Le POP ART

Contexte

C'est un critique d'art anglais qui utilise ce mot pour la première fois en 1955.
La même année et la suivante il organise deux expositions manifeste avec l'Independent Group, constitué pour rapprocher l'art et la vie contemporaine.
Le pop art, forme abrégée de popular art, désigne une production artistique britannique et américaine inspirée par la culture populaire entre 1955 et 1970.
Ce style présente un constat simple de la société de consommation : stéréotypes, stars, nourritures, etc.
Facilement reconnaissable, le pop art minimise l'expression personnelle, s'exprime dans l'art, la musique et la danse. Il constitue un véritable phénomène de société, reçoit un large accueil et se démarque de l'imagerie hermétique et des accents passionnés de l'expressionnisme abstrait.
La pratique du ready-made et du happening, prolongement des spectacles dadaïstes, place le pop art dans la lignée de Dada.

Caractéristiques

Les artistes expérimentent les procédés techniques les plus récents de l'industrie et du commerce, la peinture acrylique, le collage sur toile de matériaux étrangers à la peinture et la sérigraphie.

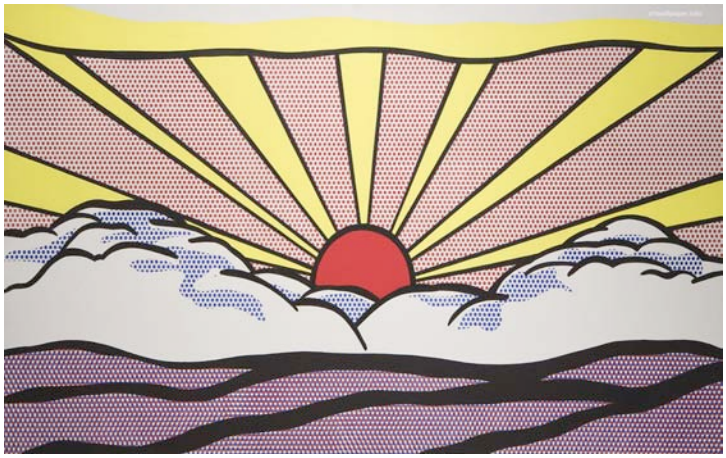
La figuration s'inspire de la publicité, des magazines, de la télévision et de la bande dessinée (comics). Les peintres ne distinguent pas le bon du mauvais goût. L'art témoigne du monde moderne quotidien des objets ménagers, de la publicité, des vedettes et du rebus.
Les peintres utilisent le cadrage frontal et les vues perspectives.
Les toiles apparaissent simples et lisibles.
Les personnages et les objets sont parés de couleurs vives et souvent dissonantes de la publicité et donnent une nouvelle approche de la réalité.

