

BILL VIOLA

Vidéaste-installateur
Né en 1951 à New York

Sources

<https://artplastoc.blogspot.com>

Catalogue Bill Viola, rétrospective au Grand Palais, Paris 2014,
éd. RMN

- « LIVE YOUR ART, don't think about it »
- « We are all moving images !!! »
- « We need new sacred images for our time »

Les notions récurrentes dans l'œuvre de Bill Viola

- Théâtralisation
- Absence de narration
- Relation entre l'homme et la nature
- Référence et filiation à la peinture
- Métissage culturel
- Exploration du temps
- Métaphysique et spiritualité

The reflecting pool 1977-79

7mn

Le vidéaste à travers cette œuvre nous propose un questionnement sur notre vision du monde, sur la relation entre le réel et sa représentation mais aussi sur la relation entre l'homme et la nature.

Les relations intergénérationnelles

Les œuvres de Bill Viola sont intimement liées au cycle de la vie. La mort de ses proches, la naissances de ses enfants ont souvent été sources de création pour l'artiste.

Bill Viola

Heaven and Earth (détail)

1992

deux colonnes en bois face à face, l'une au sol l'autre au plafond ; chaque colonne est prolongée par un téléviseur diffusant une vidéo en noir et blanc ;

en continu

Museum of Contemporary Art, San Diego, Etats-Unis

Photo Robert Keziere

Écran du haut : vieille femme proche de la mort

Écran du bas : bébé de quelques jours. Les écrans en verre reflètent chacun l'image qui lui fait face. La vie et la mort se reflètent et se contiennent l'une l'autre.

BILL VIOLA THE ENCOUNTER (2012)
PREVIEW COPY - EXCERPT - NOT FOR EXHIBITION

The encounter 2012

Au point de rencontre, transmission de la connaissance.

Walking on the edge 2012

L'inévitable séparation entre un père et son fils.

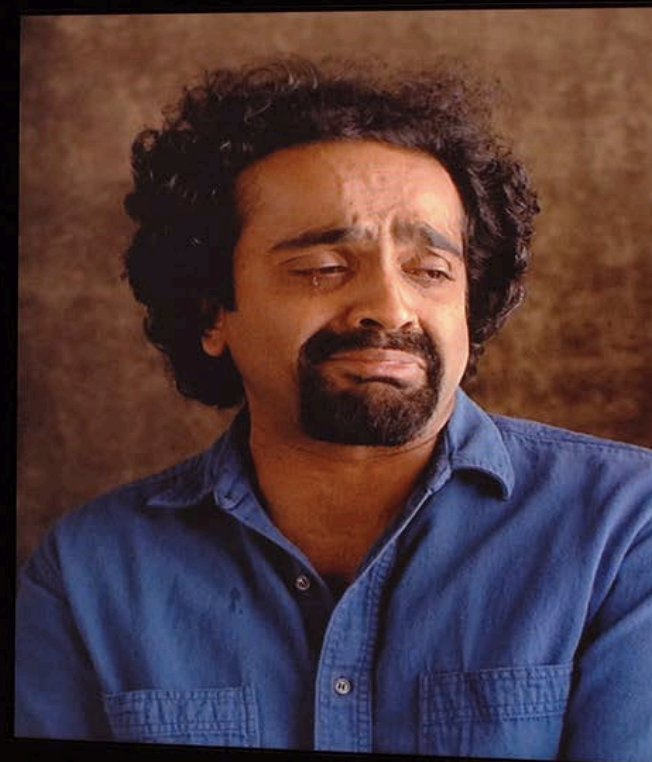

Spiritualité et Religion. Si diverses sources se côtoient dans ce domaine, issues de cultures différentes, celle au christianisme est omniprésente.

Dolorosa, diptyque, 2000

Dolorosa, 2000. Video diptych © Bill Viola. Photo The J. Paul Getty Museum, Malibu.

Dolorosa evokes the devotion diptych tradition where the sorrowing Mother of God (*Mater Dolorosa*) confronts her wounded son. The youthful woman with russet hair and the darker male broaden the traditional theme of reciprocity of male/female, mother/son, and creator/created to one of ethnic inclusiveness.

L'œuvre de Bill Viola se réfère et se nourrit constamment de l'histoire de la peinture occidentale. L'artiste établit une filiation affirmée avec les œuvres du passé.

The quintet of astonished

2000 15mn

Cinq personnes debout, serrées les unes contre les autres, sont traversées par une vague d'émotions intenses qui menace de les submerger. Chaque personne éprouve la montée de l'énergie émotionnelle de façon indépendante, sans avoir conscience de ce que vivent les autres. Au début de la séquence, l'expression de leur visage est neutre, mais peu à peu, l'émotion s'individualise et s'intensifie jusqu'à l'extrême, finit par gagner l'ensemble du groupe. Au bout de quelques minutes, elle retombe.

