

L'ŒIL de WARHOL

(photographies)

2 Novembre 2024 - 11 Janvier 2025

Musée Territorial du Wall House, Gustavia, Saint Barthélemy

L'Oeil de Warhol

(photographies)

Catalogue de l'exposition présentée au musée territorial du Wall House,
Saint Barthélemy

2 novembre 2024 - 11 janvier 2025

Un des artistes les plus influents de la deuxième moitié du 20ème siècle en tant qu'un des fondateurs du mouvement Pop Art, publiciste, designer, vidéaste, sculpteur, directeur artistique, producteur, promoteur, patron de presse... Andy Warhol (1928-1987) est un homme-orchestre incarnant dans l'imaginaire collectif un certain cliché de l'artiste excentrique. Sa silhouette unique et sa perruque blonde sont entrées dans la légende.

Fasciné dès son plus jeune âge par la célébrité et la modernité il accéda d'abord à la reconnaissance de la critique d'art par ses représentations d'objets du quotidien devenus des piliers de la consommation de masse qui explosa dans les années 1960 : conserves, bouteilles de soda, boîtes de produits détergents, sacs de courses... son regard attendri et critique s'est penché en premier sur ces sujets jusque-là mis de côté et méprisés.

Son instinct commercial infaillible couplé à son immense créativité lui permirent très tôt de s'installer au centre d'un vaste cercle mondain qui réunissait autour de lui à la Factory (son immeuble de New York, épice de cet univers) aussi bien les princesses européennes, les stars d'Hollywood et l'intelligentsia de la côte Est que les personnages haut en couleur du monde de la nuit new yorkais.

Andy Warhol était un fou de l'image, et c'est donc très naturellement qu'il pratiqua la photographie tout au long de sa vie. Avec son appareil toujours à portée de main il immortalisa cette ronde constante qui gravitait autour de lui, exerçant son regard sur une multitude de sujets : amis, paysages, natures mortes, érotisme, travaux de préparation pour ses grands portraits sérigraphiés, etc. ; c'est tout ce pan méconnu mais ô combien important de son œuvre que cette exposition se donne pour mission de faire découvrir au public de Saint Barthélemy.

Bénéficiant du prêt exceptionnel et généreux de Mr. Jim Hedges, principal collectionneur mondial de l'œuvre photographiée d'Andy Warhol, cette exposition présente 58 photographies originales datant pour la plupart des années 1970 et 1980 et qui nous permettent de comprendre un peu mieux le génie de cet immense artiste.

«L'oeil de Warhol» nous emmène dans un voyage photographique à travers près de vingt ans de la vie de l'artiste: une exploration de son processus de création artistique, de ses voyages à la fois littéraux et métaphoriques, ainsi que des sujets qu'il trouvait subversifs.

Warhol était avant tout un photographe. Alors qu'il avait douze ans, à Pittsburgh, sa famille avait créé une chambre noire dans leur sous-sol pour le jeune artiste. Ses pulsions artistiques les plus primitives étaient fondées sur la création d'images grâce à la «mécanique». Supprimer le labeur de l'artiste, une notion centrale dans la pratique artistique de Warhol, trouvait ses racines dans l'utilisation précoce d'un appareil photo.

Dans les années 1950, Warhol travaille à New York comme illustrateur de mode, mais son activité artistique la plus personnelle implique un appareil photo lorsqu'il commence à porter un Polaroid qu'il appelait son «rendez-vous», et qui l'accompagnait partout pour documenter ses relations sociales et ses voyages.

C'est plus tard, dans les années 1960, que l'exploration par Warhol de l'imagerie Pop emblématique lui a fait abandonner sa propre création photographique et s'est appuyée sur des clichés «volés», par exemple des photos publicitaires hollywoodiennes, des illustrations d'articles de journaux ou des images tirées directement des magazines populaires. Quand on pense aux peintures Pop les plus importantes de Warhol dans les années 1960: Elvis, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Dennis Hopper, Jackie O. etc. chaque toile a d'abord existé en tant que photographie de la culture populaire.

Cependant l'appropriation comporte ses risques. En 1966 Warhol est poursuivi en justice pour violation du droit d'auteur car il a utilisé une image de fleurs d'hibiscus prise à la Barbade par Patricia Caulfield et publiée dans le magazine Modern Photography, pour créer sa série de peintures et de gravures de fleurs de 1964. A la suite de ce conflit Warhol sait qu'il doit désormais s'appuyer sur ses propres images comme source de ses gravures et peintures à venir. C'est principalement avec son Polaroid Big Shot qu'il réalisera donc ses portraits formels qui lui sont commandés par de nombreuses personnalités.

Au début des années 1970 Warhol recommence également à prendre plus activement des images de sa vie sociale en créant des portraits de ses proches comme Lee Radziwill, Yves Saint Laurent ou Candy Darling par exemple.

Par ailleurs en 1977 Warhol reçoit un appareil photo Minox 35 mm du marchand d'art Thomas Ammann, qu'il utilise par la suite pour remplacer son Polaroid comme son «rendez-vous». Depuis ce moment jusqu'à sa mort prématurée en 1987, la dernière décennie de sa vie, la période photographique la plus prolifique de Warhol commence. L'artiste a, pendant toutes ces années, maintenu une pratique journalistique quotidienne consistant à filmer et photographier tous les aspects de sa vie, un témoignage précieux qui va main dans la main compléter son journal (Andy Warhol Diaries, édité par Pat Hackett).

Polaroids

Yves Saint Laurent et un inconnu

Vers 1970

Amis depuis 1968, Warhol réalisera plusieurs portraits de Saint Laurent (qu'il considère comme l'artiste français le plus important de son temps) en 1972, puis de son chien Moujik en 1986.

Marisa Berenson

Vers 1980

Marisa Berenson est une actrice américaine, proche du cercle d'Andy Warhol qui réalisa plusieurs portraits d'elle.

Valentino
1973

Warhol réalisera plusieurs portraits du grand couturier italien. Ce cliché fait partie de la série qui a servi à l'élaboration de ceux-ci.

Marina Schiano
1984

Marina Schiano était une mannequin et créatrice de bijoux italienne, star des années 1970 réputée pour son excentricité et qui fut très proche d'Yves Saint Laurent et du couturier américain Halston.

Carolina Herrera
1978

La grande couturière vénézuélienne a aussi posé pour Warhol. Son portrait sérigraphié de 1979 est basée sur cette série de photographies

Princesse Caroline de Monaco

1983

Le portrait sérigraphié de la fille de Grace Kelly et du prince Rainier fut réalisé en 1983 d'après cette photographie prise par Warhol la même année.

Ladies and Gentlemen (Broadway)

1974

Warhol commence à travailler sur sa série Ladies and Gentlemen vers 1975 en faisant poser les travestis du club new yorkais « The Gilden Escape ». Certaines de ces photographies serviront par la suite à l'élaboration d'une série de 10 sérigraphies en couleur.