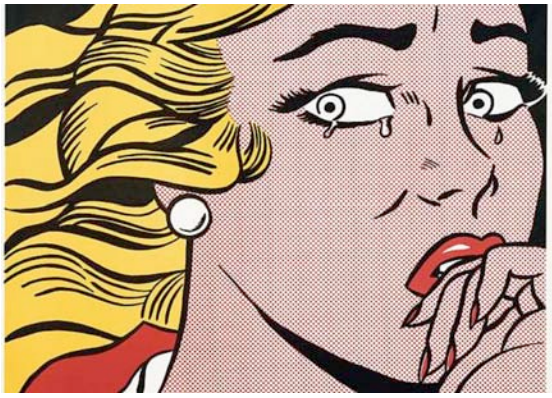
Artistes

Etats-Unis

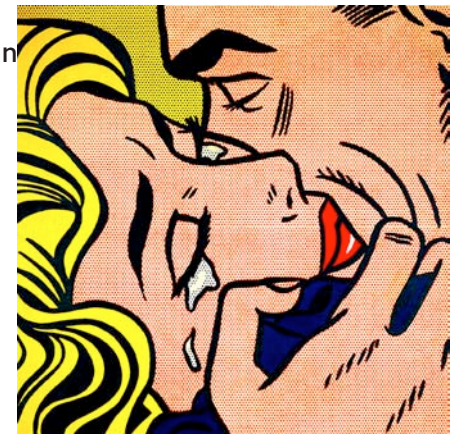
Roy Lichtenstein

Roy Fox Lichtenstein, né le 27 octobre 1923 à Manhattan, New York et décédé le 29 septembre 1997 à Manhattan, est un des artistes les plus importants du mouvement pop art américain. Ses œuvres s'inspirent fortement de la publicité et de l'imagerie populaire de son époque, ainsi que des « comics » (bandes-dessinées). Il décrira lui-même son style comme étant « aussi artificiel que possible ».





En



1961, Lichtenstein a commencé ses premières peintures Pop art en utilisant des images de dessins animés et des techniques dérivées de l'imprimerie commerciale. Cette phase se poursuivra jusqu'en 1965 où il aura recours à des images de publicité suggérant des scènes de consommation et familiales.

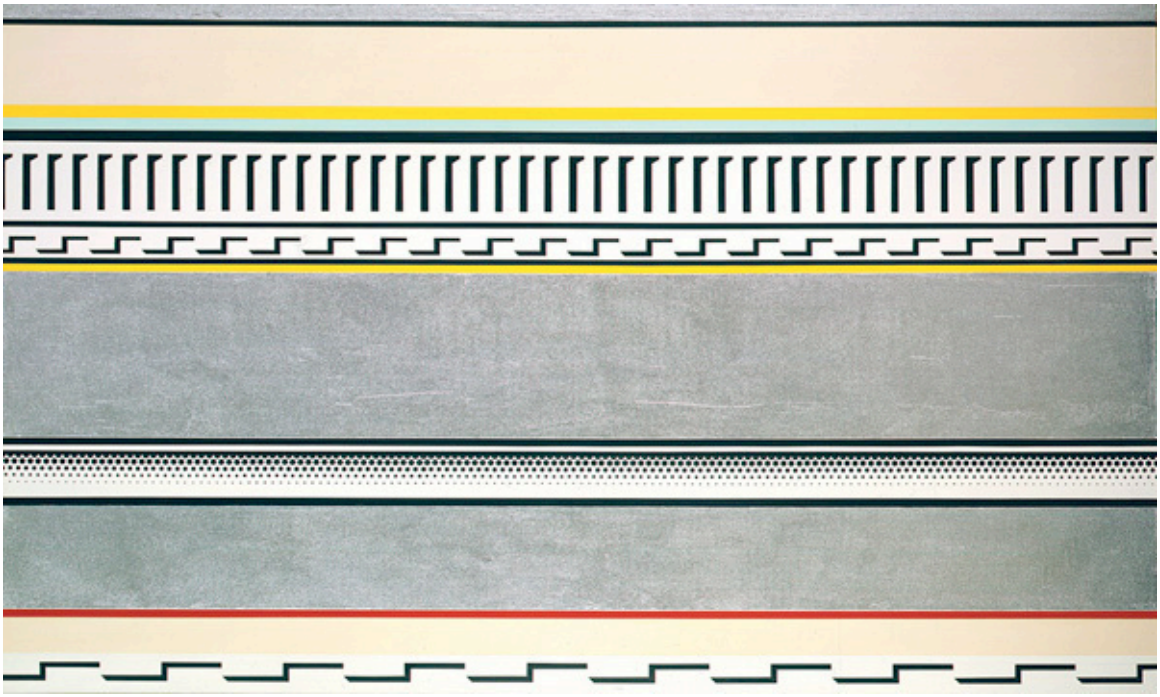
Son premier travail à grande échelle a été « Look Mickey » (Rechercher Mickey). Cette pièce est venue d'un défi

