

Communiqué de presse

Exposition : ***The Good and the Evil*** - Cinema Series

Du 20 mars au 18 avril 2014

Vernissage le 20 mars dès 18h

Galerie ***Andata Ritorno***, 37 rue du Stand, 1204 - Genève

La Galerie Andata Ritorno est heureuse d'annoncer l'exposition ***The Good and the Evil*** faisant partie de la série Cinéma par l'artiste Emanuela Lucaci. Cette exposition retrace un voyage dans les œuvres cinématographiques des réalisateurs pionniers de la pellicule avec la participation d'un jeune réalisateur suisse dont les films ont inspiré les vingt peintures exposées.

Galerie Andata Ritorno

Andata Ritorno est un espace d'art contemporain avant tout promotionnel, dont l'identité est basée sur la découverte et le non asservissement aux modes artistiques ambiantes. Depuis 32 ans, avec près de 300 expositions à son actif, son travail est un acte de résistance à la pression de la seule reconnaissance des valeurs institutionnelles et médiatiques. La spécificité du lieu est de miser sur un esprit d'inventivité plutôt que sur des critères commerciaux. Andata Ritorno est reconnu comme un lieu d'art contemporain incontournable sur la scène genevoise et internationale. Son directeur artistique et fondateur, **Joseph Farine**, tient cette position culturelle depuis sa création.

Emanuela Lucaci

Emanuela Lucaci présentera pour la première fois en Suisse une nouvelle série d'œuvres inspirées par des réalisateurs pionniers du septième art. Des œuvres liées par la même thématique qui ont connues un grand succès à Helsinki (Finlande) en 2008 et en Tyrol (Autriche) en 2009.

Emanuela Lucaci a décidé d'établir son atelier sur les bords du lac Léman après des résidences artistiques en France, aux Etats-Unis, au Mexique, en Finlande et au Japon. Cette artiste, en héritière contemporaine de la tradition romantique a choisi dans l'immensité de la production des images cinématographiques, des « icônes » reformulées en peinture, propres à un Univers dont la spiritualité symbolique interroge les notions du bien et du mal (c.f. « Les fleurs du mal », « La Littérature et le Mal »). Emanuela Lucaci, par ailleurs, a été choisie notamment pour la réalisation de projets artistiques dans des organisations prestigieuses telles que le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), l'UNICEF et le Bureau des Droits de l'Homme. Ses œuvres ont été exposées en Suisse, France, Finlande, Autriche, Etats-Unis et font partie de nombreuses collections publiques et privées. Récemment, un film-fiction (UNVEILED) sur son œuvre picturale a été projeté lors de la soirée : « Femmes Comprises » organisée par le collectionneur Robert Fehlman en compagnie de l'écrivaine Barbara Polla et présenté par la journaliste de l'Hebdo Isabelle Falconnier.

The Good and the Evil - Cinema Series

Le chef-d'œuvre *Stalker* du cinéaste russe Andreï Tarkovski est un film emblématique qui traite précisément du thème *du bien et du mal*. Le travail mystérieux de Tarkovski m'a appris à apercevoir l'image de cinéma comme une peinture qui se dévoile lentement. Ces peintures récentes font partie de la série *Still Lights* que j'ai débuté en 2008. Pour ces dernières peintures, mon choix s'est porté sur des films qui traitent le thème en question. Qu'est-ce que le Bien et qu'est-ce que le Mal ? La réponse émanant *des pellicules* reste ambiguë. Les œuvres référencées dans cette série sont indéniablement liées par l'intention du réalisateur de cacher son point de vue et d'obliger le spectateur à trouver sa propre réponse.

Le paradoxe entre calme et tension, entre voilé et dévoilé dans *Sunshine through the rain (Dreams)* de Kurosawa a été le point de départ pour la peinture *Magical Forest*.

Le rythme lent de ces films, à l'opposé de notre vie frénétique, révèle une narration qui a lieu dans un monde suspendu. J'aspirais à capturer sur ma toile ce monde onirique pour rendre à l'image sur pellicule, une vie matérialisée dans une œuvre unique. Je travaille avec le film projeté sur un mur à côté de ma toile. La peinture se compose de plusieurs captures d'écran superposées.

Les scènes que je peins sont une conversation entre mon ressenti et les histoires du réalisateur. Dans le cas de Rossel, ses vidéos silencieusement poétiques mettent en scène des rêves qui semblent m'appartenir. La nature est sublimée. Les peintures sont un espace, un lieu reconnaissable du monde qui nous entoure, pourtant elles font écho à nos paysages intérieurs, lointains comme le souvenir d'un rêve et pourtant proches, comme nous les avons toujours connus.

Ces images font écho au début de l'imagerie où l'œuvre d'art n'était pas un objet, mais une porte vers l'au-delà.

