

Le Pop Art

1950 - 1980

Marilyn 1967 Bleu - Andy Warhol

Whaam! - Roy Lichtenstein

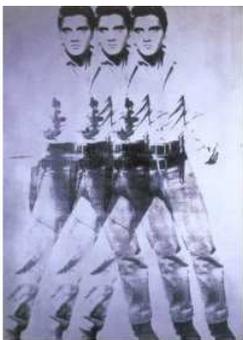
Soupe Campbell I (Tomate) 1968 - Andy Warhol

Roy Lichtenstein - Drowning Girl

Trois Drapeaux 1958 - Jasper Johns

Elvis 1963 - Andy Warhol

Ohhh... Alright... 1964 - Roy Lichtenstein

Jasper Johns Poster Reproduction - Savarin, 1982

Qu'est-ce que le Pop art ?

Le Pop art est un mouvement artistique né dans les années 50. Le concept du Pop art est représenté par les artistes dans l'attitude donnée à l'œuvre plutôt que par l'œuvre d'art elle-même.

Le Pop art est un mouvement artistique qui a émergé au milieu des années 50 en Grande-Bretagne et en parallèle vers la fin des années 50 aux États-Unis.

Le Pop art a contesté les traditions en affirmant que l'utilisation d'éléments visuels de la culture populaire produits en série est contiguë avec la perspective des beaux-arts depuis que le Pop art enlève le matériel de son contexte et isole l'objet, ou le combine avec d'autres objets, pour la contemplation. Le concept du Pop art se présente plus dans l'attitude donnée à l'œuvre que par l'œuvre elle-même.

Le Pop art est l'un des mouvements artistique principaux du 20ème siècle.

Caractérisé par des thèmes et des techniques tirés de la culture de masse populaire, tels que la publicité, les bandes dessinées et les objets culturels mondains. Le Pop art est largement interprété comme une réaction aux idées dominantes de l'expressionnisme abstrait.

Le Pop art, comme la musique pop, vise à utiliser des images populaires par opposition à la culture élitiste dans l'art.

Soulignant ainsi ironiquement les éléments banaux ou « kitsch » de n'importe quelle culture donnée. Le mouvement a été défini aussi par l'utilisation de moyens mécaniques et de techniques de reproduction par les artistes.

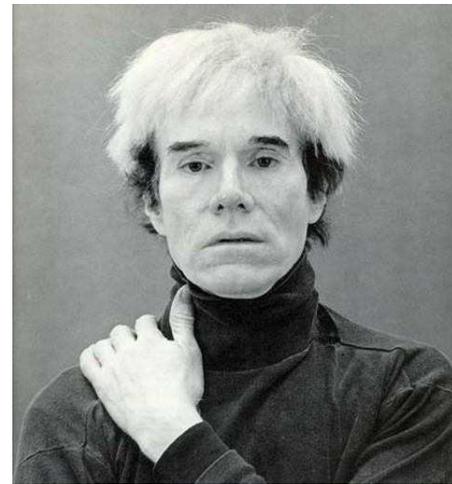
La plupart des œuvres du Pop art sont considérées incongrues car les pratiques de conception qui sont employées rendent difficile pour certains leur compréhension.

Le Pop art et le minimalisme sont considérés comme les derniers mouvements artistiques modernes et, ainsi, les précurseurs de l'art post-moderne, voir même des exemples, tôt, de l'art post-moderne.

Andy Warhol et le Pop art

L'artiste Andy Warhol est une figure centrale du mouvement artistique Pop art. Ses œuvres d'art ont marqué l'histoire de l'art. Il a été peintre, réalisateur de films, producteur de musique et auteur.

Andrew Warhola (6 août 1928 au 22 février 1987), connu sous le nom d'Andy Warhol, était un artiste américain et une figure centrale dans le mouvement artistique du Pop 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 œuvres 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.

C'est au cours des années 1960 que Warhol a commencé à faire des peintures iconiques de produits américains tels que Campbell's Soup Cans de la Campbell Soup Company et les bouteilles Coca-Cola, ainsi que des tableaux de célébrités telles que Marilyn Monroe, Troy Donahue, et Elizabeth Taylor.

Il a fondé The Factory, son studio, au cours des années et 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 qui dominaient le « marché haussier » du New York des années 80 : Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, David Salle et d'autres soi-disant néo-expressionnistes ainsi que des membres de la trans-avant-garde d'Europe, y compris Francesco Clemente et Enzo Cucchi.

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.

Cette critique a eu des échos jusque dans son exposition de 1980. Dix portraits étaient exposés au Musée juif de New York, intitulés *Génies juifs*.

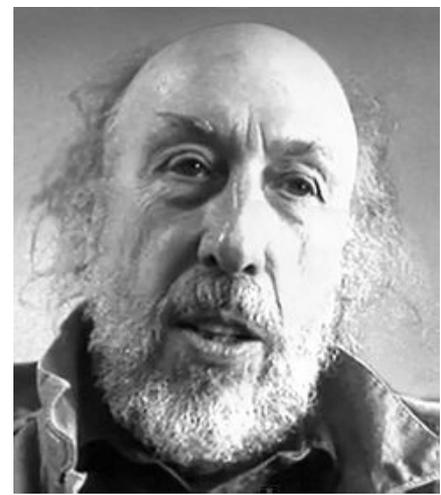
Warhol, qui ne présentait aucun intérêt dans le judaïsme ou dans des questions d'intérêt pour les Juifs, avait écrit dans son journal : Ils vont vendre.

