« <u>TURQUOISE MARILYN</u> », peinture pop art de Andy Warhol, 1964, œuvre étudiée avec les classes de 3° A et 3° E par Mme LAUGA

Problématique abordée : « Comment l'artiste s'engage-t-il dans son art ? »

Ce qui a été fait avec les élèves (en anglais, avec des apports en français)

- Travail en anglais sur la vie de Andy Warhol avec document audio et fiche de questions
- Travail en anglais sur la vie de Marilyn Monroe avec texte et questions de compréhension
- Présentation d'une vidéo en anglais sur le parcours artistique d'Andy Warhol
- Présentation d'une vidéo en anglais sur la vie et la carrière de Marilyn Monroe
- Travail de description de l'œuvre en anglais avec fiche de questions et réponses à fournir par les élèves
- Interprétation et sens de l'œuvre en français avec fiche à compléter, apports des élèves et de Mme Lauga
- Rapprochement de l'œuvre avec la problématique étudiée
- Test/ bilan en anglais et présentation de l'œuvre en français par quelques élèves évalués selon critères HIDA

Les documents de travail fournis aux élèves se trouvent dans le classeur HIDA de la salle des professeurs

ELEMENTS PERMETTANT DE SITUER L'ŒUVRE DANS SON CONTEXTE :

Le pop art est un mouvement artistique du XXème siècle qui a émergé au milieu des annnées 50 en Grande Bretagne, puis au début des années 60 aux Etats Unis. « Pop » signifie « populaire ». Le pop art utilise et détourne les objets liés à la société de consommation en utilisant les codes de la publicité et de la culture populaire. Il s'inpire des produits courants (objets du quotidien, alimentation, marques, électroménager), des héros réels (hommes politiques, stars de cinéma, ou du rock) ou bien imaginaires (Mickey, Superman) et des médias (bd, comics, magazines, télévision). Le banal devient le sujet des œuvres. C'est un mouvement qui réagit contre l'art des élites et veut être accessible à tous. Des couleurs primaires vives, un style impersonnel empruntés aux arts mineurs (imprimerie, publicité), ainsi que différents procédés de répétition caractérisent le pop art. L'œuvre n'est plus unique, mais devient un produit de consommation. Les principaux artistes du mouvement pop art sont Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Indiana, James Rosenquist. « Populaire, provisoire, jetable, bon marché, produit en série, jeune, drôle, sexy, astucieux, spectaculaire, très rentable, ... vôtre », voici la définition du pop art que donne Richard Hamilton, artiste anglais renommé.

Sites internet intéressants sur le pop art :

http://www.le-pop-art.com/

http://www.le-pop-art.com/oeuvres-art.html

http://www.popartis.com/oeuvres/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop art

ANDY WARHOL ET MARILYN MONROE

Surnommé, the « Pope of pop » (le Pape du pop) Andy Warhol (1928-1987), est le chef de file du mouvement pop art américain. D'origine tchèque (son vrai nom est Andrew Warhola), il naît à New York en 1928. Il étudie le dessin industriel et devient dessinateur publicitaire, une expérience qu'il adore. Il travaille notamment pour le célèbre journal « The New Yorker ». Puis il se met à la peinture, réalisant des tableaux de Popeye, par exemple en 1960. Mais voyant que Lichtenstein avait déjà utilisé les bandes dessinées, il décide de copier des produits de consommation de masse comme les boîtes de soupes Campbell, les bouteilles de Coca-Cola ou les savons Brillo, en utilisant la technique de la sérigraphie. Ses œuvres acquièrent rapidement

le succès. En 1962, il commence à travailler sur des photos de stars ou de célébrités, débutant la désormais célèbre série des Marilyn. Sa technique consiste à prendre des photos en noir et blancs, à les colorier puis à les sérigraphier. Il devient alors le leader du mouvement artistique d'avant-garde de New York. Personnalité originale et excentrique et homosexuel affirmé, il aime s'entourer d'artistes et de célébrités. « The Factory » (« L'Usine ») son grand atelier-laboratoire ouvre à New York en 1962, et Warhol y organise toutes sortes d'événements culturels dont des concerts avec le mythique groupe rock de Lou Reed, Le « Velvet Underground ». Warhol est une personnalité mondialement connu dans le monde artistique encore aujourd'hui, et un artiste multi-talents : peintre, acteur, producteur de musique et de films et personnage clé du monde de l'art. Ses œuvres valent très chers et se vendent à prix d'or. Bien qu'il soit controversé, de nombreuses expositions lui sont encore aujourd'hui consacrées et il est étudié avec passion dans les écoles d'art. Il est généralement reconnu comme un des plus célèbres artistes du 20ème siècle.

