ESP

DE

BRU

Art brut et cinéma

2 séances le marc

à 18h et 20h30

ECE

T !

a

di 22 mars à PEC

Art brut et cinéma

Cette programmation est l'occasion de découvrir l'art où on ne l'attend pas forcément. Art brut, art singulier, naïf, marginal, inspiré, hors-norme, outsider… Différentes catégories et appellations pour des créations de gens « ordinaires » a priori sans éducation artistique, qui ont la motivation ou l'impératif de produire une œuvre qui exprime une vision intérieure forte qui les aide à vivre. Réalisées à l'écart de la tradition et des modes artistiques, sans se préoccuper du regard d'autrui ni des normes esthétiques reconnues, le dimanche et les autres jours, ces œuvres sont crées dans n'importe quelle maison, parfois dans une ferme, dans un jardin, dans la forêt, dans un hôpital psychiatrique... En dessin, peinture, gravure, broderie, tissage, cinéma, sculpture, écriture, son, récupération, assemblage et installation d'éléments divers, construction, avec des matériaux « nobles » ou de rebuts. Dans un lieu où son créateur vit, le plus souvent. Des jeunes, des vieux, parfois avec reconnaissance de leur œuvre de leur vivant, parfois post mortem, parfois qui disparait avec le temps. Aujourd'hui, l'art brut, peu reconnu, voire méprisé par le monde officiel de l'art jusqu'à une période récente, est mis sur le même plan que les autres formes artistiques. Les grandes institutions l'intègrent à leurs collections. Il est présent dans de nombreuses publications, dans les galeries et sur le marché de l'art, même si la présentation publique d'œuvres conçues par leurs auteurs dans un cadre thérapeutique pose des questions d'ordre moral et juridique.

De nombreux cinéastes ont filmé ces créateurs de toutes nationalités ou/et leurs œuvres. Cela aide à les faire connaître, à garder une trace, à comprendre et voir autrement, à aller « ailleurs » jusque dans leur univers singulier. C'est parfois le seul moyen de découvrir une œuvre (lointaine, disparue, inconnue ou peu répertoriée, vouée à disparaître, peu visible dans le circuit traditionnel de l'art etc.) Il s'agit d'art et il s'agit de cinéma.Il s'agit à chaque fois d'une rencontre.

Federico m'a proposé 28 films à regarder et à choisir pour cette programmation. C'était chose compliquée, car outre mes préférences et goûts, l'idéal fût que vous les vissiez tous (parfois le subjonctif est délicieux). J'aurais en plus aimé que vous en voyiez d'autres. J'ai choisi 3 films, qui ne sont pas représentatifs des 25 autres, + un bonus hors propositions pour leur tenir compagnie... Reste l'espoir qu'après ces projections, l'envie d'en voir d'autres vous tenaille !
Fabienne Yvert

À 18 h : programme n°1 ; suivi d'un repas tiré du sac

Violons d'Ingres

DE JACQUES B. BRUNIUS (1939 – 32')

Dans ce film, Jacques-Bernard Brunius rend hommage aux inventeurs du dimanche, aux adultes restés fidèles aux « rêveries de l'enfance », à travers quelques-uns des plus étonnants représentants de ce que Dubuffet appellera l'art brut. Des hommes et des femmes qui parfois très loin de leurs activités professionnelles consacrent la majorité de leur temps de loisir à assouvir leur passion créative. Entre autres mérites, Brunius a fait découvrir le Palais idéal du Facteur Cheval à André Breton et à d'autres surréalistes.

Le plein pays

DE ANTOINE BOUTET (2009 – 58')

Un homme vit reclus depuis trente ans dans une forêt en France. Il creuse en solitaire de profondes galeries souterraines qu'il orne de gravures archaïques. Elles doivent résister à la catastrophe planétaire annoncée et éclairer, par leurs messages clairvoyants, les futurs habitants. Le film raconte cette expérience en marge de la société moderne, affectée par la misère humaine et la perte définitive d'un monde parfait.