Ladies and Gentlemen (Wilhelmina Ross)

1975

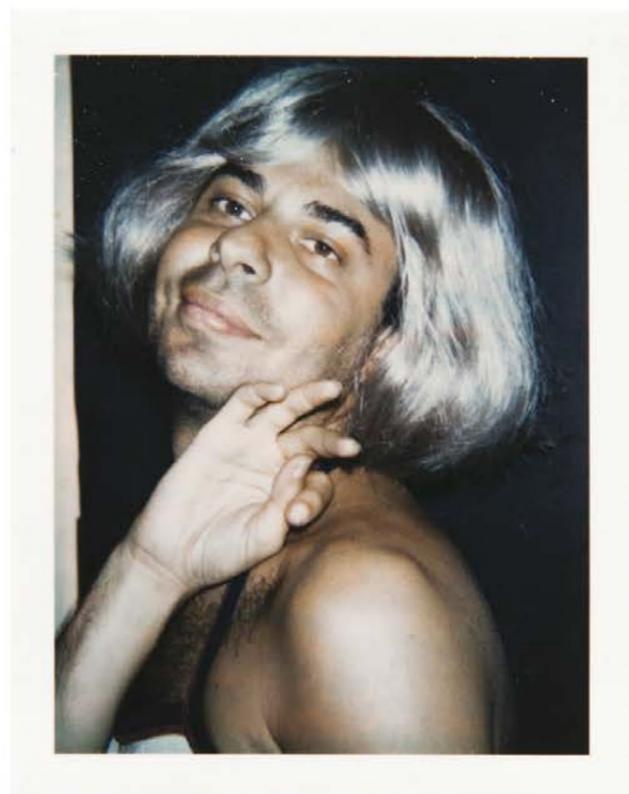
Warhol commence à travailler sur sa série Ladies and Gentlemen vers 1975 en faisant poser les travestis du club new yorkais « The Gilden Escape ». Certaines de ces photographies serviront par la suite à l'élaboration d'une série de 10 sérigraphies en couleur.

Ladies and Gentlemen (Easha McCleary)

1976

Warhol commence à travailler sur sa série Ladies and Gentlemen vers 1975 en faisant poser les travestis du club new yorkais « The Gilden Escape ». Certaines de ces photographies serviront par la suite à l'élaboration d'une série de 10 sérigraphies en couleur.

Bob Colacello
1974

Journaliste et écrivain américain, Bob Colacello fut le rédacteur en chef de Interview, le magazine créé par Andy Warhol de 1971 à 1983.

Martha Graham

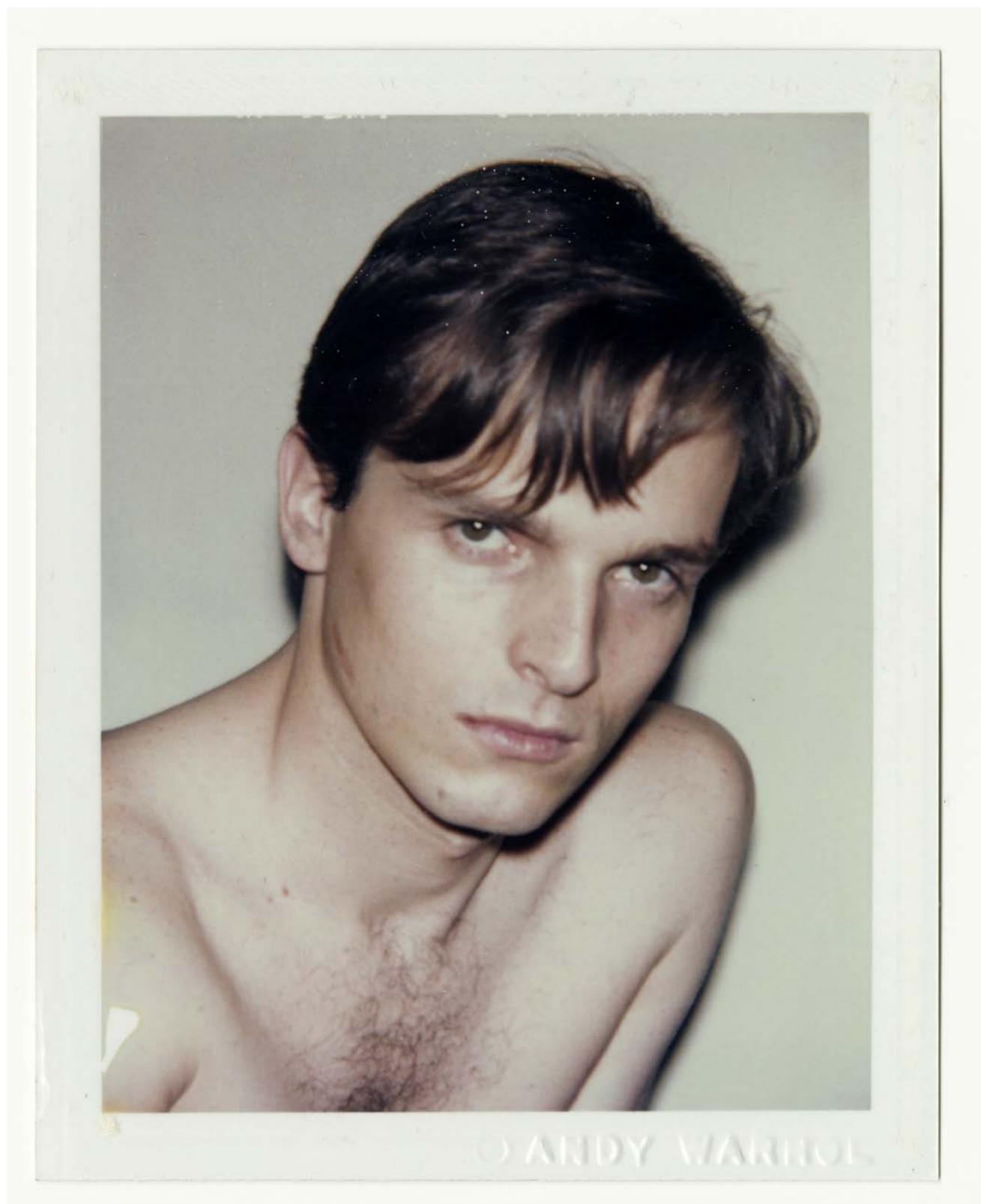
1979

L'américaine Martha Graham est une des danseuses et chorégraphes les plus influentes de la deuxième moitié du 20ème siècle, largement créditée comme une des fondatrices de la danse contemporaine. Warhol réalisera plusieurs sérigraphies de la danseuse en mouvement en 1979.

Tina Chow
1985

Tina Chow était une mannequin et créatrice de bijoux américaine qui exerçait une grande influence sur le milieu de la mode new yorkais des années 1970 et 1980.

Miguel Bose

1983

Andy Warhol réalisera plusieurs photos de l'acteur et chanteur italo-espagnol Miguel Bose en 1983. Ceux-ci seront utilisés pour une suite de portraits sérigraphiés servant d'illustration à la pochette du 33 tours «Miguel Bose : Made in Spain».

Il est à noter que Warhol créera plusieurs pochettes d'albums, les plus connues étant la fameuse banane de l'album éponyme du «Velvet Underground and Nico» ou le jean de «Sticky Fingers» des Rolling Stones.