Sites et documents sur Andy Warhol : sa vie, le personnage, son oeuvre :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol, http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol

http://www.le-pop-art.com/andy-warhol-pop-art.html

http://education.francetv.fr/recherche/?srch new=1&motc=Andy%20Warhol

http://www.ecoles.cfwb.be/ienseclg/pedago/Warhol_and_CoW.pdf

Quand Andy Warhol la peint en 1962 , **Marilyn Monroe** est une star incontestable et internationale. De son vrai nom Norma Jean Baker, elle naît à Los Angles en 1926. Elle signe son 1er contrat en 1947. En 1952, elle enchanînte les succès jà partir de Les Hommes préfèrent les blondes », et accède au statut de sex-symbol, incarnation de la séduction et de la beauté féminine. Mais Marilyn veut être reconnue pour ses talents d'actrice et son intelligence, et elle souffre de son image trop glamour. Après avoir eu une enfance malheureuse, elle a une vie de femme mouvementée, avec deux mariages et de nombreuses liaisons. Fatiguée par sa vie de star, elle se réfugie dans les barbituriques et autres calmants pour soutenir le rythme. Le 5 août 1962, elle est retouvée morte d'une overdose de barbituriques, à seulement 36 ans. Elle entre dans la légende ..... Fasciné par sa beauté et son aura et choqué par son brutal décès, Warhol décide de lui rendre un hommage posthume à travers sa série des Marilyn commencée en 1962.

Quelques sites sur Marilyn Monroe:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marilyn Monroe,

http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe,

http://www.biography.com/people/marilyn-monroe-9412123

L'ART D'ANDY WARHOL

Ses 3 thèmes favoris:

- a) Les objets de consommation : objets emblématiques de la société américaine : les boîtes de soupe Campbell, les cartons de savon Brillo, les billets de dollars, et les bouteilles de Coca-Cola
- b) **Les stars** : portraits de vedettes du cinéma : Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Marlon Brondo, portraits de chanteurs : Elvis Presley, John Lennon, Mick Jaegger, Mickael Jackson, etc...
- c) La mort : peintures de faits divers ou de société dramatiques qui font la une des journaux : crash d'avion, accidents de voiture, chaise électrique, hommages posthumes à Marilyn Monroe (la série des Marilyn a été imaginée après son suicide en 1962)

Ses techniques d'artiste :

- a) la répétition des images : répétition du même motif en jouant sur des détails, séries d'œuvres (les Marilyn)
- b) L'aggrandissement des images, le recadrage
- c) la sérigraphie : technique d'impression utilisant un écran de soie pour laisser passer l'encre à travers certaines mailles et qui permet de reproduire une image en la réduisant à ses traits essentiels Andy Warhol associe souvent la photographie et la sérigraphie.

Quelques citations célèbres :

- « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n'avez qu'à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà. Il n'y a rien dessous. »
- "Je crois que je suis un symbole de notre temps, de notre culture, exactement comme les fusées, ou la télévision."
- « La notoriété, c'est comme de manger des cacahuètes : quand on commence, on ne peut plus s'arrêter ».
- « Dans le futur, chacun aura droit à quinze minutes de célébrité . »
- « J'ai réalisé que tout ce que je faisais avait un rapport avec la mort. »

_____

RESSENTI DES ÉLÈVES SUR L'ŒUVRE :

<u>Impressions positives</u>: des couleurs pep's, belles couleurs, Marilyn a l'air joyeuse, Marilyn est très belle, elle dégage de l'assurance, l'œuvre est jolie, j'aime les couleurs, je trouve l'œuvre intrigante, j'aime cette œuvre parce qu'elle est moderne, cela change des représentations classiques, j'aime bien le concept de prendre une photo en noir et blanc et de la personnaliser avec des couleurs, j'apprécie énormément le tableau de Warhol car les couleurs sont vives et donnent envie d'être regardées,. Je trouve cela intéressant de peindre Marilyn Monroe car c'est une femme pulpeuse et très jolie à regarder. J'apprécie également le fait que le fond bleu se voit dans ses yeux. J'aime bien la méthode de travail, combiner une photo noir et blanc avec de la peinture.

