

David Lynch

Man Waking from Dream

FRAC Auvergne, du 27 janvier au 20 mai

<p>Programme du cycle central Image, œuvre et fiction Image, œuvre et réalité</p>	<p>Œuvres</p>	<p>Prolongements</p>
<p>5ème La construction, la transformation des images : - le montage Les images dans la culture artistique</p> <p>4ème Les images et leur relation au temps et à l'espace - le travail du temps (montage, découpage, ellipse)</p>	<p>Lumière & Cie <i>(Prémonitions Following and evil deed)</i> - 1996 -</p> <p>50 secondes, N&B muet</p>	<p>Ce film est une commande faite par le Musée du Cinéma de Lyon en 1995 à l'occasion du centenaire de l'invention du cinéma. Une quarantaine de cinéastes ont accepté de tourner un film dans des conditions identiques à celles des Frères Lumière. La prise de vue réalisée au cinématographe avec les contraintes inhérentes à l'appareil : durée limitée à 52 secondes, pas de sons synchronisés, trois prises maximum et pas de montage. Sur le site de l'Institut lumière il est possible de voir comment fonctionnait cette caméra qui était également un appareil de projection. (http://www.institut-lumiere.org/francais/patrimoinelumiere/cinematographe.html). En terme de montage le film est ici le résultat d'un tourné / monté. Les quatre parties qui le composent agissent en interaction sans qu'il soit possible d'en déterminer un sens univoque.</p>

4ème

La nature et les modalités de production des images

- Nature de l'image (image unique image multiple)
- moyens de production (estampe, impression)

Pierre lithographique

Insect by House with Woman - 2007
lithographie, 65,5 x 88,5 cm, 30 ex./japon,

David Lynch dans l'atelier Idem regardant une pierre lithographique dans un miroir

Dans le hall d'entrée du FRAC une pierre lithographique est présentée dans une vitrine. C'est l'occasion de s'interroger avec les élèves sur ce procédé de production d'images.

La lithographie a été inventée à la fin du XVIIIème siècle, en Allemagne, et largement diffusée au siècle suivant en France notamment avec des images venant illustrer des récits de voyage. Elle supplantera également les gravures sur bois dans la production des « Images d'Épinal », grâce au procédé de la chromolithographie (communément appelé chromo). On la retrouve dans la « réclame » et à la fin du XIXème siècle des artistes comme Toulouse-Lautrec par exemple s'en saisissent pour la création d'œuvres originales. Comparativement aux techniques de gravure que l'on n'acquiert qu'après un long apprentissage, le succès de la lithographie tient à sa facilité d'exécution : l'artiste peut dessiner sur la pierre comme il a l'habitude de le faire sur du papier, avec relativement peu de contraintes techniques. Les pierres peuvent être réutilisées après impression, moyennant un polissage.

Le principe d'impression est basé sur la capacité de cette pierre calcaire à retenir l'eau alors que l'encre utilisée pour le dessin est hydrophobe. Le tracé est exécuté directement sur la pierre, au moyen de crayons lithographiques, de plumes ou de pinceaux avec de l'encre lithographique que l'on peut étendre à la manière du lavis, ou en ayant recours à diverses techniques pour obtenir des matières particulières. On peut gratter certaines parties du dessin. On peut aussi procéder à un report d'un dessin par un calque ou un « papier report ». La pierre, une fois placée sur la presse sera humidifiée, puis encrée, ainsi l'encre ne se fixera que sur les parties protégées c'est à dire aux endroits imprégnés du gras du dessin. Pour une impression en couleur, il faudra autant de pierre, et de passages dans la presse, que de couleurs

Il faudra attirer l'attention des élèves sur le rapprochement entre la pierre et la lithographie obtenue: il y a en effet un renversement de l'image inhérent à tout procédé d'impression. On notera également que le tirage se fait en trente exemplaires. L'œuvre n'est plus un objet unique mais un multiple. De plus la conception de l'image doit se faire à l'envers, ainsi le texte doit être écrit à l'envers pour pouvoir être lisible sur l'épreuve.