Potassa De La Fayette

1975

Warhol réalisera de nombreux portraits de Potassa De La Fayette, mannequin dominicaine et travesti célèbre des années 1970, figure incontournable des nuits du Club 54.

Sex Parts and Torsos

Vers 1977

La série Sex Parts and Torso est l'exploration artistique la plus franche par Warhol de sa sexualité. Empreint de références à la sculpture antique et à la représentation du corps masculin dans l'art classique cette série de photographies joue sur la rencontre entre désir, fétichisme, voyeurisme, allégorie, sublimation, etc. offrant ainsi des images intemporelles et donc très modernes à la limite de la provocation.

Couteaux
1981

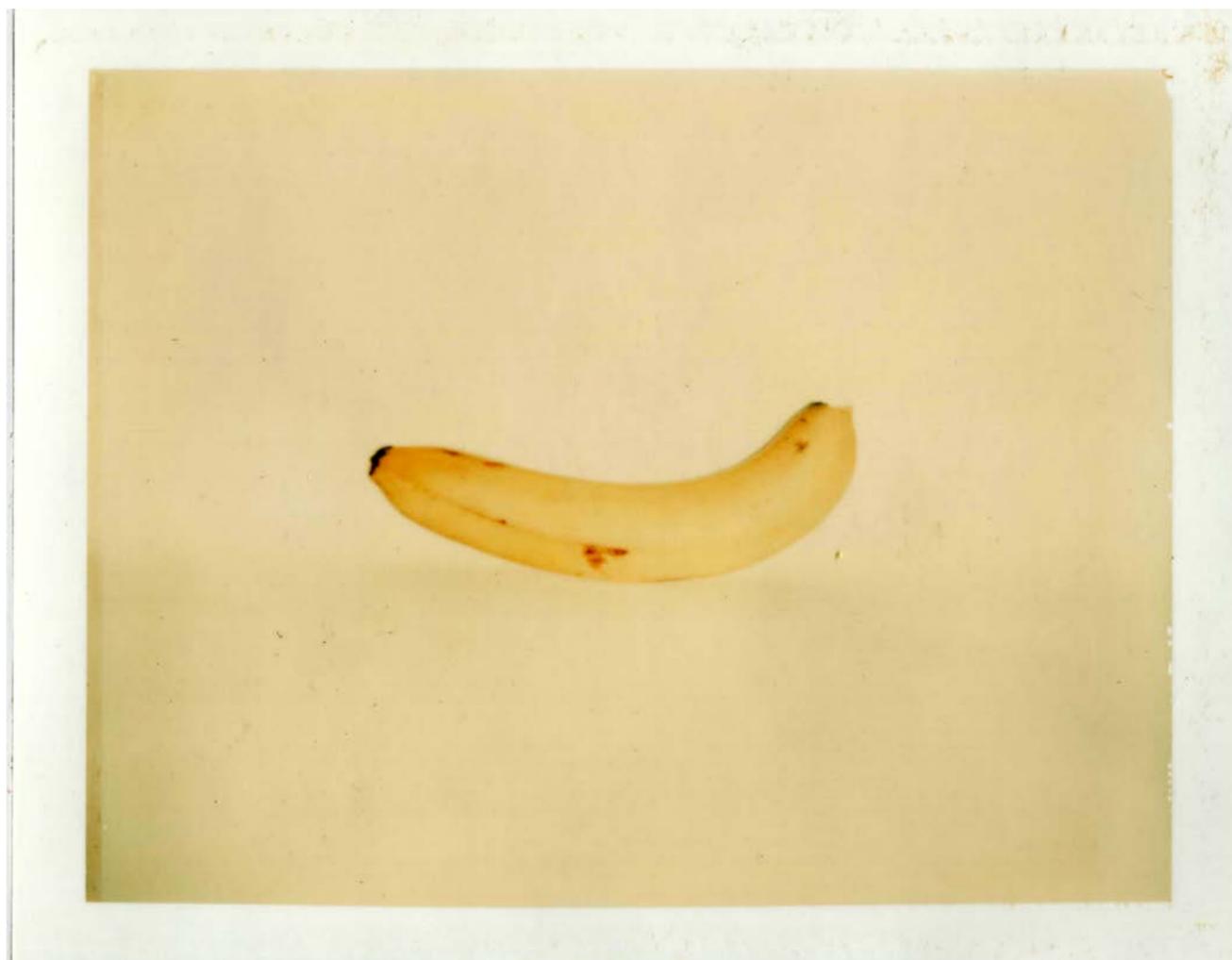
Familier de la tradition artistique classique Warhol sut utiliser celle-ci avec humour pour remettre au goût du jour le genre de la nature morte, jouant en particulier sur le registre commercial de ce genre d'image.

Œufs

vers 1984

Familier de la tradition artistique classique Warhol sut utiliser celle-ci avec humour pour remettre au goût du jour le genre de la nature morte, jouant en particulier sur le registre commercial de ce genre d'image.

Banane

1978

Familier de la tradition artistique classique Warhol sut utiliser celle-ci avec humour pour remettre au goût du jour le genre de la nature morte, jouant en particulier sur le registre commercial de ce genre d'image.

35 mm

Palmiers à Saint Martin

1983

Andy Warhol et Jon Gould firent un séjour à Saint Martin en 1983 où ils résidèrent à La Samanna.

Halston a la villa de Montauk

1980

Grand couturier américain des années 1970 Halston fut un des précurseurs de ces créateurs stars au succès commercial spectaculaire, un peu comme Ralph Lauren par la suite.

Associé de près à l'époque du disco et aux excès du Studio 54, mythique boîte de nuit de New York, il sera parmi les premières victimes de l'épidémie de Sida qui décime la communauté homosexuelle de la ville au début des années 1990.

Ami proche de Warhol il est ici photographié dans la propriété de Montauk (que Warhol acheta en 1972 au bout de l'île de Long Island) où il résida régulièrement.

Hommes dans une piscine
1982

Fred Hughes et Jerry Hall

1980

Le gérant de « l'entreprise » Warhol est ici photographié en compagnie de Jerry Hall, seconde épouse de Mick Jagger et mannequin renommée.

Ron Galella

1986

Ron Galella était un photographe de presse new yorkais, père fondateur du style paparazzi et de ce fait autant admiré que conspué.

Fred Hughes chargeant un tableau de Warhol dans un Learjet 35

1984

Frederick Hugues est un homme d'affaires américain, qui administrera les affaires commerciales d'Andy Warhol jusqu'à sa mort en 1987. Il fut ensuite président de la Warhol Foundation for the Visual Arts.

Jeans décorés par Keith Haring

Date inconnue

Keith Haring, en vrai pionnier du Street Art s'était fait une spécialité de dessiner sur tous les supports possibles et imaginables, ici une paire de jeans.