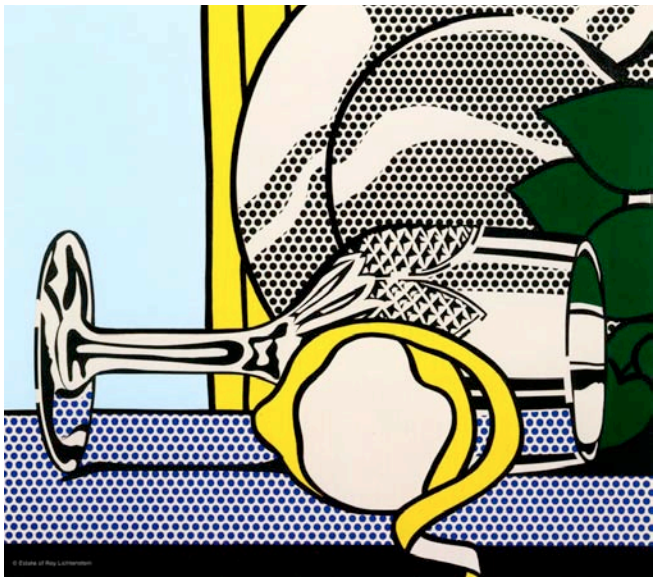
de l'un de ses fils qui lui a montré une bande dessinée de Mickey Mouse et dit : « Je parie que vous ne pouvez pas peindre aussi bien que lui, hein, papa ? »

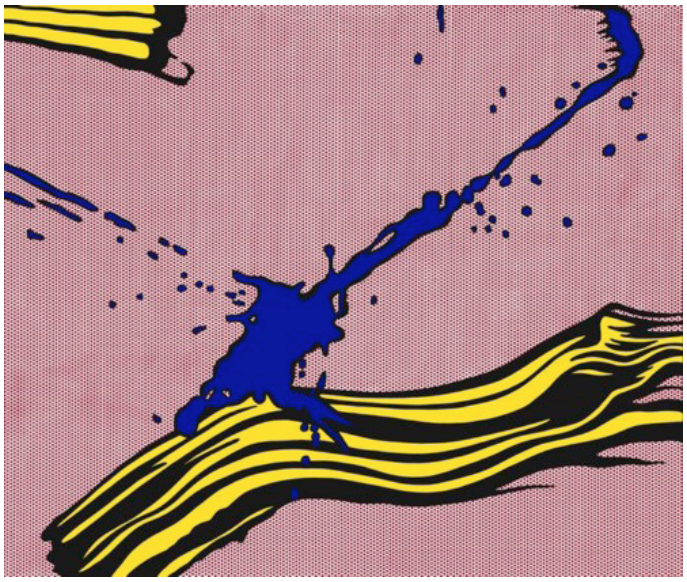
La même année, il a produit six autres oeuvres avec des personnages d'emballage de gomme à mâcher ou de dessins animés.

En 1961, Leo Castelli a commencé à présenter des travaux de Lichtenstein à sa galerie de New York et il a eu son premier « one man show » à la galerie, en 1962. L 'ensemble de la collection a été acheté par des collectionneurs influents de l'époque, avant que le spectacle ait même ouvert.

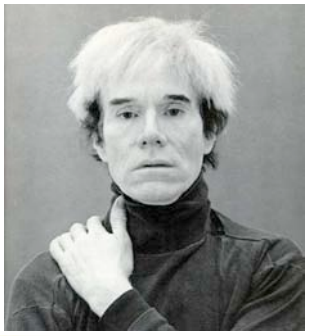
Un exemple de cette pertinence est l'usage par Lichtenstein et Warhol des images de U2 en 1997 et 1998 pour le « PopMart Tour » et une exposition, en 2007, au British National Portrait Gallery. Parmi les nombreuses oeuvres d'art détruites dans le World Trade Center lors des attentats du 11 septembre 2001, un tableau de Roy Lichtenstein de The Entablature Series a été détruit dans l'incendie.







