chronophage!

Gustave Klimt, Le Baiser

Pour toi qui ne le savait peut-être pas (et en même temps c'est bien pour ça que tu es là...) cette toile mythique est... à échelle humaine... 180x180cm! J'ai trouvé pour vous un article qui dresse une analyse complète du tableau aussi je vous laisse le lien et là encore je pense qu'il nous faudra réaliser un épisode sur l'artiste.

<https://www.kazoart.com/blog/oeuvre-loupe-le-baiser-de-gustav-klimt/>

René Magritte

Là encore il vous faudra attendre pour avoir un épisode dédié mais en attendant je vous propose une interview de l'artiste. Après tout personne ne parle mieux de Magritte que Magritte!

<https://www.telerama.fr/scenes/magritte-on-abuse-du-mot-reve-a-propos-de-ma-peinture,147709.php>

Francis Bacon, Tête VI

Là encore un artiste incontournable, le peintre décédé à 83 ans en 1992, Francis Bacon. Nous avons déjà rapidement évoqué son travail dans le précédent épisode de lexique.

<https://youtu.be/UoI2hHXGwFQ>

Rejeté à 16 ans par son père qui n'accepte ni son homosexualité ni son ambition de devenir peintre, l'artiste n'aura pas eu une vie facile. Pour faire simple cette toile fait partie d'une série de 45 variantes du portrait du « Pape innocent X » de Vélasquez.

Je ne vais pas refaire la chanson du « prochaine épisode » tu la connais.

Je vais juste conclure sur une petite anecdote, l'artiste peint sur le « mauvais » côté de la toile, son absence de traitement correspond mieux à l'artiste et il l'utilisera donc sur toute ses toiles dès qu'il l'a eu découvert.

Yves Klein, Performances Anthropométriques

Prenons une recette qui marche... oui c'est un double sens pour évoquer la couleur développée et breveté par Klein le fameux IKB International Klein Blue. Ajoutez y un élément prêt à créer le scandale, vous l'avez? Voilà, les éléments qui inaugurent les premiers pas de la performance. Les peintures ne se rapportent pas qu'à ça bien évidemment. Ces performances voient le jour suite à la découverte du film réalisé par Fumio Kamei, « Il est toujours bon de vivre » qui retrace les événements d'Hiroshima et de Nagasaki, lors de l'été 1945. Dans le film on peut voir sur les murs des silhouettes humaines projetées par les explosions. Frappé par cette bouleversante vision de l'éphémère et de l'horreur, les toiles chercheront à laisser une trace du vivant. Bon c'était pas joyeux tout ça alors je vous laisse une vidéo de la réalisation. « Quoi encore un film? Tout ça a donc été préparé? Coup de génie ou coup de bol on veut savoir! »

François Lévy-Kuentz documentaire « Yves Klein La Révolution Bleue », 2006

<https://www.youtube.com/watch?v=gqLwA0yinWg>

Sandro Botticelli, La Naissance de Vénus

Est-ce que cette soudaine hausse de température de +3°C me pousse à vous parler de nus? Qui sait! Bref je vous ai trouvé un article simple et complet: <https://www.kazoart.com/blog/loeuvre-a-la-loupe-la-naissance-de-venus-botticelli/>

Edward Hopper

Alors que l'abstraction s'empare du monde et de l'attention, un peintre américain propose des scènes quotidiennes et mélancoliques qui renvoient à la société dans laquelle il évolue. Là encore un article en deux minutes vous guidera de manière efficace dans la vie et l'œuvre du peintre. <https://www.beauxarts.com/grand-format/edward-hopper-en-2-minutes/>

Edvard Munch, Le cri

Contrairement à ce que l'on pourrait croire Le cri n'est pas qu'un tableau, il en existe en fait cinq versions, trois sont des peintures, quant aux deux autres il s'agit d'une lithographie et d'un pastel qui ont été produits entre 1893 et 1910.

On peut trouver sur l'une d'entre elles une inscription; « Ne peut avoir été peint que par un fou ». Des experts ont démontré qu'il s'agit d'une phrase écrite par lui même. Pied de nez à ses futurs détracteurs? Ironie? Eh bien il s'avère que l'artiste souffrait de dépression et d'hallucinations. Aussi le tableau est donc un portrait et l'artiste explique la journée décrite en peinture dans son journal.

"Je me promenais sur un sentier avec deux amis - le soleil se couchait, tout d'un coup le ciel devint jaune et rouge sang ; je m'arrêtais fatigué et m'appuyais sur une clôture - il y avait du sang et des langues de feu qui éclaboussaient le sentier ; mes amis continuèrent et je restais tremblant d'anxiété ; j'ai senti monter en moi un grand cri et j'ai entendu ce Cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature.."