Andy Warhol dans une décapotable
Vers 1985

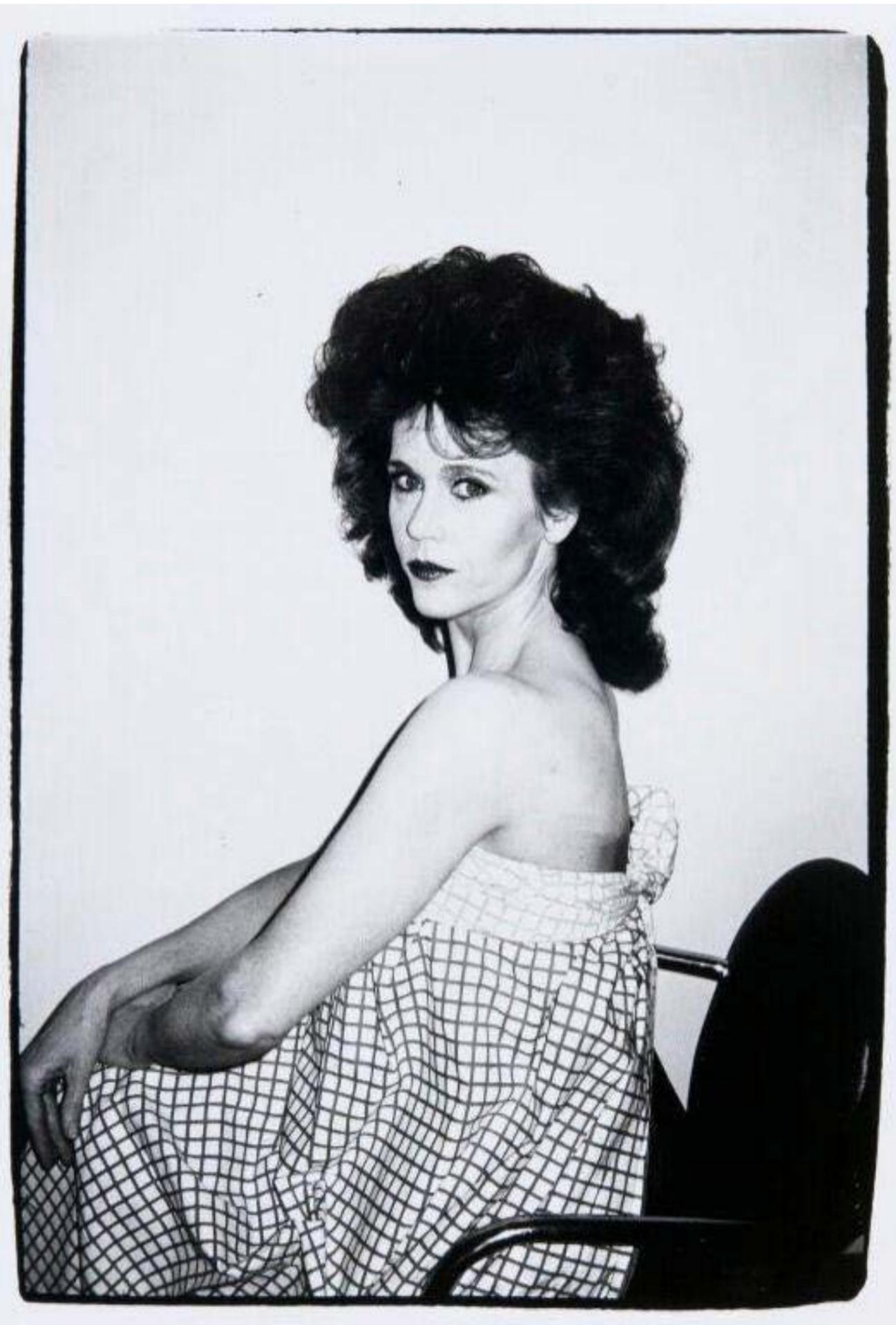

© ANDY WARHOL

Rue de Paris

1980

Grand amoureux de Paris qu'il visite régulièrement Warhol finira par y acheter un appartement rue du Cherche-Midi en 1973.

Jane Fonda
1982

Warhol réalisa d'après cette photographie le portrait sérigraphié de Jane Fonda, actrice américaine en 1982 afin de l'aider à lever des fonds pour la campagne électorale de son mari, Tom Hayden, activiste et homme politique, représentant de la Californie au congrès américain.

Farrah Fawcett Majors

1979

L'actrice américaine Farrah Fawcett, principalement connue en France pour son rôle dans *Drôles de Dames* fut plusieurs fois photographiée par Andy Warhol.

Joan Collins dans un nightclub

1980

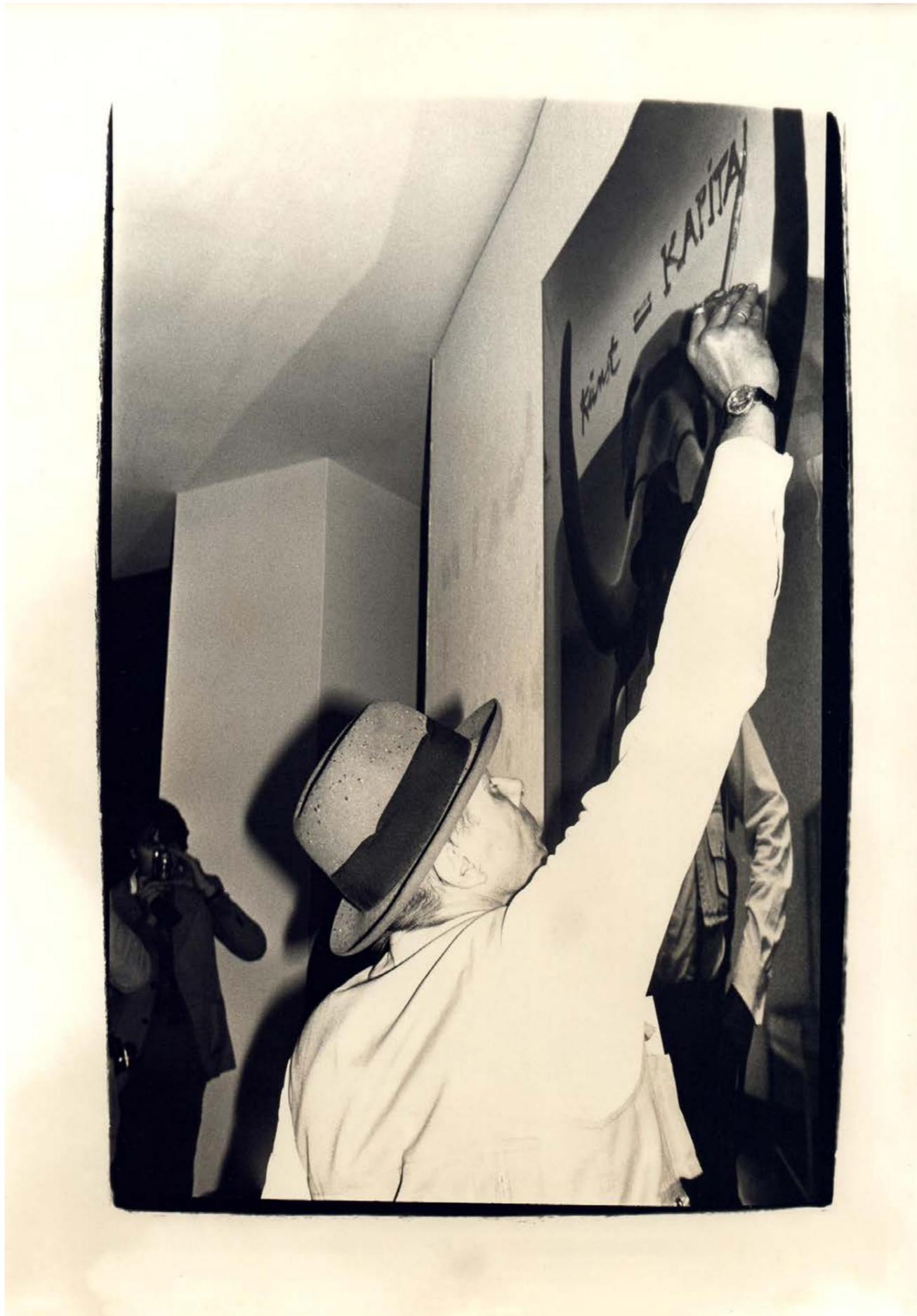
L'actrice américaine Joan Collins, rendue célèbre pour son rôle dans *Dynastie* fut elle aussi portraiturée par Andy Warhol, toujours intéressé par la célébrité comme sujet à part entière.