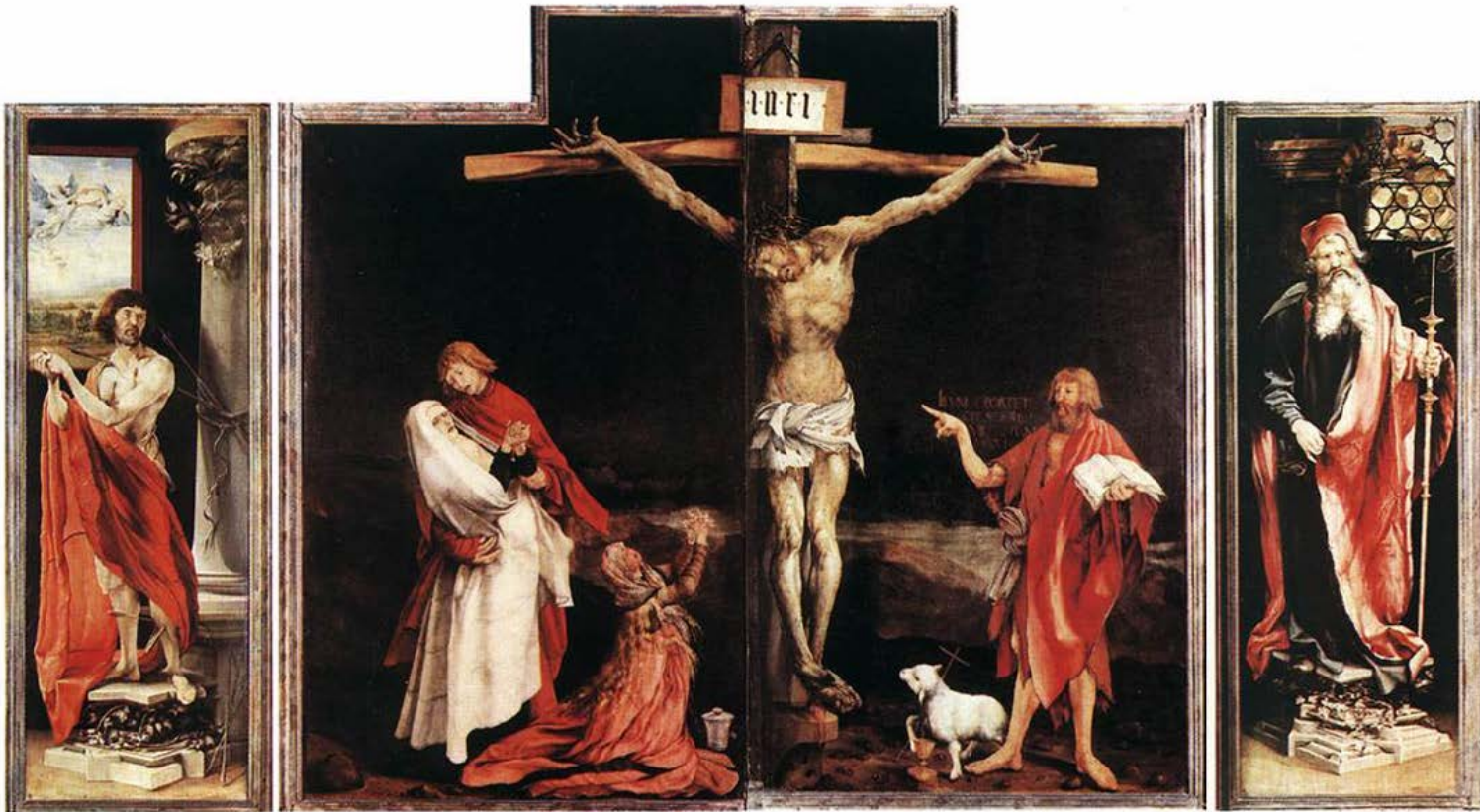

Mode de présentation : Facade of the
Everson Museum of Art in downtown
Syracuse 2016 évocation du Retable

Le retable d'Issenheim de Grünewald 1512-1516

THE QUINTET OF ASTONISHED 2002

Jérôme Bosch, *Le Christ aux outrages*, XVe siècle © The National Gallery, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / National Gallery Photographic Department (Le Couronnement d'épines),