A 20h30 : programme n°2

Ni Tanjung, de l'aube à la nuit

DE ERIKA MANONI (2013 – 17')

Nyoman Tanjung est née à Bali vers 1930. Fille de paysan, elle n'a eu aucune éducation scolaire. Elle perd la raison après avoir vécu différents événements traumatiques à partir de 1942-1945. Elle commence à créer fin 90-début 2000. Sa première œuvre connue est une construction de milliers de pierres sur lesquelles sont tracées des figures blanches. L'ethnologue suisse Georges Breguet qui vit à Bali la découvre, et fait un film sur elle et son œuvre. Il lui offre aussi des ciseaux et des crayons, qui vont lui permettre de découper des figures et de les dessiner.

Le jardin de pierres

DE PARVIZ KIMIAVI (1976 – 70')

L'intelligence de Parviz Kimiavi, c'est d'avoir su si bien tresser les deux aspects qu'il en résulte un film captivant où la poésie et l'histoire révèlent avec le même lyrisme le désespoir des paysans pauvres d'Iran. » Ignacio Ramonet

HISTORIQUE BRUT TRÈS PARTIEL :

• de **1879 à 1912** le facteur Cheval construit son *Palais Idéal* à Hauterives (Drôme)
• de **1894 à 1907** l'abbé Fouré sculpte plus de 300 figures sur les rochers de Rothéneuf. En 1925, plus de 80 000 personnes par an venaient voir le site
• **1900** 1ère exposition d'œuvres de malades mentaux au Bethlem Royal Hospital de Londres
• **1905** ouverture du musée de la Folie à l'asile de Villejuif par le docteur Marie
• **1907** publication de *L'Art des fous* de Marcel Réja (médecin aliéniste, poète, critique d'art), pionnier dans la reconnaissance de l'art "asilaire", mais aussi des dessins médiumniques, graffitis de prisonniers, dessins d'enfants, objets extra-européens… Il met l'accent sur la valeur artistique des œuvres décrites
• **1912** Paul Klee écrit : *"On ne saurait user avec malveillance des termes de puérilité ou de folie pour déterminer ce qui cherche à s'exprimer ici. Tout cela est à prendre profondément au sérieux."*
• **1916-1918** André Breton, infirmier au centre neuro-psychiatrique de Saint-Dizier, puis à l'hôpital du Val de Grâce, écrit à Théodore Fraenkel : *"Des phrases comme : "Ma jeunesse, - M. Le Major- je viens d'absorber du lait qui, j'espère, vous la fera paraître blanche." ou : "depuis vingt-trois mois, je prostitue ma peau au canon de l'ennemi", ne voilà-t'-il pas des images étonnantes, à des échelons plus haut que celles qui nous viendraient ?"*
• **1919** A l'exposition *Tendances nouvelles* au Kunstverein de Cologne, les dadaïstes Baargeld et Max Ernst présentent à côté de leurs œuvres celles de malades mentaux et d'autodidactes
• **1921** Walter Morgenthaler (psychiatre suisse) publie la 1ère monographie de ce type dans l'histoire de l'art : *Un malade mental en tant qu'artiste : Adolf Wölfli*, avec présentation de son histoire médicale et de son œuvre
• **1922** Hans Prinzhorn (psychiatre allemand qui a étudié l'histoire de l'art) a constitué une collection de plus de 5000 œuvres et publie *Expressions de la folie - Dessins, peinture, sculpture d'asile*. Max Ernst offre le livre à Paul Eluard. Klee le cite en référence dans ses cours au Bauhaus
• **1924** André Breton publie le *Premier manifeste du surréalisme*
• **1925** Charles Ladame ouvre un petit musée d'art asilaire à la clinique de Bel-air en Suisse
• **1926** Augustin Lesage, mineur qui a entendu une voix au fond de la mine et peint sa 1ère toile en 1911, expose au Salon des Beaux-Arts et au Salon d'Automne
• **1928** la collection du docteur Marie (asile de Villejuif) est présentée pour la 1ère fois dans une galerie
• **1931** André Breton découvre le *Palais idéal* du facteur Cheval, qui figurera dans *Les Vases Communiquants*