Andy Warhol



Andrew Warhola, connu sous le nom d'Andy Warholl, né à Pittsburgh le 6 août 1928, se veut américain, dans ce que ce pays signifie de brassages, de renaissances possibles, de combat pour exister. Il aime la culture comme la sous-culture américaines, la pub, les hot-dogs, les stars. Il l'écrira dans Ma Philosophie de A à B et vice versa :

« Ce qu'il y a de formidable dans ce pays, c'est que l'Amérique a créé la tradition où les plus riches consommateurs achètent la même chose que les plus pauvres. Vous pouvez regarder la télévision et voir Coca-Cola, et vous pouvez savoir que le président boit du Coca, Liz Taylor boit du Coca, pensez donc, vous aussi, vous pouvez boire du Coca. Un Coca est un Coca, aucune somme d'argent au monde ne peut vous procurer un meilleur Coca que celui au coin de la rue. Tous les Coca sont pareils, et tous les Coca sont bons. Liz Taylor le sait, le président le sait, le clochard le sait, et vous le savez ».

Andy Warhol est une figure centrale du mouvement artistique Pop art. Ses oeuvres d'art ont marqué l'histoire de l'art. Après une carrière réussie en tant qu'illustrateur commercial, Warhol est devenu célèbre dans le monde entier pour son travail en tant que peintre, réalisateur de films avant-gardistes, producteur de musique et auteur.

Warhol a été le sujet de nombreuses expositions rétrospectives, de livres et de documentaires depuis sa mort en 1987. Warhol a inventé l'expression « 15 minutes of fame » (15 minute de gloire), qui se rapporte à l'état passager de la célébrité. Cette célébrité est rattachée à l'attention des médias sur un sujet, qui s'évapore aussitôt que l'attention est portée sur un nouveau sujet.

La première exposition Pop art solo d'Andy Warhol a été accueillie à la galerie Eleanor Ward's Stable de New York, du 6 au 24 novembre 1962. Les oeuvres exposées incluaient Marilyn Diptych, 100 Soup Cans, 100 Coke Bottles et 100 Dollar Bills. À cette exposition, l'artiste a rencontré pour la première fois John Giorno qui tiendrait le premier rôle dans le premier film de Warhol, Sommeil, en 1963.

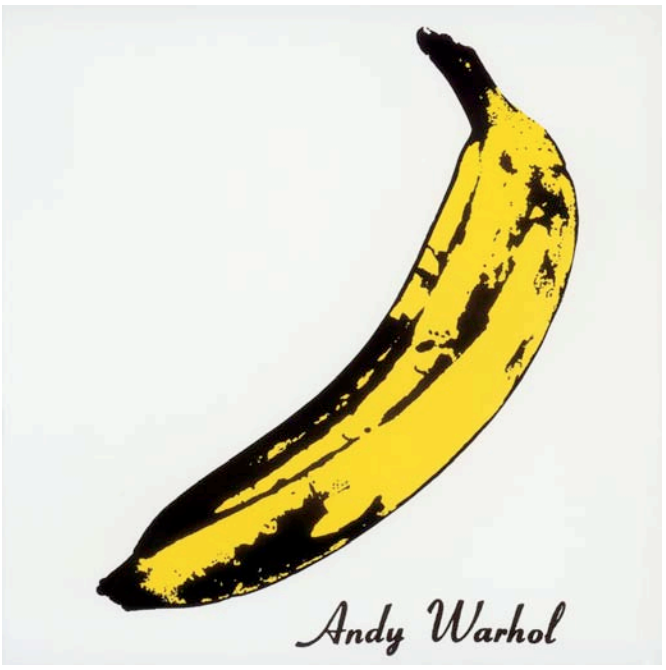
Il a fondé « The Factory », son studio qui a rassemblé autour de lui un large éventail d'artistes, d'écrivains, de musiciens et de célébrités « underground ».