Julian Schnabel

1985

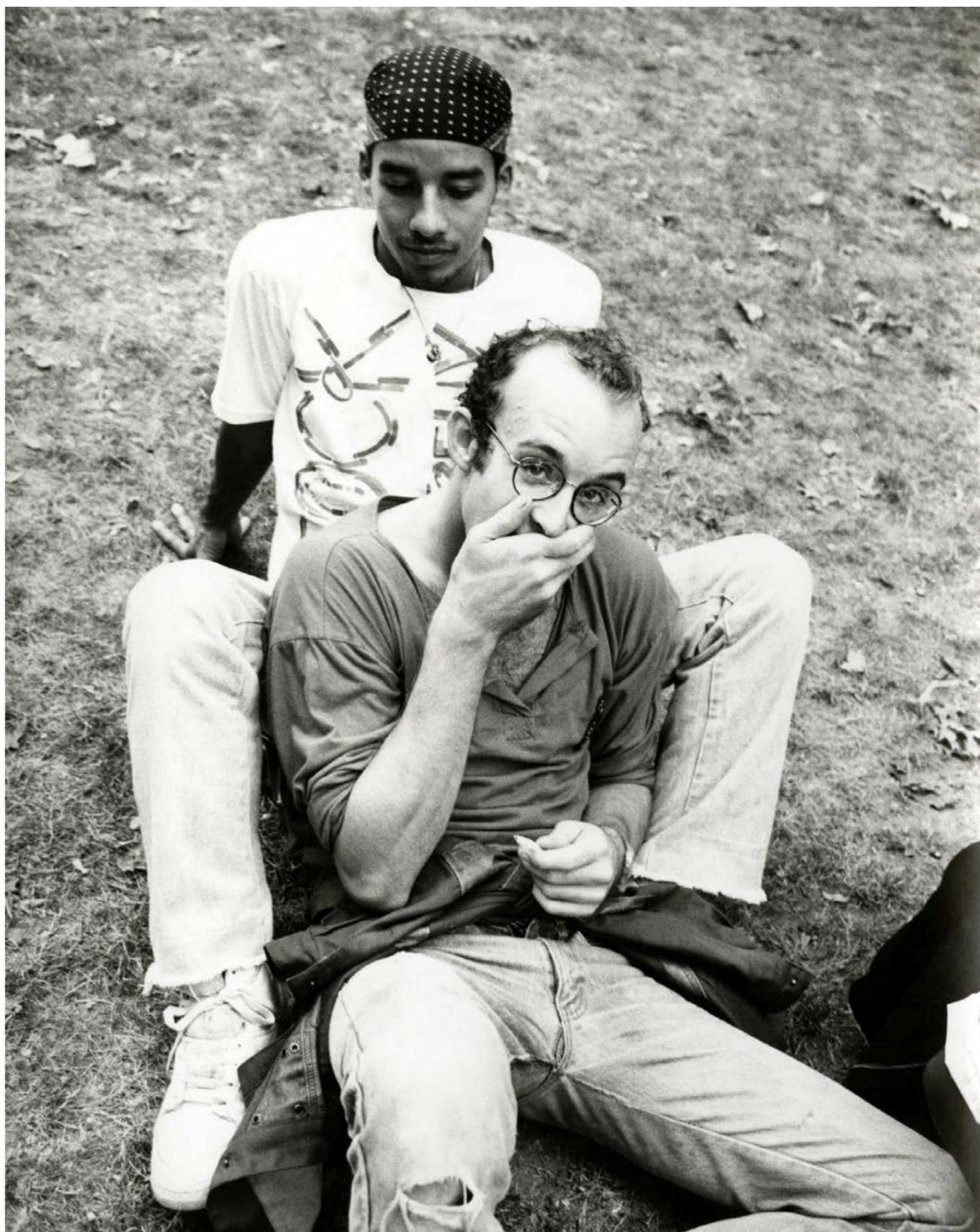
Julian Schnabel est un artiste et réalisateur américain de la même génération que Basquiat et Haring, et qui fit partie de ce cercle de jeunes artistes new yorkais que Warhol cultiva autour de lui dans les dernières années de sa vie.