• **1934** Chaissac, cordonnier, rencontre Otto Freundlich qui l'encourage à dessiner jusquà sa mort en déportation
• **1937** exposition nazie *L'art dégénéré* : la collection Prinzhorn côtoie Klee, Kandinsky, Picasso, Van Gogh,...
• **1939** Asger Jorn travaille à l'hôpital psychiatrique de Roskilde (Danemark). Bill Traylor, 85 ans, se met à dessiner dans la rue principale de Montgomery, Alabama, où il réalisera 2000 dessins en 3 ans
• **1942** aux États-Unis, le National Endowment for the Arts (Fonds national pour les arts) ouvre une division d'art populaire (Folk Art Division)
• **1943** exposition d'œuvres d'aliénés à Montpellier par le Docteur Ferdière. Paul Eluard se réfugie à l'hôpital psychiatrique de St Alban (des œuvres de patients y sont gardés depuis 1914), dirigé par Lucien Bonnafé et François Tosquelles, et rapporte ensuite à Paris quelques œuvres de patients
• **1945** Dubuffet, invité en Suisse, découvre les asiles de Berne, Genève, la prison de Bâle. Il se rend à l'asile de Rodez pour rencontrer le docteur Ferdière et Antonin Artaud
• **1946** l'hôpital Saint-Anne à Paris expose les œuvres de ses patients
• **1948** création de la *Compagnie de l'art brut* par Jean Dubuffet, avec les écrivains André Breton et Jean Paulhan, les collectionneurs et marchands d'art Charles Ratton et Henri-Pierre Roché, le critique d'art Michel Tapié.
Suivi d'expositions, catalogues, prospections et constitution d'une collection
Publication de *L'art des fous, la clé des champs* d'André Breton. Exposition *Art brut, naïvisme et littérature prolétarienne* organisée par Michel Ragon à la galerie Portes de France, à Paris
• **1949** dans la plaquette de l'exposition *L'art brut préféré aux arts culturels*, Dubuffet écrit : *"Il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des dyspeptiques ou des malades du genou."*
• **1952** fondation du Musée des Images de l'Inconscient par Nise da Silveira (psychiatre, 1ère femme brésilienne diplômée en médecine) à Sao Paulo
• **1958** à Chandigarh (Inde) Nek Chand (né en 1924) assemble en secret ses premières sculptures, amorce du *Rock Garden*, le plus grand environnement d'art populaire au monde
• **1962** *Les Inspirés et leurs demeures de Gilles Ehrmann*, préfacé par André Breton, 1er ouvrage photographique sur les jardins et constructions d'art brut en France
• **1967** exposition *L'Art Brut* au musée des Arts décoratifs, à Paris. 700 œuvres, 75 auteurs de la collection de la Compagnie de l'Art Brut sont présentées pour la 1ère fois au grand public
Gaston Ferdière publie *Point de vue d'un psychopathologue* dans la NRF : *"Opposer l'Art brut à "l'art culturel" au mépris de toute vérité puisque de Van Gogh à Tanguy, les artistes "indemnes de toute formation artistique" sont légion, c'est vouloir maintenir dans le "ghetto", par un statut spécial, un important domaine de la culture artistique contemporaine. Au contraire, prouver en les plaçant sur le même plan, qu'un Wölfli, qu'une Aloyse, qu'un Lesage, qu'un Crépin sont les échos et non les parents pauvres d'un Kandinsky, d'un Miro, d'un Klee, d'un Matta, c'est ruiner les suspectes barrières d'une ségrégation qui, comme les autres, sert à la préservation d'intérêts particuliers."*
• **1969** le *Palais idéal* du facteur Cheval est classé monument historique avant le départ de Malraux. On peut lire dans un rapport du ministère de la culture de 1964 : *"Le tout est absolument hideux. Affligeant ramassis d'insanités qui se brouillaient dans une cervelle de rustre"*
• **1971** Dubuffet offre la collection de l'art brut (4104 œuvres, 133 artistes) à Lausanne après refus parisien