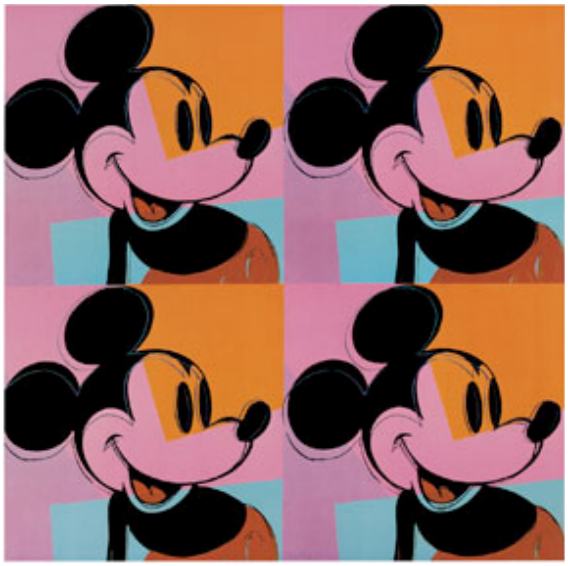
Il s'est ensuite dirigé vers la sérigraphie, qu'il produisait en cherchant non seulement à rendre « artistiques » des produits fabriqués en masse, mais en popularisant la production massive de l'art lui-même. En minimisant son rôle dans la production de son travail et en déclarant qu'il voulait être « une machine », Warhol a déclenché une révolution dans l'art. Son travail est rapidement devenu populaire ainsi que controversé.

Warhol a eu une réémergence avec la critique positive et le succès financier dans les années 1980, en partie en raison de son affiliation et des liens d'amitié établis avec un certain nombre de jeunes artistes prolifiques du New York des années 80 : Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, David Salle.

Dans cette période, Warhol a été critiqué pour être devenu simplement un «artiste d'affaires.» En 1979, plusieurs

commentaires défavorables ont été dits sur son exposition de portraits de personnalités des années 1970, les qualifiant de superficiels, faciles et commerciaux, sans profondeur ou sans indication de l'importance du sujet.





Artistes (suite)

Grande-Bretagne

Richard Hamilton
(né en 1922), pratique le photomontage et traduit l'imagerie des magazines américains avec un métier pictural traditionnel. Humour et érotisme caractérise son œuvre.

Peter Blake
(né en 1931), se sert de techniques variées, par exemple le collage, la peinture à l'huile, la photographie, le dessin. Son style associe l'inspiration populaire et naïve.

Derek Boshier
(né en 1937), l'un des premiers représentants du pop art britannique, donne une représentation critique de la société.

Allen Jones
(né en 1937), réalise des images érotiques stéréotypées et bariolées.

Œuvres

Président Elect
Rosenquist, 1960, Musée national d'art moderne, Centre georges Pompidou, Paris.

Marilyn Diptych (Marilyn Monroe)
Warhol, 1962, collection particulière.

Whaam
Lichtenstein, 1963, Tate Gallery, Londres.

Perfect Match
Jones, 1966-1967, Museum Ludwig, Cologne.

Bedroom Painting
Wesselmann, 1973, musée de Grenoble.

Analyse d'une œuvre de Warhol

Marilyn Diptych (Marilyn Monroe)
Warhol, 1962, collection particulière.

Peinture acrylique et sérigraphie sur toile. Dimensions (H x L) 205.4 x 144.8 cm.
L'artiste réalise un portrait multiple à partir d'une photo publicitaire de Marilyn Monroe, prise par Gene Korman pour le film Niagara (1953). Il suggère la célébrité, l'abondance et la large diffusion des photos de la vedette, en noir et blanc dans les journaux et en couleur dans les revues. Il fait imprimer plusieurs fois la photo en sérigraphie. Les couleurs utilisées proviennent de la publicité : le rose, le jaune, le turquoise, le rouge, le blanc et le orange. Le peintre les juxtapose soigneusement au pinceau à l'aide de caches (pochoirs) sur la préparation crème (rose).