

Présentation de l'exposition

La confrontation peinture-cinéma est un thème aussi large que passionnant à aborder tant les rapprochements sont variés et les artistes nombreux qu'ils soient peintres ou cinéastes. Dès lors l'exposition tente d'offrir un regard particulier en proposant une thématique par panneau qui couvre l'essentiel de cette approche.

Le visuel de l'exposition rappelle la pellicule d'un film qui dans ce cas précis devient un support artistique. On peut lire des messages gravés en transparence et apercevoir des traces d'usure et de décoloration. L'usage de la pellicule crée un effet de matière particulier qu'il convenait d'exploiter. L'image est le point de départ de l'exposition car c'est elle qui rapproche la peinture et le cinéma. L'exposition débute par une analyse étymologique du cinéma (l'art du mouvement) et de la peinture (qui fixe un état des choses). Or le cinéaste et le peintre utilisent un registre commun, ils créent une mise en scène, agencent des plans, jouent sur les effets de lumière et s'inspirent des mêmes thèmes (regard sur la société, fresque historique, portraits...). Enfin, si le mouvement est un effet qui se retrouve en peinture, le plan fixe peut être également présent au cinéma.

Du Caravage à Francis Bacon et de Fritz Lang à Peter Greenaway, les rapprochements sont étonnants et offrent au public un regard croisé sur l'Histoire de l'art et le cinéma.

Le retour
Andrei Zviagintsev, 2002
© Tous droits réservés

Lamentation sur le Christ mort
Andrea Mantegna, 1480
© Tous droits réservés

Maquette : A. Alberti & L. Belfrater (Institut Jean Vigo)

CINEMATHEQUE
EURO-REGIONALE
institut
Jean Vigo

CINEMATHEQUE
EURO-REGIONALE
institut
Jean Vigo
présente

L'Institut Jean Vigo, fondé en 1983 par Marcel Oms, est une association culturelle régie par la loi de 1901. Installé à l'Arsenal - Espace des cultures populaires - l'Institut Jean Vigo est une Cinémathèque euro-régionale, affiliée à la Fédération Internationale des Archives de Film. Sa vocation est celle d'un Centre d'animation et de recherche sur l'Histoire du Cinéma et sur les rapports entre Histoire et Cinéma.

**IL REGROUPE DEPUIS SA FONDATION
UN ENSEMBLE D'ACTIVITÉS
LIÉES AU DOMAINE CINÉMATOGRAPHIQUE**

LES AMIS DU CINÉMA

Un ciné-club créé en 1962.

CONFRONTATION

Depuis 1965, un festival de critique historique du film.

COLLOQUE

Cinéma et Histoire / Histoire du Cinéma depuis 1981.

RENCONTRE AVEC...

Depuis 1999, en alternance avec le Colloque, une cinématographie, un genre, un auteur...

MÉDIATHÈQUE & PATRIMOINE

Centre de ressources multimédia et patrimoine en cinéma

FORMATION

Des actions en direction des élèves, des étudiants et des enseignants, telles que : "Rencontres ciné-jeunes", "Passeurs d'images", "Ecole et cinéma", "Collège au cinéma" et "Lycéens au cinéma".

PUBLICATIONS

Les Cahiers de la Cinémathèque • Archives
La Collection de l'Institut

L'INSTITUT JEAN VIGO EST SOUTENU PAR :

PERPIGNAN
mairie-perpignan.fr

Contacts

Arsenal - Espace des cultures populaires • 1, rue Jean Vielledent • PERPIGNAN
Tél.: 04 68 34 09 39 • Fax : 04 68 35 41 20
Courriel: contact@inst-jeanvigo.eu • Site: www.inst-jeanvigo.eu

Du Cadre à la Toile

Une exposition de l'Institut Jean Vigo

Regards

Les six premiers panneaux rassemblés autour de la thématique **Regards** mettent en lumière les références communes parmi ces deux arts de la représentation.