• **1972** la Documenta 5 de Cassel consacre une section à l'art des "malades mentaux". Création du centre La Pommeraie en Belgique pour les adultes handicapés où l'intégration au sens large du terme est un souci permanent
• **1975** création de la Tinaia, le centre d'expression de l'hôpital psychiatrique San Salvi à Florence
• **1976** inauguration de la Collection de l'Art brut au Château de Beaulieu, Lausanne (avec Michel Thévoz)
• **1978** *Les Singuliers de l'art, des Inspirés aux habitants-paysagistes* au Musée d'Art Moderne de Paris
• **1979** *Outsiders*, 1ère exposition internationale d'art brut à la Hayward Gallery à Londres
• **1980** le César du court-métrage documentaire est attribué à *Petit Pierre* d'Emmanuel Clot
• **1981** inauguration de la maison des artistes à l'hôpital psychiatrique Gugging (Dr Leo Navratil) à Vienne (Autriche), puis d'une galerie
• **1983** ouverture de la Fabuloserie à Dicy, par Caroline et Alain Bourbonnais
• **1984** ouverture de l'Aracine à Neuilly-sur-Marne (Madeleine Lommel, Michel Nedjar et Claire Teller)
• **1988** exposition Augustin Lesage au musée des Beaux-Arts d'Arras et au musée d'Ethnologie régionale de Béthune. Exposition Chaissac et Dubuffet à Paris, au Centre Georges Pompidou
• **1989** 1ère édition du Festival Art et Déchirure (art brut et singulier; arts plastiques et arts vivants) à Rouen
• **1992** *Visions parallèles : les artistes modernes et l'art outsider*, à Los Angeles, puis Madrid, Bâle et Tokyo
• **1994** ouverture du musée De Stadshof, musée d'art naïf et brut, à Zwolle, aux Pays-Bas
• **1995** Exposition *Art Brut et Cie : la face cachée de l'art contemporain, six collections francophones d'art brut et singulier*, à la Halle Saint-Pierre, à Paris (ex musée d'art naïf Max Fourny)
L'œuvre de Bispo do Rosário représente le Brésil à la 45ème biennale de Venise
• **1996** le musée d'art moderne et contemporain de Villeneuve d'Ascq accueille la collection de l'Aracine
• **1999** création de l'asso abcd (art brut connaissance & diffusion) par Bruno Decharme et Barbara Safarova
• **2002** 1 million d'€ de la commission européenne à un projet finlandais sur l'art populaire contemporain et l'art brut
• **2003** exposition Bispo do Rosário à la Galerie Nationale du Jeu de Paume à Paris. *"Le monde de l'art l'a qualifié d'artiste conceptuel, de pop artiste, de visionnaire, d'artiste populaire et même d'artiste psychotique, mais toutes ces qualifications n'expliquent pas l'homme ou son travail."*
S.O.S environnements singuliers reçoit le soutien de l'UNESCO
• **2007** fondation de l'IIRELF (Institut International de Recherche et d'Exploration sur les Fous Littéraires, Hétéroclites, Excentriques, Irréguliers, Outsiders, Tapés, Assimilés, sans oublier tous les autres…)
• **2010** ouverture du nouveau LAM (musée d'art moderne, contemporain et art brut) à Lille
• **2012** 1ère outsider art fair à Paris (des galeristes crée la 1ère outsider art fair à New-York en 1993)
• **2013** le centre Pompidou acquiert auprès de la galerie Christian Berst sa 1ère oeuvre d'art brut
• **2016** exposition *Brut now: l'art brut au temps des technologies*, musées de Belfort
• **2017** ouverture du musée Art et Déchirure à Rouen
• **2018** *Georges Focus, La Folie d'un peintre de Louis XIV* aux B.-A.de Paris (avec des "écritures dessinées")
• **2021** Bruno Decharme, collectionneur d'art brut et cinéaste documentaire (abcd), offre 921 œuvres -242 créateurs au centre Pompidou. Une salle permanente est consacrée à cette donation au Musée national d'art moderne
• **20 Mai et 21 Mai 2022** 25èmes Rencontres du festival Hors-champ de films d'art singulier à Nice