

INside ART

une série proposée par
An Paenhuysen, Craig Schuftan et Luc Lavault

17 épisodes de 3 minutes

CONCEPT:

Inside Art est une série de films courts qui a pour objectif de familiariser le grand public avec des tableaux de maître grâce à une approche ludique et décalée.

Chaque épisode d'Inside Art propose donc un voyage, dans le sens littéral du terme, à l'intérieur d'une œuvre. Véritable aventure visuelle, ce voyage amène à en découvrir certaines formes et détails, constituant des clés de compréhension pour l'observateur non initié : compréhension de la structure et de la composition du tableau, de son inscription dans l'histoire des arts, de son rapport à la vie et aux intentions de l'artiste, etc. La révélation d'indices cachés dans le tableau éveille la curiosité et invite à mieux l'appréhender et de ce fait, l'apprécier....

TON ET NARRATION :

La série s'adresse principalement au public peu familiarisé avec l'art et qui peut rester perplexe devant certaines œuvres. Chaque épisode épouse dans un premier temps ce point de vue pour ensuite le dépasse : Oui, on peut dire que ce tableau est pas très bien peint ; oui, j'aurais pu le faire moi-même... Mais justement, les seuls critères esthétique ou technique ne peuvent uniquement entrer en compte dans l'évaluation de la toile. Il en va souvent d'autre chose.

Inside Art entraîne alors l'individu dans le tableau : ce dernier n'est plus le spectateur passif, mais l'expérimentateur d'un univers particulier. Il va à la rencontre des constituants du tableau, s'en approche puis s'en éloigne pour reprendre de la distance, va regarder ce qui se cache derrière les éléments, en fait le tour, etc. Le déplacement de la caméra et l'animation 3D, la convocation d'autres images, d'autres époques, d'autres œuvres par le biais de collages, montages et effets avivant les sens, sont les procédés qui tracent la route et ses pérégrinations.

Une voix-off commente l'image, raconte le détail ou l'anecdote qui en disent long, et donne des informations générales sur ton et un rythme éloigné de tout prosélytisme académique. Elle est tel guide et non le professeur.

DÉROULÉ D'UN ÉPISODE :

1er partie - Entrée au musée - 20''

Description technique :

L'épisode s'ouvre avec un long zoom dans un « musée » vers l'œuvre. Il s'agit d'une séquence d'animation et non d'une prise de vue réelle afin de placer d'emblée le public dans une ambiance originale et non-conventionnelle.

Contenu :

L'œuvre est présentée de manière général, avec sa date de création, son nom et celui de l'artiste. Les impressions générales qu'elles peuvent susciter sont abordées, éventuellement de manière ironique et critique, comme pour faire écho aux préjugés communs la concernant.

A la fin du plan un mouvement en 3D nous fait entrer à l'intérieur de l'œuvre.

2ème partie - À la découverte des particularités de l'œuvre - 1'30''

Description technique:

Certains aspects spécifiques de l'œuvre (deux ou trois seulement, pour une narration aérée, légère, fluide) sont présentés et soulignés par des effets d'animation. D'autres images ou œuvres peuvent être convoquées pour renforcer la compréhension de l'œuvre. Des sons extérieurs enrichissent la bande sonore : comme pour l'image, leur traitement est dynamique, presque « cartoonesque ».

Contenu :

Renforcer la compréhension de l'œuvre en se basant sur des propositions ludiques et parfois aberrantes dans le but de faire émerger et ressentir le sens du tableau.

3ème partie – l'ultime voyage – 40''

Description technique: Un long plan slalome au sein même du tableau. Le traitement du son est réaliste : il s'appuie sur des ambiances « réelles ». Ainsi, le décor représenté dans le tableau s'anime, prend vie.

Puis, à la fin, « le voyageur » sort du tableau et retourne dans le musée d'origine (première séquence). Un cartouche indique où l'œuvre est exposée.

Contenu : Replacer le tableau dans l'œuvre et le travail de l'artiste. Donner des clés de compréhensions plus théoriques qui illustrent la perception qu'avait l'artiste de la société.

LISTE DES ÉPISODES

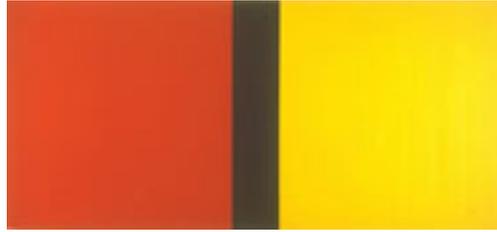
Ordre alphabétique

AGNES MARTIN
Untitled-10

ANDY WARHOL
Do it your self Seascape

BARNETT NEWMAN
Who's afraid of red, yellow and blue

BRIDGET RILEY
Untitled (Fragment 3)

EDOUARD MANET
Déjeuner sur l'herbe

HANNAH HÖCH
Untitled

HILMA KLINT
Moderna

JEAN-MICHEL BASQUIAT
Irony of a negro policeman

KASIMIR MALEVITCH
Carré blanc sur fond blanc

LEE KRASNER
Right bird left

LINDER STERLING
Self-portrait

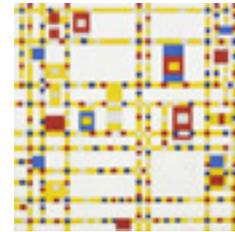
MARCEL DUCHAMP
L.H.O.O.Q.