<u>Impressions négatives</u>: Je n'aime pas ces couleurs flashy, maquillage trop coloré, j'aime pas la couleur rose du visage, les couleurs ne vont pas ensemble, couleurs irréalistes, manque de naturel dans les couleurs et l'expression du visage, je ne suis pas intéressée par ce type de peinture, Marilyn est magnifiquement moche, elle est beaucoup trop et mal maquillée, le tableau n'est pas très beau et ne ressemble pas à la vraie Marilyn, le maquillage est trop présent, ce n'est pas de l'art.

INTRODUCTION:

L'oeuvre présentée s'appelle « Turquoise Marilyn ». C'est une peinture pop art (peinture sérigraphiée, acrylique sur toile) du célèbre pop artist américain Andy Warhol, datant de 1964 et qui appartient à un collectionneur américain. Elle représente un portrait très coloré de la fameuse actrice américaine Marilyn Monroe qui s'est suicidée deux ans auparavant, et à laquelle Andy Warhol, grand admirateur, a déjà rendu hommage dans de précédentes œuvres. On retrouve dans cette œuvre les thèmes obsessionnels de Warhol : le succès, la consommation, et la mort.

1 - ORIGINE ET DESCRIPTION DE L'ŒUVRE

« Turquoise Marilyn » est un tableau carré de 100 cm sur 100cm. Pour cette peinture, Andy Warhol a utilisé une photo noir et blanc de Marilyn Monroe pour la promotion de son film Niagara datant de 1953. Il a effectué un recadrage serré sur le visage, avec une brutale coupure au niveau du cou, ce qui accentue la dramatisation du personnage. Ce plan rapproché renforce le côté mythique de l'actrice : c'est comme un tête de statue, un symbole. Warhol utilise ici comme à son habitude la technique de la sérigraphie.

C'est un procédé d'impression qui sert à reproduire des affiches ou des images dans le domaine publicitaire ou commercial. Un écran de soie est tendu sur un cadre en bois et utilisé comme pochoir. Pour imprimer une zone, il faut recouvrir la soie d'un vernis qui ne laisse pas passer l'encre sur les parties qui ne doivent pas être colorées.

Cette technique lui permet de faire une image simplifiée de Marilyn Monroe qui ne conserve que ses traits principaux et de la reproduire mécaniquement autant de fois qu'il le souhaite (procédé de répétition typique du pop art, le tableau devient une œuvre de consommation comme une autre). Les deux procédés du recadrage et de la sérigraphie donnent à l'image de l'actrice une plus grande efficacité visuelle, et une impression d'irréalité.

Le jeu des couleurs accentue cette impression d'artificialité, de déshumanisation... Ce sont des couleurs froides (le jaune, le bleu, le rouge) et criardes, limite mauvais goût, très décalées de la réalité. Même le rose du visage, un rose bonbon artificiel et uniforme qui supprime le grain de la peau, efface les imperfections et donc déshumanise l'actrice. Le maquillage est trop appuyé, avec une bouche trop rouge, un mascara lourd, des sourcils durcis par un trait noir, et un bleu très vif sur les paupières. L'image de Marilyn repeinte n'a plus grand-chose à voir avec l'actrice : on est dans l'excès des couleurs, presque dans la caricature. En effet, si on regarde attentivement, on constate que ces couleurs ne sont pas appliquées avec soin, le fard à paupières bleu dépasse davantage à droite qu'à gauche, le rouge à lèvres déborde de façon excessive. Tous ces excès peuvent suggérer les excès de la star (abus de médicaments et autres), et donnent le sentiment d'une Marilyn malheureuse piégée par le succès, figée dans un rôle de sex symbol qu'elle n'aimait pas. Si l'on compare la Marilyn de la photo en noir et blanc et celle de Warhol, on observe de nombreux changements qui vont dans le sens de la simplification et de la schématisation. Sur la photo, Marilyn apparaît resplendissante, épanouie, vivante, éclatante. Dans le tableau de Warhol, on voit une Marilyn figée, artificielle, déshumanisée, vaguement mélancolique, avec un regard chargé et un sourire un peu forcé. La douce blonde laisse place à un univers criard dont le style repose sur la simplification extrême de l'image et sa colorisation outrancière. L'actrice prise au piège de la starification, l'actrice devenue l'image d'ellemême....

