

Parler KDSK

(Alias « *Ode à Kandinsky* » ou « *Déconstruire KanDinSKy* »)

Un projet de court métrage d'animation

Réalisation, recherche, conception et animation : Dana Darie

Synopsis

Ce film d'animation explique l'évolution de la peinture de Kandinsky vers l'abstrait, en isolant des thèmes récurrents et en étudiant leur progression dans le temps. Connu comme un initiateur de l'art abstrait, Kandinsky a suivi sa voie artistique pendant que sa vie personnelle connaissait des périodes bouleversantes. Ayant un caractère documentaire, l'animation présente des détails sur sa vie professionnelle et personnelle pour une meilleure compréhension de l'artiste.

Fiche technique

Durée : 5 minutes 18 secondes

Format : 1920 / 1080

Langue : Anglais avec sous-titrage en français

Technique d'animation :

- Animation image par image réalisée en peinture avec une fine couche de pâte à modeler colorée (plasticine)
- Rotoscopie
- Effets spéciaux & composition

Inspiration

L'idée de ce projet a été développée dans le cadre d'une étude sur l'art abstrait. Mon point de départ était l'article de Jean-Marie Floch « Kandinsky: sémiologie d'un discours plastique non-figurative ». Les thèmes présentés dans le parcours créatif du peintre sont difficiles à découvrir uniquement à l'aide du texte de Jean-Marie Floch. Voulu ou pas, le mystère est présent dans plusieurs des peintures de Kandinsky. Des études sémiotiques sont nécessaires à la compréhension de certaines de ses peintures figuratives. Afin de déchiffrer les symboles récurrents de ses peintures, il est nécessaire d'avoir vu et de comprendre ses tableaux précédents qui sont devenus très sommaires dans les compositions complexes. En lisant l'article de Jean-Marie Floch, je me suis posé

la question « pourquoi n'existe-t-il pas encore de manière plus simple, plus visuelle, d'expliquer les symboles et leurs évolutions dans la peinture de Kandinsky? » Étant intriguée par cette énigme, j'ai décidé de proposer une animation qui sert de dictionnaire explicatif de la peinture figurative de Kandinsky. Ce projet pourrait être utilisé comme un système pour comprendre les symboles et les compositions des peintures de Kandinsky. Je compte ensuite prêter mon système aux autres artistes et ainsi leur fournir un point de départ pour des projets similaires.

Factum sur Vassili Kandinsky

Vassili Kandinsky est considéré comme l'un des pionniers de la peinture abstraite. Par contre, avant d'arriver à la peinture purement abstraite, il a utilisé différents mouvements artistiques incluant l'expressionnisme, le constructivisme, le symbolisme et l'impressionnisme, sans nécessairement adhérer à une école en particulier. Son travail a changé et évolué au courant de sa carrière artistique, mais, par-dessus tout, on y retrouve plusieurs éléments de constance.

Kandinsky pensait que le peintre est un chaman qui tisse le lien entre le monde matériel et le royaume spirituel.

Enseignant les arts, Kandinsky était aussi dévoué à expliquer la couleur, la forme et la composition en développant sa théorie sur la peinture qu'il appliquait continuellement dans son travail. Avec ses deux livres, « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier » et « Point et ligne sur plan », il a contribué à l'évolution de la peinture de son époque.

Kandinsky a été abandonné par sa mère. Il ne parlait pas de cet abandon, mais on retrouve des traces de ce drame dans son œuvre. Sa mère ayant été originaire de Moscou, cette ville incarne les caractéristiques de sa mère.

J'estime que plusieurs incidents de sa vie personnelle ont eu des répercussions sur le développement de sa démarche artistique. Parmi ses événements on compte entre autres sa réorientation de carrière vers l'âge de 30 ans pour devenir peintre, son départ de la Russie pour l'Allemagne, sa séparation de sa conjointe en raison d'une liaison extraconjugale avec son étudiante Münter, son mariage avec Nina qui était plus de 30 ans plus jeune que lui, ses conditions de vie précaires au cours de la Première Guerre mondiale et la perte de son enfant à l'âge de deux ans.

Kandinsky était apparemment conformiste, mais son tourment intérieur l'a poussé à dépasser ses propres limites. Je me sens très proche de lui, peut-être en raison de sa constante recherche de soi, de son sentiment d'abandon, de sa condition d'immigrant et d'étranger, de sa soif d'introspection et de son habitude de se réinventer. Je trouve également Kandinsky très subversif, ce qui me pousse à essayer de comprendre l'impact de l'art de Kandinsky à notre époque. Je sais qu'il serait encore plus aimé par la génération actuelle des étudiants s'ils pouvaient le découvrir plus rapidement et dans un média plus proche d'eux.