Quant au visage à mi-chemin entre l'aspect fantomatique et la référence à une tête de mort il est inspiré d'une momie péruvienne découverte lors d'une exposition.

Andy Warhol, « Le Cri », After Much

Terminons ce dossier de recherche avec une note plus joyeuse, avec l'artiste le plus célèbre du pop art, de son vrai nom Andrew Warhola! Et encore une fois je vous laisse avec un petit article qui rapproche les deux artistes. Je parlerais très rapidement de Warhol dans le prochain épisode d'anthologie donc un peu de patience.

<https://kibodio.com/actualites/wahrol-munch-serigraphie-4099.html>

Bon moi je retourne à l'écriture d'un script et à la préparation du premier court métrage de la Galerie des Curiosités!
À dimanche prochain!

Les œuvres présentées en vidéos: (dans l'ordre)

« Future Relic » Daniel Arsham & Dior / « Shame » Steve McQueen, 2011 / « Manhattan Murder Mystery » Woody Allen, 1993 / « Wall-e » Andrew Stanton, 2008 / « Innocents » Bernardo Bertolucci, 2003 / « Frida » Julie Taymor, 2002 / « Rodin » Jacques Doillon, 2017 / « At Eternity's Gate » Julian Schnabel, 2019 / « Exit through the Gift Shop » Banksy, 2010 / « La Planète des singes » Tim Burton, 2001 / « My Own Private Idaho » Gus Van Sant, 1992 / « Midnight in Paris » Woody Allen, 2011 / « Match Point » Woody Allen, 2005 / « Bande à part » Jean-Luc Godard, 1964 / « Diptyque Marilyn » Andy Warhol, 1962 / « Le retour à la raison » Man Ray, 1923 / « Steve Jobs » Danny Boyle, 2015 / « Le Cinquième Élément » Luc Besson, 1997 / « La colonne brisée » Frida Kahlo, 1944 / « Le Baiser » Gustave Klimt, 1909 / « Shutter Island » Martin Scorsese, 2010 / « Architecture au clair de lune » René Magritte, 1956 / « The Truman Show » Peter Weir, 1998 / « Django Unchained » Quentin Tarantino, 2012 / « L'Enfant Bleu » Thomas Gainsborough, 1779 / « The Dark Knight » Christopher Nolan, 2008 / « Tête VI » Francis Bacon, 1949 / « Inception » Christopher Nolan, 2010 / « Montée et Descente » Maurits Cornelis Escher, 1960 / « En Haut et en Bas » Maurits Cornelis Escher, 1947 / Œuvres de séries de Roger Dean, ici « Floating Islands » de la série « Dragon's Dream », 1985-2008 et « Blue Demon DM » de la série « Views », 1968-1975 / « Avatar » James Cameron, 2008 / « La Petite Baigneuse » Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1828 / « Passion » Jean-Luc Godard, 1982 / « Pierrot le Fou » Jean-Luc Godard, 1965 / « Performances Anthropométriques » Yves Klein, Dès 1960 / « La Naissance de Vénus » Sandro Botticelli, 1486 / « les Aventures du Baron Münchhausen » Terry Gilliam, 1988 / « Shirley » Gustav Deutsch, 2013 / « Room in New York » Edward Hopper, 1932 / « Morning Sun » Edward Hopper, 1952 / « Psychose » Alfred Hitchcock, 1960 / « House by the Railroad » Edward Hopper, 1925 / « le Cri » Edvard Munch, 1893 / « « Le Cri » After Much » Andy Warhol, 1984 / « Scream » Wes Craven, 1996 / « Maman, j'ai raté l'avion ! » Chris Columbus, 1990 / Affiche « Alien Covenant » Ridley Scott, 2017 / « The Salt of the Earth » Wim Wenders & Juliano Ribeiro Salgado, 2014 / « Eroded Delorean (detail) » Daniel Arsham, 2018 (©, photo : Guillaume Zicarelli/courtesy of Galerie Perrotin) / « Pollock » Ed Harris, 2000 / « The Velvet Underground and Nico: A Symphony of Sound » Andy Warhol, 1966 / « Marina Abramovic: The Artist is Present » Matthew Akers, 2012 / « La Porte de l'Enfer » Auguste Rodin, 1880-1917 / « Velvet Buzzsaw » Dan Gilroy, 2019 / « Pierrot le Fou » Jean-Luc Godard, 1965