2. SENS ET INTERPRETATION DE L'ŒUVRE

« Turquoise Marilyn » est typique du mouvement pop art, dont Warhol est le chef de file. Warhol recycle habilement une photo de Marilyn, qu'il retravaille et simplifie avec un cadrage serré, et des aplats de couleur criardes peintes grâce au procédé de la sérigraphie. Il utilise les couleurs tape à l'œil et attirantes des objets de la société de consommation pour attirer le regard du public. Il fait de l'image de l'actrice, recadrée et colorisée, et répétée à l'infini dans sa série des Marilyn, un produit de consommation. Il la rend à la fois unique, et consommable.

C'est bien le double sens de cette œuvre : à la fois hommage, et dénonciation

Warhol a été très touchée par le décès de l'actrice deux ans plus tôt. Il l'adorait et la vénérait. Son suicide l'a beaucoup affecté, faisant sans doute écho à la mort brutale de son père quand il était jeune. A travers ce portrait personnel, il lui rend un dernier hommage posthume, recadrant au plus près les traits de son visage et son sourire éclatant.

Mais ce portrait n'est pas seulement un hommage à Marilyn. C'est aussi, à travers l'usage criard et outrancier des couleurs et du maquillage , la critique d'une société déshumanisée qui cultive des images, des apparences. Warhol dénonce ici le culte excessif des idoles et des images, né avec la société de consommation. Il dénonce les ravages de la starisation qui ont conduit Marilyn à sa perte, à son suicide. Dans notre société de consommation, on vénère des images, du superficiel (du maquillage, des couleurs) , au lieu de s'intéresser à la personne, à l'être humain (derrière son maquillage, sa façade).

Où est la vraie Marilyn derrière ce maquillage criard ? Qui était vraiment la femme derrière l'actrice victime du star system ? Voici les questions que Warhol semble poser.

Cette œuvre n'est d'ailleurs qu'une des nombreuses Marilyn que Warhol va peindre, et ce procédé de répétition est aussi une dénonciation, de la société de consommation, qui produit à l'identique des produits standardisés. Dans sa production, Warhol semble aligner les Marilyn comme les boîtes de soupe Campbell dans un supermarché, l'image de l'actrice devient un produit de consommation, une marchandise. Il insiste ainsi sur le commerce qui est fait dans le monde à partir de l'image de la star. La répétition jusqu'à l'écoeurement, la mort......

« Turquoise Marilyn » peut donc se lire de deux façons : un hommage personnel à la flamboyante Marilyn qui faisait tourner tous les hommes sur son passage ou une dénonciation du culte des images qui a conduit la fragile Marilyn dans la mort.

3. ŒUVRES DE COMPARAISONS PROPOSEES A L'ETUDE

On peut mettre cette œuvre en parallèle avec :

- Andy Warhol, « Marilyn Monroe », 1967, acrylique et sérigraphie sur toile
- Andy Warhol, « The Two Marilyns », 1963, sérigraphie sur toile
- Roy Lichtenstein, "M-Maybe", 1965

4. PISTES DE RECHERCHE COMPLEMENTAIRES

Afin de prolonger le travail fait en classe, il serait utile grâce aux sites proposés et à une réflexion personnelle :

- d'approfondir les caractéristiques artistiques du pop art et son idéologie
- de retravailler sur les biographie de Andy Warhol et de Marilyn Monroe
- de retravailler sur les techniques et l'art de Andy Warhol (sérigraphie, répétition, etc....)
- de comparer l'œuvre à la photo originale
- de requestionner l'œuvre et votre ressenti personnel face à elle

N'hésitez pas non plus à aller présenter l'œuvre à Mme Bannier et à venir me demander un complément d'informations le cas échéant.