A ce titre, Derek Jarman réalise une vie du Caravage et propose une interprétation des toiles célèbres de l'artiste. **Le jeune garçon à la corbeille de fruits** est reproduit avec précision. On notera la disposition classique de la source de lumière en haut à droite présente sur la toile et dans le plan du film. D'autres tableaux comme **la Sainte Madeleine** sont imités dans le détail, de la posture à la composition en passant par le costume.

Ainsi, les cinéastes ont su trouver dans la peinture des moyens pour recréer l'esprit d'une époque ou l'ambiance particulière d'un décor. De plus, l'utilisation d'un registre pictural permet d'aborder une symbolique ou une mythologie qui peut faire écho au scénario d'un film. Fritz Lang cite la Tour de Babel dans son film **Metropolis** pour signifier la folie de l'homme dans son désir de manipuler la vie et de se placer au même niveau que Dieu. Enfin, certains réalisateurs comme Peter Greenaway créent une sorte d'art dans l'art en proposant de nombreuses citations et en s'appropriant les codes du langage pictural.

En définitive, en matière de création d'images ou de mise en scène, le regard du cinéaste n'est jamais éloigné de celui du peintre.

Influences

L'exposition se poursuit par une thématique ouverte sur les influences plus ou moins directes entre le plan d'un film et son pendant en peinture.

Le portrait demeure un registre important dans ces deux arts. En effet, certains cinéastes fixent sur la pellicule des poses ou des attitudes proches de la composition picturale. En ce sens, le travail de Fassbinder peut être mis en parallèle avec le peintre expressionniste allemand Otto Dix. Tous deux brosent le portrait du marin, personnage associé à la vie souterraine et nocturne de la ville. La ville est d'ailleurs un thème souvent repris dans les arts car elle témoigne à la fois de l'idée de modernité et d'uniformisation de l'individu dans sa société. L'iconographie religieuse, quant à elle, permet au cinéaste de s'approprier des codes symboliques pour appuyer le propos d'un film. L'emploi de la couronne d'épines par Andreï Tarkovski dans un plan de **Stalker** illustre ainsi le sacrifice du personnage de l'écrivain dans sa quête du bonheur. Enfin, la vie des peintres au cinéma rend hommage à ces artistes, souvent déconsidérés de leur vivant et fantasmés par la caméra comme, par exemple, le Van Gogh de Minnelli.

L'hommage prend une dimension particulière quand un cinéaste, Jean Renoir célèbre le travail de son père dans ses films.

Mouvements

La déambulation s'achève sur la question des mouvements et l'impact du cinéma dans notre culture de l'image.

En effet, bien que récent et nourri d'influences, le cinéma est un art autonome qui offre de nouvelles possibilités de création. Dès sa naissance, le 7ème art a suscité un intérêt pour les artistes en quête de nouveauté.

Dans les années 20, des dadaïstes, des surréalistes s'intéressent au cinéma parce que c'est un art populaire, jeune, qui n'est pas encore contaminé par les valeurs institutionnelles de l'art. Marcel Duchamp propose avec son film expérimental **Anemic cinema** une plongée dans l'image en mouvement. Les futuristes italiens tel que Giacomo Balla, voulant faire table rase du passé, ont utilisé le cinéma et son procédé de décomposition du mouvement pour créer des oeuvres picturales d'un nouveau genre. Le développement des installations vidéo et des mouvements artistiques comme l'Art vidéo ont encouragé de nouvelles recherches esthétiques dans le monde de la création contemporaine. Nam June Paik est une figure marquante de ce renouveau artistique.

Ainsi, la relation peinture-cinéma n'est pas unilatérale. Les avancées technologiques offrent de nouvelles perspectives en matière de création et bouleversent notre perception de l'image.

Caravaggio
Derek Jarman, 1983
© Tous droits réservés

Sainte Madeleine (Détail)
Le Caravage, 1596
© Tous droits réservés

Elena et les hommes
Jean Renoir, 1955
© Tous droits réservés

Bal du moulin de la Galette
Pierre-Auguste Renoir, 1876
© Tous droits réservés

Anemic Cinéma
Marcel Duchamp, 1925
© Tous droits réservés

Installation Vidéo, série family robot
Nam June Paik, 1986
© Tous droits réservés