Traitement cinématographique

J'ai choisi trois thèmes récurrents des peintures de Kandinsky : le chevalier sur cheval, l'ange et le saint. Je les ai métamorphosés en ordre chronologique afin de montrer son passage du réalisme vers le figuratif. Par ces métamorphoses, il est non seulement facile de saisir le changement de style, mais aussi de remarquer les éléments constants de la peinture de Kandinsky comme l'utilisation de la couleur dans ses compositions.

Sans commentaire, il est difficile de saisir tous les détails que j'ai découverts en effectuant mes recherches sur Kandinsky. Ainsi, j'ai introduit une narration explicative dans le but de rendre explicite ce qui est implicite dans l'animation.

Éventuellement, d'autres éléments iconiques de ses œuvres, tels que le déluge, la croix, Moscou, le cercle, etc., sont également traités dans le court métrage dans le but d'enrichir la compréhension de symboles utilisés par l'artiste. Ainsi, ce projet deviendra un langage visuel qui illustre des symboles de la peinture de Kandinsky correspondant à la grille suivante :

Chevalier sur cheval	Ange	Saint	Moscou	Déluge	Cercle
					
					
					
					

L'un de ses thèmes favoris était le cheval. Le chevalier à cheval est une métaphore de l'âme libérée par la transcendance que la créativité lui octroie. Il a écrit : « Le cheval porte son cavalier avec vigueur et rapidité, mais c'est le cavalier qui conduit le cheval. Le talent conduit l'artiste à de hauts sommets, mais c'est l'artiste qui maîtrise le talent ».

Animer les chevaux de Kandinsky m'a fait prendre conscience que leurs proportions ne sont pas du tout réalistes. Ils ont de très longues jambes et de fières poitrines. Leur posture est aussi très exagérée.

Dans les compositions classiques, le temps est représenté de gauche à droite. Kandinsky utilise le sens opposé pour illustrer l'introspection émotionnelle. Ainsi, les chevaux courant vers la gauche sont un symbole de l'analyse intérieure que l'individu porte sur lui-même. Son obsession avec cette analyse pourrait être expliquée par plusieurs événements marquants de sa vie personnelle. Nous pouvons donc remarquer qu'il s'est séparé de sa femme pour une étudiante, Munter, mais qu'il ne l'a pas épousée s'est plutôt marié avec Nina, qui était plus de 30 ans plus jeune que lui. Ensemble, ils ont eu un enfant qui est mort à l'âge 2 ans. Est-ce que sa préoccupation avec les jeunes femmes et la mort de son enfant reflète la peur du vieillissement et de la mortalité? C'est difficile à dire si l'art était une thérapie personnelle pour Kandinsky en quête de réponses et de soulagement émotionnel, mais il n'en reste pas moins que le spirituel occupe une place considérable dans son art. Même si sa vie a été une lutte à travers des crises et des dépressions, il n'a jamais cessé de pousser son art et ses propres limites. Il a souscrit à l'opinion selon laquelle «une rivière ne se laisse jamais arrêter. »

Ses sujets étant généralement de nature religieuse, un autre de ses thèmes favoris est l'ange. Dans ses peintures, les anges ne sont pas les gamins efféminés avec des joues rebondies et des ailes duveteuses spécifiques à l'art de la Renaissance, mais plutôt des personnages majestueux avec des ailes victorieuses que l'on retrouve dans l'art byzantin orthodoxe. Ils inspirent confiance par leur fermeté. Leur lien avec l'humanité est intime. Ils sont sereins et dépourvus de sensualité. Ils sont le symbole de l'intelligence divine et de la puissance céleste.

Un autre thème qui revient fréquemment dans les peintures de Kandinsky est le saint. Il est représenté mince et allongé, également comme dans l'art orthodoxe byzantin. S'il n'a pas un cercle de lumière autour de sa tête, une corolle de couleurs vives et chaudes entoure le haut de son corps. Les saints semblent être le signe messianique du salut à travers sa peinture.

Parmi les thèmes religieux, un autre fréquent est le déluge symbolisant le jugement dernier. Ce dernier est animé dans le même style que les thèmes précédents, soit des métamorphoses d'une peinture à l'autre. La ville de Moscou, qui symbolise la mère de Vassili Kandinsky, est aussi traitée de la même façon.