ON KAWARA
JULY20.1929

PABLO PICASSO
Portrait de Dora Maar

PIET MONDRIAN Broadway
Boogie Woogie

RENE MAGRITTE
Empire des lumières

YAYOI KUSAMA
Ashtray

L'ÉQUIPE

An Paenhuysen - Auteure

An Paenhuysen est une critique et enseignante d'Art et conservatrice originaire de Belgique.

is a curator, an art critic and an art educator from Belgium, based in Berlin. Elle a terminé son doctorat sur le thème de la critique culturelle de l'avant-garde belge dans les années 20 et 30, qu'elle a publié comme livre en 2010. Elle continue ses études postdoctorales, en étudiant la photographie à l'UC Berkeley, à l'Université de Columbia, à New York, et à l'Université Humboldt à Berlin. Elle co-édite avec Wolfgang Müller *Gesture Sign Art. Culture des sourds / Culture de l'ouïe* (Martin Schmitz Verlag 2012) et *Valeska Gert. Un livre de référence* (Hybriden Verlag 2014). Elle a organisé plusieurs expositions (Paul Pfeiffer, Land Art, Valeska Gert) au Hamburger Bahnhof. Musée d'Art Contemporain de Berlin, et dans différents espaces d'art tels que Kunstraum Kreuzberg, insitu, Eigen + Art Lab. Elle enseigne des cours en ligne sur la critique d'art et l'écriture au Node Center for Curatorial Studies. En tant que critique d'art, elle a publié pour des magazines tels que *Sleek*, *Contemporary And*, *Artslant* et An Paenhuysen est particulièrement un blog d'art : <http://anpaenhuysen.blogspot.de>

Craig Schuftan - Auteur et voix anglaise

Craig Schuftan est écrivain, producteur de radio et orateur public de Sydney, en Australie, qui vit et travaille actuellement à Berlin.

Il est l'auteur de trois livres sur la musique et la culture populaire, *The Culture Club* (2007), *Hey! Nietzsche, Leave Them Kids Alone* (2009) et *Entertain Us!* (2012), une histoire alternative du rock alternatif dans les années 1990. Il a donné des conférences sur l'histoire de la musique, la philosophie et la culture pop en Australie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Il a présenté deux événements à l'École de vie de Melbourne, en Australie et produit pour la radio une centaine d'histoires, de sketches et inclassables segments. Il produit actuellement une série comique pour la radio BBC 4 en collaboration avec le comédien de renom Sam Simmons, fait de la musique avec son groupe Ducks !, qui a sorti son premier album, *Ding Ding Ding*, en janvier 2016 et présente une série de multimédia en direct Présentations sur l'histoire de l'art et des idées au cinéma berlinois de Babylone, intitulé «Culture Club Kino».

www.craigschuftan.com

Luc Lavault – réalisateur

Luc Lavault débute sa carrière en France comme monteur tant pour des magazines télévisés (France3, France2...) que pour des documentaires (Arte, France 5, TV5...). Par la suite, il réalise différents courts-métrages (**Sans titre, de Waleski** – 1998 – 13' ; **Mine de Rien...** - 2004 - 7' – coréalisation avec Jérémy Boucris ; **Fiu** – 2013 – 3' – clip) et documentaires (**L'œil et la main** - 2007 – 26'- France5 ; **2 place des Ternes** – 2007 – 18' – Ateliers Varan ; **INUA** – 2009 – 3' – co-auteur avec la réalisatrice Dorothée Adam et animateur).

Parallèlement à sa carrière de réalisateur/monteur, Luc Lavault fonde avec Sylvain Grolleau et Hervé Herrero, à Marseille, en 2001, une société de production audiovisuelle et de design sonore : le **Caravansérail**. Au sein du Caravansérail, il prend en charge la production des films et d'une vidéo-installation itinérante créée par Sylvain Grolleau : le **Bus**.

En 2012, Luc Lavault intègre, comme réalisateur/monteur l'équipe de **Campagne de François Hollande** pour la Présidentielle 2012. Fin 2012, il rejoint Berlin et le SPD. Dans le cadre de la Campagne législative, Luc réalise les vidéos du site www.SPD.de et suit **Peer Steinbrück**, le candidat du SPD à la Chancellerie. En 2014, Luc prend part comme réalisateur à la campagne de **Martin Schulz, candidat du SPD** pour les élections Européennes.

La même année, Luc Lavault commence à Berlin la réalisation de **trois courts-métrages** d'environ 40 minutes chacun pour la maison d'édition **Cornelsen**. Ce travail dure trois ans.

www.luc-lavault.com