Jérôme Bosch, Le portement de croix, 1510-1535,

Andrea Mantegna, L'adoration des mages, 1495-1505

Rogier van der
Weyden *Pietà* 1441

Vrancke van
der Stock
Pietà circa
1455-60

La Pieta de Masolino (1424), et un photogramme d'Emergeance

Emergence

Bill Viola dirige ses acteurs

The Greeting, 1995

Pontormo, La visitation,
1528

FOUR HANDS 2001 23 mn

Quatre petits écrans plats, présentent les images animées de quatre paires de mains, filmées en noir et blanc à l'aide d'une caméra basse lumière. Ces mains – celles d'un jeune garçon, d'un homme et d'une femme dans la quarantaine et d'une femme âgée – effectuent lentement une série de gestes prédéfinis. Viola s'inspire à la fois des mudra bouddhiques et des ouvrages anglais du XVIIes. consacrés au langage des mains. Ces mouvements symboliques de trois générations de mains décrivent une chronologie qui renvoie aux grands cycles de la vie humaine.

Planche de
John Bulwer,
*Chirologia,
or the
Natural
Language of
the Hand*,
1644

Bill Viola 'Four Hands' 2001, video polyptych on four LCD flat panels mounted on a shelf, artist's proof, collection of the artist, © Bill Viola, photograph: Kira Perov

Catherine's room

2001

Polyptyque composé de 5 écrans

Andrea di
Bartolo
*Sainte
Catherine de
Sienne et
Quatre Sœurs
du Tiers Ordre
Dominicain*

1393 1394
Tempera sur
panneau

Bill Viola et l'eau

L'eau est un des motifs majeurs qui parcourt toute l'œuvre de Bill Viola depuis ses débuts jusqu'à ses dernières créations :

- ✧ He weeps for you 1976
- ✧ The reflecting pool 1977
- ✧ Emergence 2002
- ✧ Tristan's ascension 2005
- ✧ Going forth by day 2002
- ✧ The raft 2004
- ✧ The lovers 2005
- ✧ Three women 2008
- ✧ The dreamers 2013

The dreamers installation vidéo, sept
écrans plasma verticaux, 4 canaux
stéréo, en continu, 2013