Emanuela Lucaci

ANDREI TARKOVSKY (4 avril, 1932 – 29 décembre, 1986)

« Tarkovski est pour moi le plus grand réalisateur, celui qui a inventé un nouveau langage, fidèle à la nature du cinéma, car il capte la vie comme un reflet, la vie comme un rêve. » Ingmar Bergman
Andrei Tarkovski est considéré comme l'un des réalisateurs, éditeurs de films et théoriciens les plus importants. Sa personnalité et son œuvre sont profondément marquées par son héritage culturel russe qu'il traduit paradoxalement sur une toile universelle. Ses préoccupations métaphysiques, la cruauté de l'existence et les quêtes de l'absolu sont sublimées dans ses œuvres et peintes avec des mystérieuses lumières accompagnées de musique et de poésie.

Filmographie:

- 1962 Ivan's Childhood (Иваново детство), Union soviétique, 95 min.
- 1966 Andrei Rublev (Андрей Рублёв), Union soviétique, 205 min.
- 1972 Solaris (Солярис), Union soviétique, 165 min.
- 1975 Mirror (Зеркало), Union soviétique, 108 min.
- 1979 Stalker (Сталкер), Union soviétique, 164 min.
- 1982 Voyage in Time (Tempo di Viaggio), Italie, 63 min.
- 1983 Nostalghia, Italie, 125 min.
- 1986 The Sacrifice (Offret), Suède, 149 min.

Stalker, 100 x 200 cm
Huile sur toile

2 captures du film *Stalker* réalisé par Andreï Tarkovski en 1979, 163 min.

KATSUHIRO OTOMO (14 avril, 1954)

Otomo est l'un des artistes visionnaires de manga japonais. *Mushishi* est à l'origine une série de manga à partir de laquelle un long métrage a été réalisé en 2006.

Les personnages du film vivent dans un espace mythique envahi par des *mushis*, décrits comme des êtres en contact avec l'essence de la vie, fondamentalement plus purs que les êtres vivants normaux. Le maître *Mushi* (*Ginko*) est convaincu que les *mushis* ne sont pas mauvais, et qu'ils essaient simplement de survivre comme tout le monde. Les scènes peuplent la frontière entre les comptes de fées et des questions philosophiques profondes. Quel est le processus de la formation d'un arc-en-ciel ? D'où viennent les rêves ? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de lumière ou pas de son ? A partir de ces endroits cachés en dehors de la gamme de perceptions normales, *Mushishi* réveille en nous un enfant curieux.

Filmographie:

1987 Neo Tokyo, 50 min.
1987 Robot Carnival Opening, 90 min.
1988 Akira, 124 min.
1991 World Apartment Horror, 97 min.
1995 Memories, 113 min.
2004 Steamboy, 126 min.
2006 Mushishi, 131 min.
2013 Short Peace, 68 min.

Tokoyami, 95 x 110 cm, huile sur toile

3 captures du film *Mushishi* réalisé par Katsuhiro Otomo en 2006, 131 min.

AKIRA KUROSAWA (23 mars 1910 – 6 septembre 1998)

Kurosawa est considéré comme l'un des réalisateurs les plus importants et les plus influents parmi les pionniers de l'art cinématographique.

Nous pouvons être reconnaissants de l'immense patrimoine que Kurosawa a laissé à travers ses œuvres, une trentaine de films dans une carrière de 57 ans. Il a inspiré son public ainsi que d'autres réalisateurs. Kurosawa avait le talent de faire revivre des histoires orientales anciennes et de les relier à notre époque actuelle.

Filmographie (sélection):

1948 Drunken Angel, 98 min.
1954 Seven Samurai, 207 min.
1958 The Hidden Fortress, 139 min.
1963 High and Low, 125 min.
1975 Dersu Uzala, 141 min.
1990 Dreams, 119 min.

Magical forest, 95 x 110 cm, huile sur toile

2 captures du film *Sunshine through the rain* (*Dreams*) réalisé par Akira Kurosawa en 1990, 119 min.

FABRICE ROSSEL (31 juillet 1987)

Fabrice Rossel a étudié les Beaux Arts à la Haute Ecole d'Art de Genève (HEAD) et à l'Université des arts de Berne (HEAB). Il a suivi une formation en réalisation de films à la NYFA, Los Angeles.

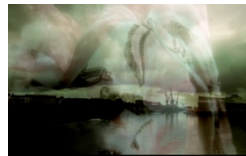
« Ce qui m'importe, c'est de présenter des histoires, de les mettre en scène selon une vision personnelle. Mon travail explore des territoires sans doute connus dont je m'efforce de transmettre une perception unique. J'utilise l'outil cinématographique pour créer une œuvre esthétique, voyageant sans frontières à travers la poésie, la photographie et la musique. »

Filmographie:

- 2010 Bunk Here, en collaboration avec Laurie Vannaz, vidéo installation, projection sur 3 écrans (2 x 1.5 m), 34 '34 min.
- 2010 The Kiss, DVD vidéo, 2'47 min.
- 2011 Fimbulvetr, vidéo installation, 7'22' min.
- 2012 Valtari, vidéo HD, 8'19 min.
- 2013 The Raven and The Crows, vidéo installation, 4 écrans, HD, 23'51 min.

Valtari no 1, 40 x 50 cm
Huile sur toile

2 captures de la vidéo *Valtari*, réalisé par Fabrice Rossel en 2012, 8.19 min.,

1 capture de la vidéo *The Kiss*, réalisé par Fabrice Rossel en 2010, 2.47 min