Joseph Beuys peignant

Vers 1980

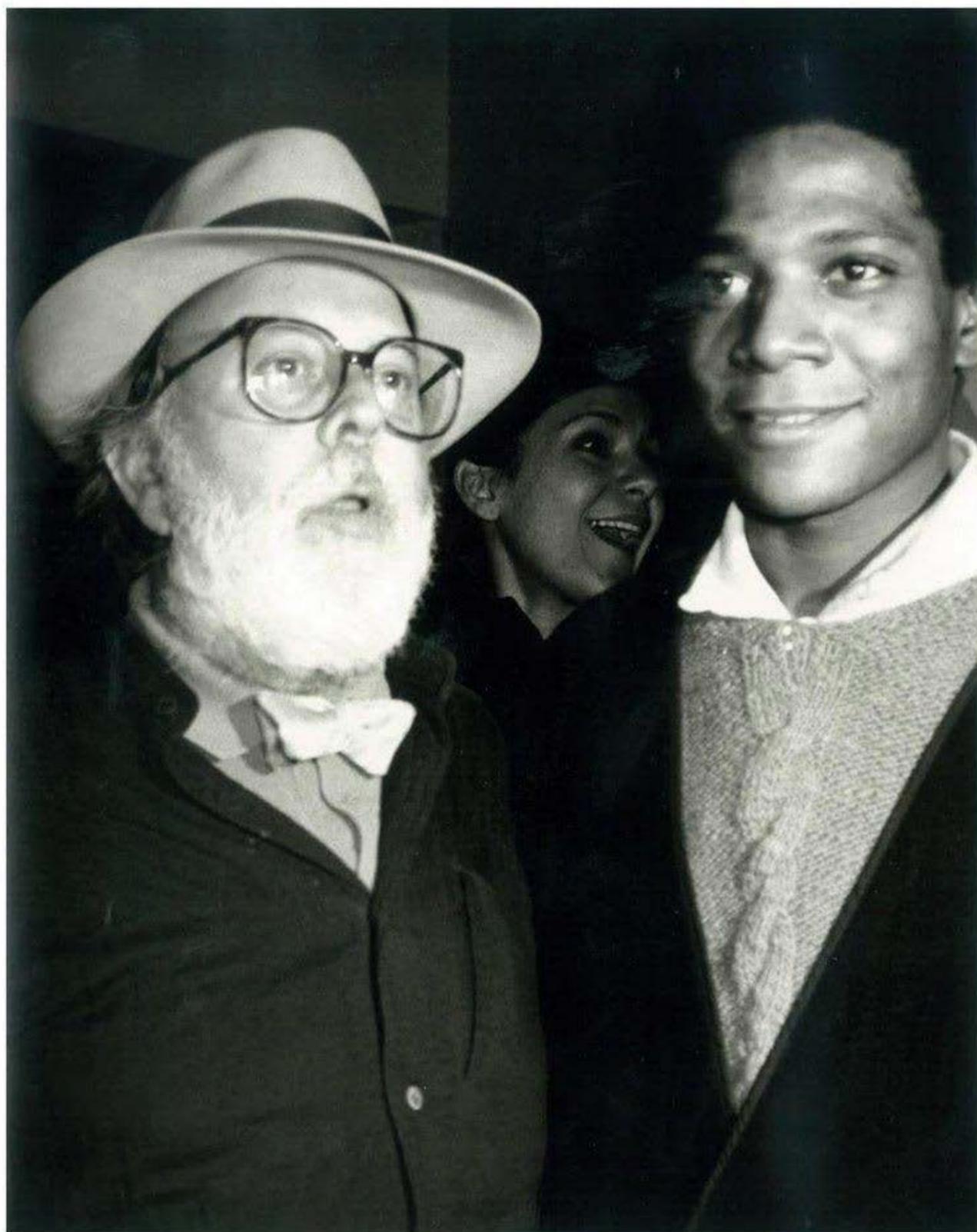
Joseph Beuys est l'un des artistes les plus influents du dernier demi-siècle. Originaire d'Allemagne il est un des fondateurs du mouvement Fluxus. Dessinateur, peintre, sculpteur, auteur de performances légendaires il est l'incarnation de l'artiste engagé.

Keith Haring et Juan Rivera à Central Park pour l'anniversaire de Tereza Scharf
1986

Juan Riviera était l'amant de Keith Haring, artiste américain pionnier du graffiti dont l'influence « pop » est toujours aussi présente aujourd'hui.

Tereza Scharf est l'épouse de Kenny Scharf, un autre artiste américain extrêmement influent qui étudia avec Haring à la New York School of Visual Arts et avec qui il partagea un appartement.

Henry Geldzahler et Jean-Michel Basquiat

1984

Henry Geldzahler était un critique d'art, historien et commissaire d'exposition d'art contemporain d'origine belge, très influent à New York dans les années 1970 et 1980.

Jean-Michel Basquiat est un artiste américain d'origine Haïtienne, venu du monde du street art et « découvert » par Andy Warhol. Il est aujourd'hui considéré comme un des artistes les plus influents de ces 50 dernières années.

Moteur d'avion
1982

Tour Eiffel
1982

Bianca Jagger posant pour des photographes
1979

Avocate, actrice et mannequin nicaraguayenne influente Bianca Jagger fut la première épouse de Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones.

Camion Mack
1982

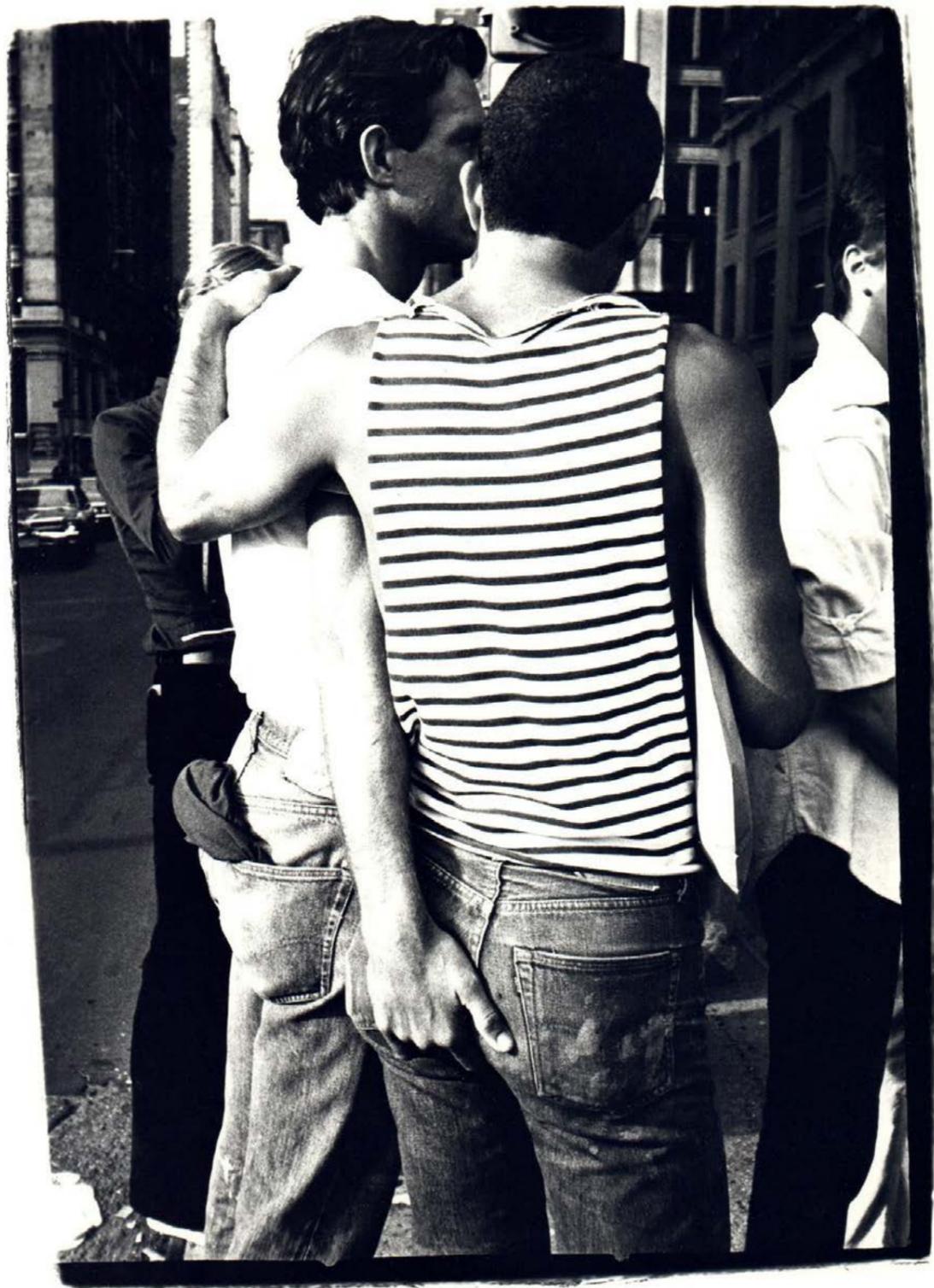

Décapotable Mercedes-Benz 280 SE
Vers 1980

DAVID J. JONES

Gulfstream I
1982

Couple homosexuel
1978

Bob Colacello et Jon Gould à Paris

1980

Le journaliste Bob Colacello est ici photographié à Paris avec Jon Gould, des studio Paramount, amant d'Andy Warhol dans les années 1980.