Parmi les représentations abstraites, le cercle est la forme préférée. La seule différence dans le traitement de l'animation des formes abstraites, comparées aux métamorphoses des thèmes figuratifs, est la perfection et la netteté des formes. Les images ont une allure beaucoup mieux définie, il y a plus de régularité dans les contours de figures.

J'ai moi-même eu un sentiment de culpabilité à révéler les symboles que l'artiste a peut-être voulu garder mystérieux dans ses peintures. Par contre, d'un autre côté, je sais que je dois le faire, parce que la vitesse de la vie a changé et que ce tour rapide de cinq minutes remplace la lecture de longs articles de sémiologie. Ce film facilite la compréhension de l'œuvre de Kandinsky qui mérite d'être plus connue.

Le média utilisé dans cette animation est la peinture en plasticine (de la pâte à modeler colorée). L'avantage de ce matériel est qu'il facilite la combinaison des couleurs pour créer des nuances fines et la malléabilité pour des traitements particuliers. Tout en imitant le traitement des coups de pinceau, cette technique donne des détails semblables à l'huile, à l'acrylique et à l'aquarelle.

La technique consiste dans un premier temps à peindre directement sous l'appareil photo numérique et à photographier l'image, puis à la transformer et à photographier de nouveau afin de créer l'image suivante. Cette

dernière étape est reproduite pour chacune des images du court métrage. Ce processus est simple, intuitif, et permet l'improvisation dans la transformation de l'image. Pour la plupart des artistes qui utilisent surtout leur cerveau droit, ceci est une excellente occasion d'exprimer une émotion instantanée et d'apporter la vision personnelle (ou collective) du subconscient. Jusqu'à présent, dans mon travail artistique, mon intérêt a été de rechercher les significations profondes qui peuvent être codifiées dans les symboles provenant aussi du subconscient. Aussi, je fais souvent usage de la métamorphose dans mon travail, estimant que cela donne un impact fort dans l'animation. Jusqu'à présent, je n'ai qu'une expérience en animation à laquelle j'aimerais ajouter le volet documentaire. Percer dans le champ du documentaire réalisé à l'aide de l'animation représente pour moi un nouveau défi.

On retrouve le chaos que Kandinsky a adopté dans ses peintures dans mes animations. Kandinsky représente sa « nécessité intérieure », terme qu'il utilise dans ses écrits pour décrire sa motivation à peindre, dans un équilibre entre l'ombre et la lumière, toujours en favorisant cette dernière. Il le fait en donnant priorité à certaines couleurs qu'il juge primordiales. Je veux également suivre cette tendance dans mes animations.

Je me suis imposé de ne jamais modifier numériquement un cadre. J'ai parfois remarqué des erreurs dans le mouvement, mais j'ai décidé qu'ils doivent faire partie de mon processus de création imparfait et nonchalant.

J'ai conçu le film comme un monologue de Kandinsky. Il explique sa démarche et son évolution dans la création de ses peintures et parle de sa vie personnelle, de ses émotions. La révélation de Kandinsky devenu plus âgé est que, après tout, ce qui compte c'est l'amour.

Sur la voix de l'acteur interprétant Kandinsky, il y a deux types d'illustration : les animations de la métamorphose de ses peintures et les animations en rotoscopie illustrant sa vie. Les raccords entre les deux sont faits souvent par des métamorphoses continues.

L'utilisation de la plasticine m'a permis de créer des personnages aux silhouettes vagues et de remplacer les nuances très vives par des nuances ternes (et l'inverse) afin d'illustrer des changements dans l'état émotionnel de ces personnages et de métamorphoser les éléments d'un plan à l'autre.

Kandinsky associe souvent son travail à une composition musicale. En fait, ses tableaux étaient souvent appelés « Improvisations ». D'ailleurs, Kandinsky utilise à plusieurs occasions des termes musicaux pour exprimer ses idées sur la théorie de l'art. Nous prendrons en compte ce fait dans la composition de la musique qui accompagnera le court métrage. Cette dernière a des atonalités et un certain manque de rythme. Elle est presque abstraite afin de rappeler les peintures de Kandinsky.

J'ai voulu proposer une version personnelle et poétique de la vie de Kandinsky. Par mon film, j'espère offrir une occasion de transcender pour quelques minutes dans l'univers harmonieux et profond de Kandinsky.