Avec le recul, cependant, certains critiques en sont venus à voir Warhol et la superficialité de la commercialisation comme « le plus brillant miroir de notre temps », soutenant que « Warhol s'était emparé de quelque chose d'irrésistible dans la culture américaine dans les années 1970 ».

Warhol a également eu une intense fascination pour le « glamour » d'Hollywood. Il a dit : « **I love Los Angeles. I love Hollywood. They're so beautiful. Everything's plastic, but I love plastic. I want to be plastic.** » (J'adore Los Angeles, j'adore Hollywood, Ils sont tellement beaux. Tout est plastique mais j'aime le plastique, je veux être plastique.)

Richard Hamilton et le Pop art

L'artiste Richard Hamilton, originaire de Londres, a produit plusieurs œuvres d'art appartenant au mouvement artistique Pop art. Certaines sont même considérées comme les premières œuvres du Pop art.

Richard Hamilton (né en février 1922) est un artiste anglais du mouvement artistique Pop art. Son collage intitulé « Au fait, qu'est-ce qui différencie et rend les foyers d'aujourd'hui si attirants » (Just What Is It that Makes Today's Homes So Different, So Appealing?), produit pour l'exposition « This Is Tomorrow » de l'Independent Group à Londres, est considéré par les critiques et historiens comme l'une des premières œuvres du Pop art.

Les débuts d'Hamilton ont été beaucoup influencés par le texte sur la croissance et la forme d'Arcy Wentworth Thompson's en 1913. En 1952, lors de la première réunion du Groupe qui s'est tenue à l'ICA, Hamilton a été introduit à la présentation de collages produits à la fin des années 1940 et au début des années 1950 par Eduardo Paolozzi et qui sont maintenant considérés comme la première norme porteuse du Pop art. Toujours en 1952, il a été présenté à la « Green Box notes » de Marcel Duchamp, par l'entremise de Roland Penrose.

Hamilton a été responsable de la conception et de l'installation d'un certain nombre d'expositions dont « James Joyce and the Wonder and the Horror of the Human Head » (James Joyce et les merveilles et l'horreur de la tête humaine) qui a été conçue par Penrose. C'est aussi par le biais de Penrose que Hamilton a rencontré Victor Pasmore qui lui a donné un poste d'enseignant basé à Newcastle-Upon-Tyne qui a duré jusqu'en 1966. Le poste a offert à Hamilton plus de temps pour ses recherches sur Duchamp, qui ont abouti à la publication d'une version typographique de la « boîte verte » de Duchamp, en 1960. **L'exposition des peintures** de Hamilton, en 1955 à la Hanover Gallery, a été une forme d'hommage à Duchamp.

Dans la même année, Hamilton a organisé l'exposition « Man Machine Motion » à la Hatton Gallery de Newcastle. Le succès de « This Is Tomorrow » garantit à Hamilton plus de possibilités d'enseignement, en particulier au Royal College of Art, de 1957 à 1961, où il promut David Hockney et Peter Blake.

Durant cette période, Hamilton a également été très actif dans la campagne pour le désarmement nucléaire et a produit un travail parodiant Hugh Gaitskell, alors chef du Parti travailliste pour le rejet d'une politique de désarmement nucléaire unilatéral.

Au début des années 1960, il a reçu une subvention du Conseil des arts afin d'enquêter sur l'état de « Merzbau » de Kurt Schwitters à Cumbria. La recherche a finalement abouti à Hamilton organisant la préservation de l'œuvre en la relocalisant à l'Hatton Gallery de l'Université de Newcastle.

En 1962, sa première épouse Terry a été tuée dans un accident de voiture et, en partie pour se remettre de cela, il s'est rendu pour la première fois aux États-Unis où il a rencontré d'autres grands artistes Pop et il où il s'est lié d'amitié avec Marcel Duchamp. Depuis le milieu des années 1960, Hamilton était représenté par Robert Fraser et a même produit une série de tirages basés sur l'arrestation de Fraser, de même que Mick Jagger, pour possession de drogues.

Cette association avec la musique pop des années 1960 a conduit Hamilton à devenir amis avec Paul McCartney et produire la couverture et les affiches pour le « White Album » des Beatles. Hamilton a également été le professeur de Bryan Ferry et Nick de Ville à Newcastle quelques années auparavant et son influence peut être trouvée dans le style visuel et l'approche de Roxy Music.

Roy Lichtenstein et le Pop art

Le peintre américain Roy Lichtenstein a produit plusieurs œuvres Pop art, ayant été fortement influencé par la publicité populaire et le modèle de la bande dessinée.

Roy Fox Lichtenstein (27 octobre 1923 au 29 septembre 1997) était un artiste américain du Pop art ayant été fortement influencé par la publicité populaire et le modèle de la bande dessinée. Il a décrit lui-même le Pop art comme « n'étant pas une peinture américaine, mais une peinture industrielle ».

Lichtenstein a commencé à enseigner dans le nord de New York à l'Université de l'État de New York, à Oswego, en 1958. Toutefois, l'hiver brutal du nord était lourd pour sa femme et lui. En 1960, il a commencé à enseigner à l'Université Rutgers, où il a été fortement influencé par Allan Kaprow, également professeur à l'Université. Cet environnement a contribué à raviver l'intérêt qu'il avait dans l'image « pop ».

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 « hard-edged » et « benday dots » 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 œuvres 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.

En septembre 1963, il a pris congé de son poste de professeur à Douglass College, à Rutgers. La culture Pop art était encore très liée à la vie au 21e siècle. Le travail de Lichtenstein, ainsi que certains contemporains tels que Warhol, a toujours une pertinence aujourd'hui et un grand nombre de messages représentés peuvent être directement liés à la vie moderne.

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.