Liza Minnelli et Mark Gero

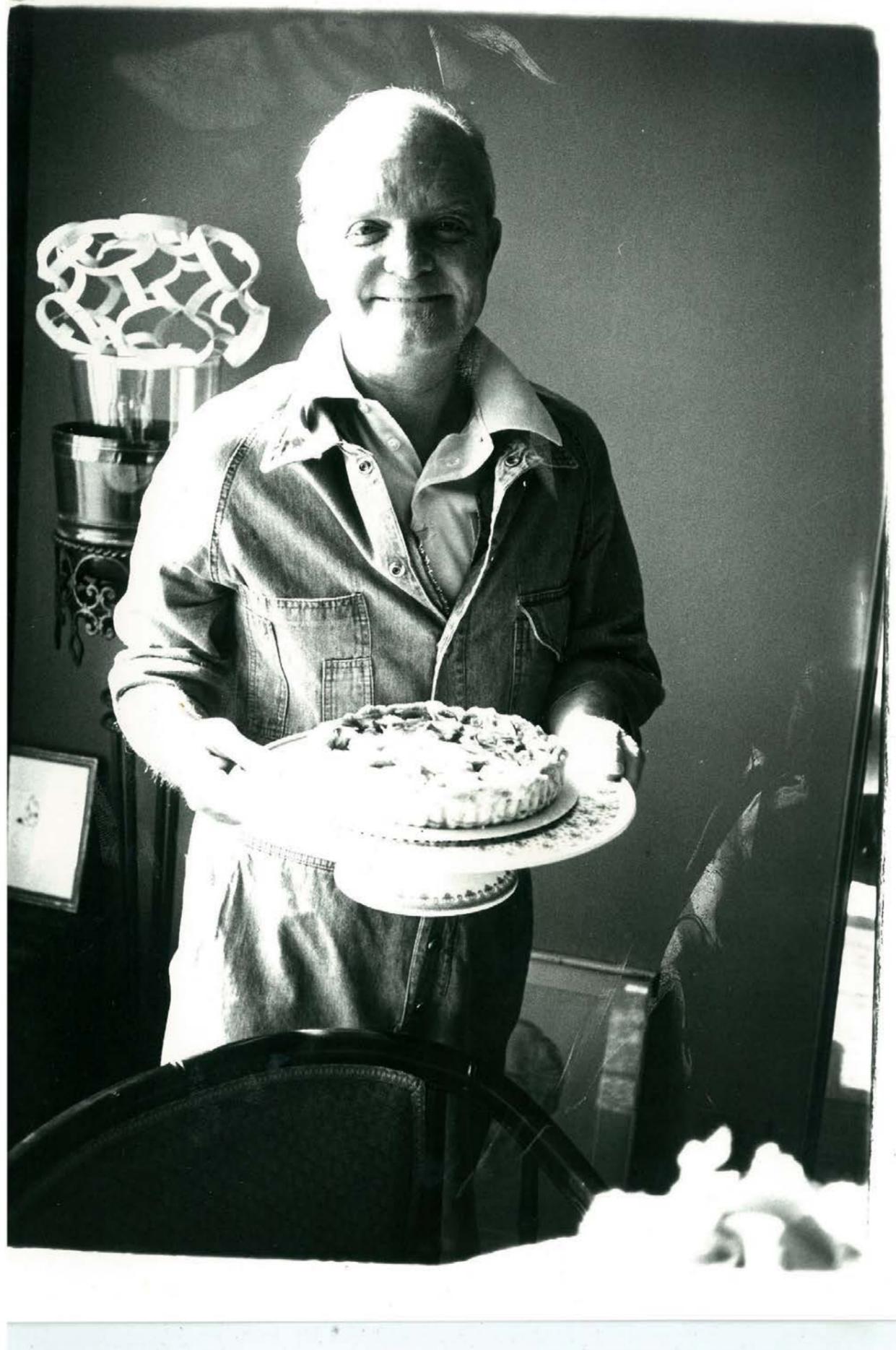
1985

L'égérie de Halston est ici photographiée avec son troisième mari, le sculpteur américain Mark Gero.

Halston, Martha Graham et Liza Minnelli
1981

Montrée ici en compagnie des deux amis proches d'Andy Warhol la chanteuse américaine Liza Minelli était une inconditionnelle du Studio 54.

Truman Capote (et le gâteau d'anniversaire "qu'il a fait")
1978

Truman Capote, écrivain américain aux nombreux succès (*De Sang Froid*, *Breakfast at Tiffany*, etc.) était une des grandes figures mondaines de New York dans les années 1970.