<p>5ème L'image et son référent - l'interprétation de l'image Les images dans la culture artistique 4ème La nature et les modalités de production des images - Nature de l'image (image unique image multiple) - moyens de production (estampe, impression)</p>	<p><i>The Paris Suite, VII - 2007 - lithographie, 54 x 54 cm, 30 ex./BFK Rives</i></p> 	<p>Cette série est la première réalisée par D Lynch à Paris à l'atelier Idem à Paris qu'il découvre en 2007 lors de l'exposition qui lui est consacrée à la Fondation Cartier. C'est un ensemble de 12 lithographies réalisées sur plaque de zinc et en deux couleurs. Le processus de réalisation de ces œuvres est quelque peu différent des autres lithographies puisque ce sont des retranscriptions de dessins abstraits.</p>
---	--	--

<p>5ème La construction et la transformation des images : - les interventions : recouvrement, gommage, déchirure.... Les images dans la culture artistique : - symboliques auxquelles elle se réfèrent 4ème La nature et les modalités de production des images - gestes et supports</p>	<p><i>Fire on Stage - 2008 lithographie, 66 x 89 cm, 30 ex./japon</i></p> 	<p>Le travail de la lithographie trouve, dans les réalisations de David Lynch, son point de départ dans des idées. Il insiste beaucoup sur ce point dans toutes ses prises de parole. D'autre part ces images sont l'expression d'une relation au médium ainsi qu'au lieu dans lequel il travaille: « C'est Hervé Chandès de la Fondation Cartier qui m'a fait découvrir ce lieu et rencontrer Patrice Forest. J'ai vu ce lieu incroyable, et on m'a donné l'occasion d'y travailler. Tout cela a été comme un rêve ! Cela m'a permis d'accéder à ce nouveau monde de la lithographie et à la magie des pierres... Cela a été quelque chose de vraiment formidable ! Ce procédé de la lithographie, ce vaste champ de la lithographie s'est ouvert. Et plein d'idées en sont sorties, et cela a donné une centaine de lithographies. [...] Je dirais que l'atelier Idem a une atmosphère très spéciale, unique, qui encourage vraiment à la création. [...] Et je pense que le lieu est très important, autrement dit, la même pierre pourrait être déplacée et je pense que le travail qui en sortirait serait différent. Les idées viennent de la combinaison de la pierre, du lieu, des gens et de cette atmosphère. » (catalogue de l'exposition)</p>
--	--	---

5ème

La construction et la transformation des images :

- Cadrage
- Point de vue

4ème

Les images et leur relation au réel

- dialogue entre l'image et son référent réel, celui-ci étant une source d'expression (poétique, métaphorique, allégorique)

Les images et leur relation au temps et à l'espace:

- le travail du temps: la durée, la vitesse, le rythme (montage, découpage, ellipse)

Rabbits (tous les épisodes), 2002, David Lynch

Ce film, réalisé en 2002 pour une diffusion sur le site internet de David Lynch, est composé de 8 épisodes. « Dans une ville sans nom, trois lapins vivent avec un terrifiant secret » est le préambule à ce qui prend l'apparence d'une série qui permet de rentrer dans l'univers « Lynchien ». Tourné en plan fixe, les trois personnages vont et viennent dans des positions souvent figées, hiératiques, sans expression. A chaque entrée, des rires enregistrés réagissent à un élément humoristique parfaitement inaccessible au spectateur que nous sommes. Les dialogues, par leur incohérence, nous sont également en partie incompréhensibles. La scène se présente comme une scène théâtrale avec ici un point de vue en légère plongée.

La construction de ces 8 épisodes de durée variable s'étire avec de longs moments d'inaction qui vont à l'encontre des sitcoms, contrarie les habitudes des élèves. La question de la durée est ici abordée sans ellipse et sans découpage mais avec quelques effets visuels : une partie du décor s'enflamme. Le son est aussi un élément prépondérant dans le travail cinématographique de David Lynch, ici par exemple avec la non synchronisation d'effets sonores ou les respirations sonores qui accompagnent le repassage dans le premier épisode.

5ème

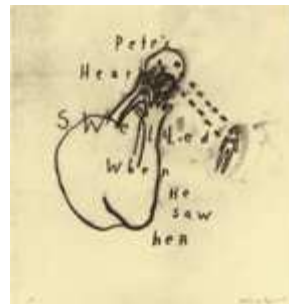
L'image et son référent (exploration du sens produit par la déformation, l'exagération, la distorsion)

4ème

La nature et les modalités de production des images :

- geste et support

Peter's Heart Swelled when He saw Her - dessin

La dernière salle est consacrée à une série de 9 dessins antérieurs aux lithographies. Il faut donc attendre la fin de l'exposition pour voir le travail de la main de David Lynch. On comprendra que ce n'est pas la ressemblance directe qui intéresse l'artiste, mais une expressivité de la ligne. Il s'agit de suggérer bien plus que de représenter ce que le titre, par ailleurs, nous indique assez clairement. Ici par exemple, on peut traduire ce titre par *le cœur de Pete s'est emballé lorsqu'il l'a vue*, justifiant ainsi les ruptures de proportions ou la présence des pointillés.

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 14h à 16h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire !