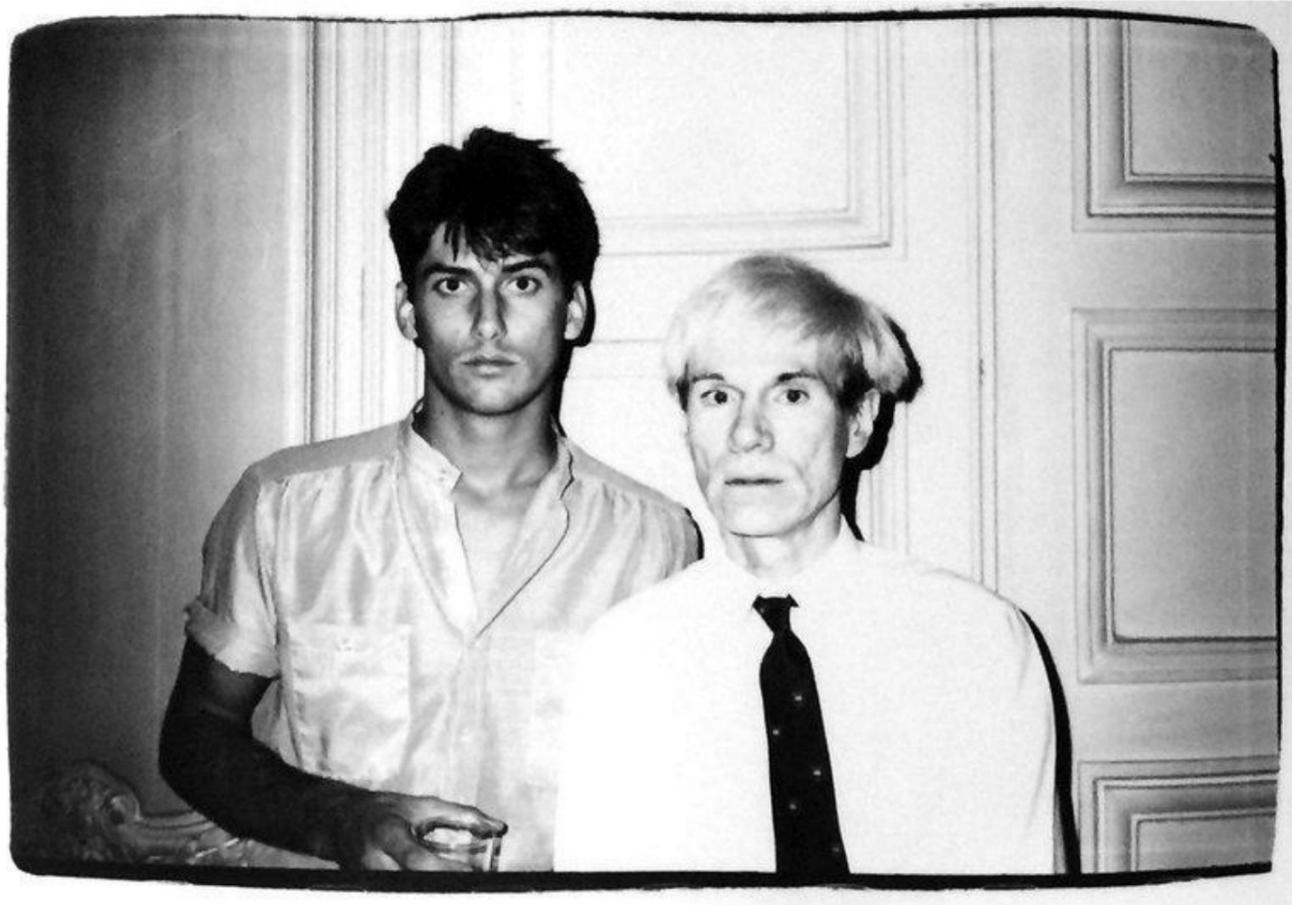

Glamorous Couple
1979

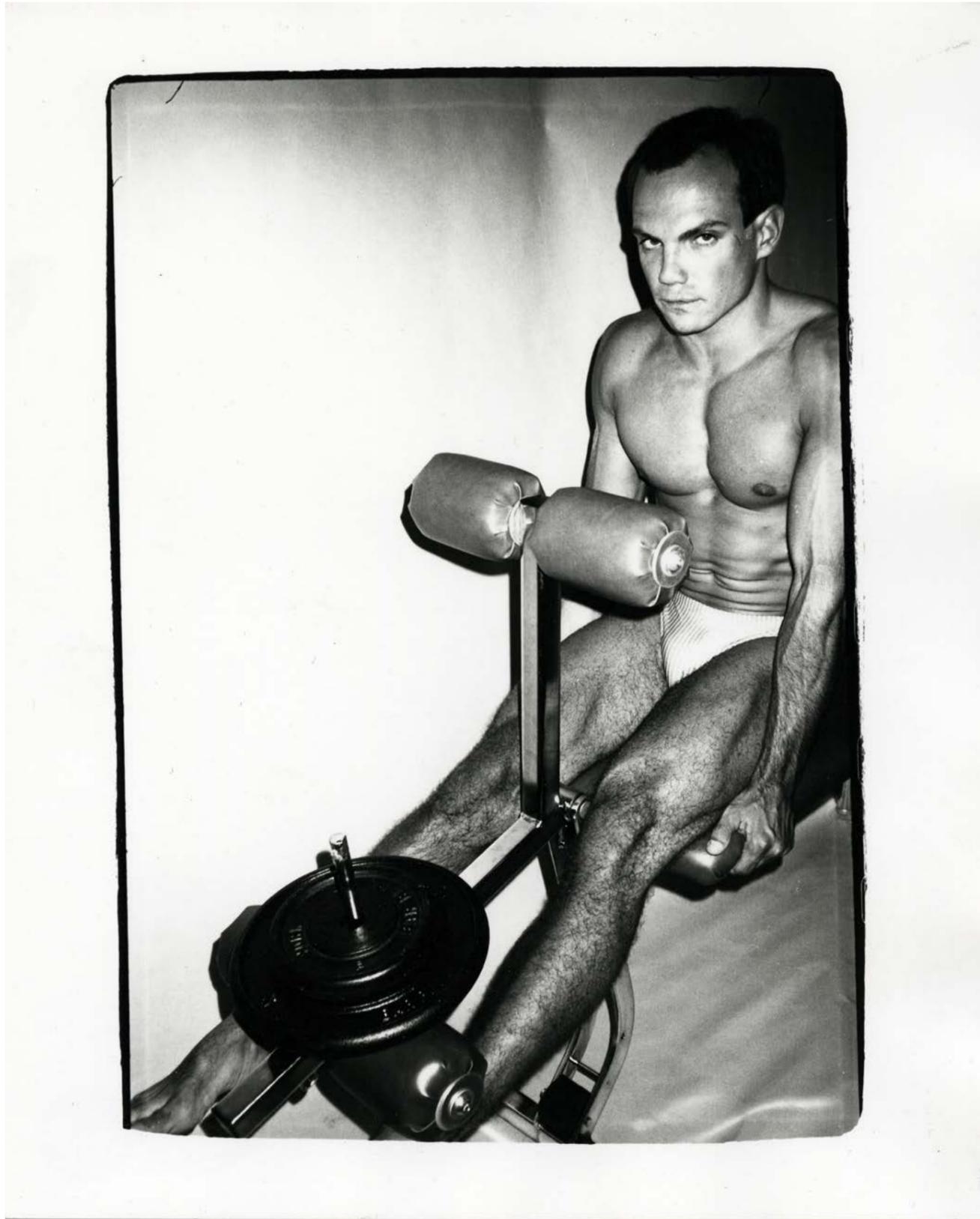

Paloma Picasso et Raphael Lopez Sanchez avec un chien
1980

Double portrait de la fille de Pablo Picasso, femme d'affaire franco-espagnole, créatrice de mode et de son mari metteur en scène.

Andy Warhol et un mannequin
1982

Bodybuilder anonyme
Non daté

Fred Hughes assis

1980

Frederick Hugues est un homme d'affaires américain, qui administrera les affaires commerciales d'Andy Warhol jusqu'à sa mort en 1987. Il fut ensuite président de la Warhol Foundation for the Visual Arts.

Jeune serveur, Paris
1986

Debbie Harry

Vers 1980

La chanteuse américaine Debbie Harry, fondatrice du groupe Blondie, fut graduellement intégrée au groupe des proches d'Andy Warhol qui était fasciné par sa blondeur. Elle fit également la couverture de Interview en 1980.

Ses nombreux portraits photographiés et sérigraphiés servirent même de base aux premiers portraits sur ordinateur que Warhol réalisa sur son Amiga Commodore en 1985.