***Tristan's
Ascension***

*(The Sound of a
Mountain Under
a Waterfall)*

2005

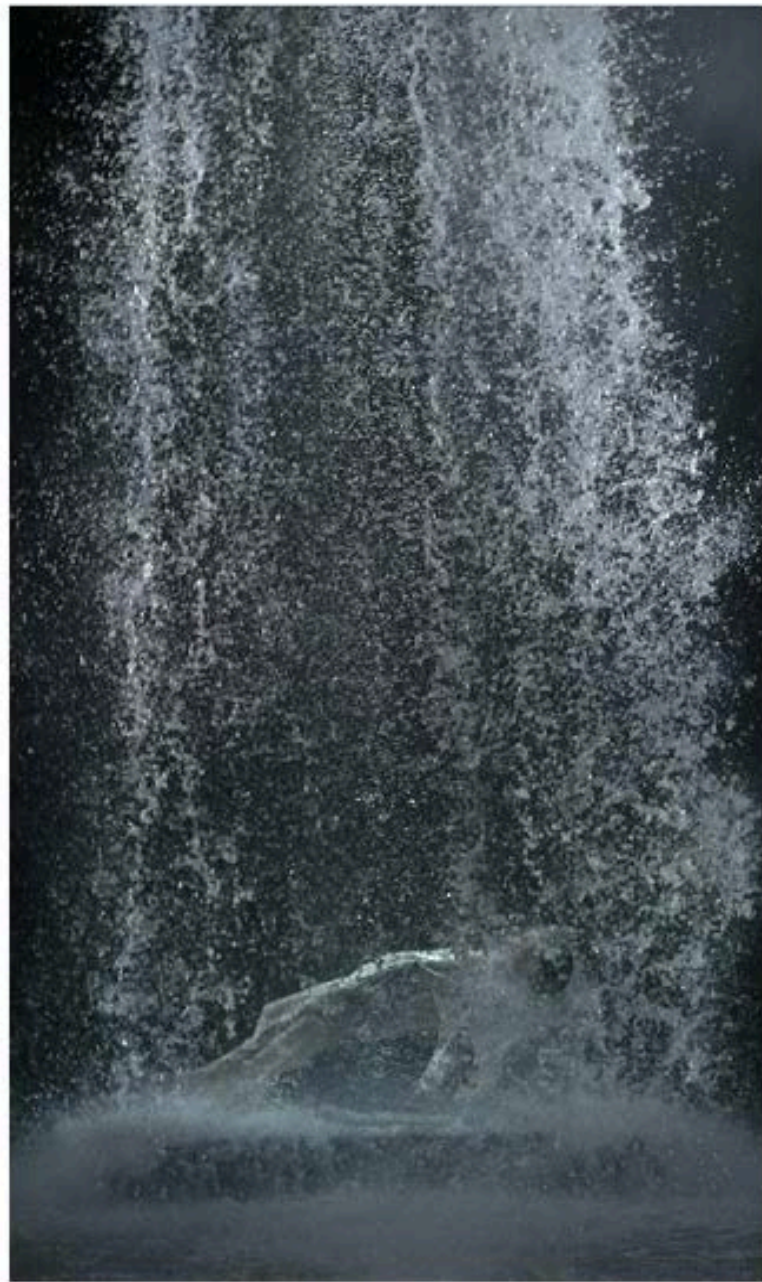
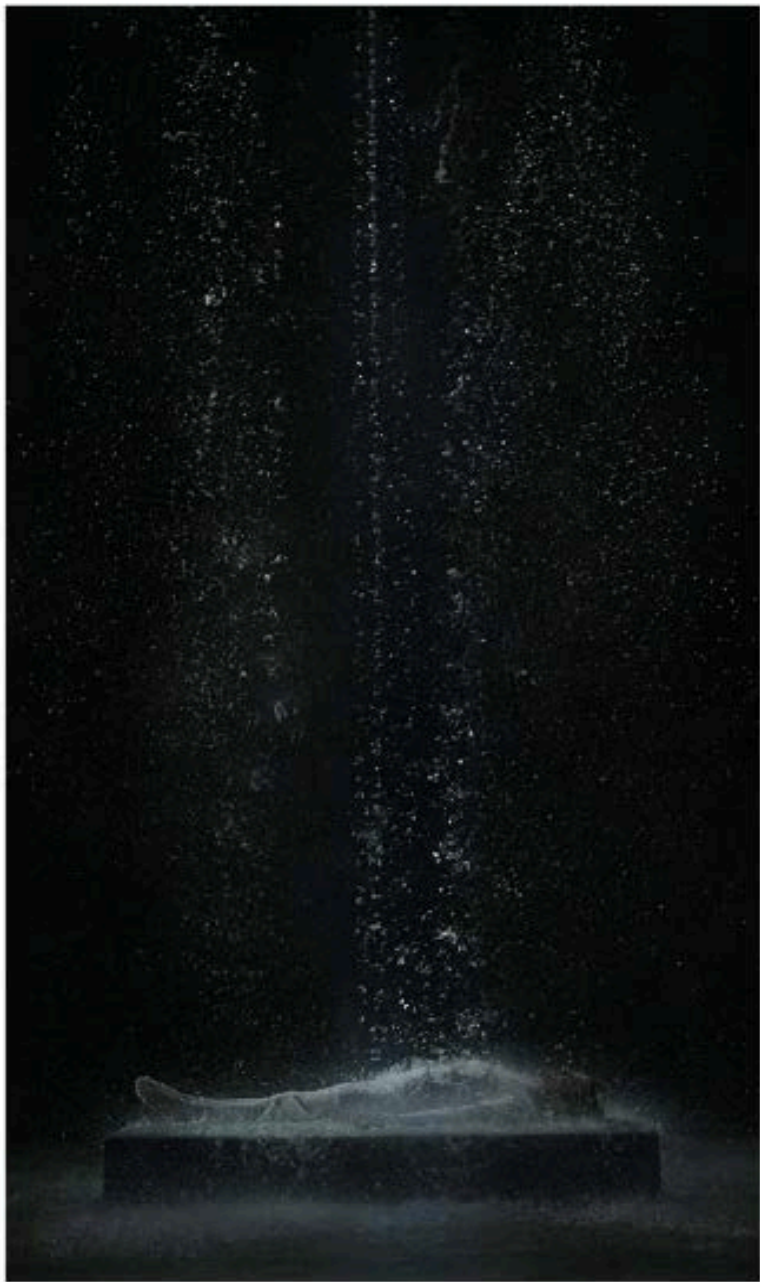
Durée : 10 min
16 s

Taille de l'image
projetée : 5,8 x
3,25 m

Performeur : John
Hay

Projection d'une
vidéo HD en
couleurs, 4 canaux
de son via caisson
de graves.

The lovers 2005

**Bill Viola, Going Forth By Day (détail), 2002
« First Light » (panneau 5), installation vidéo sonore,
cycle de cinq projections,
36 minutes, performers : Weba Garretson,
John Hay, Collection Pinault, Photo Kira Perov**

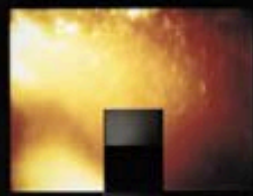

Bill Viola, *Going Forth By Day* (détail), 2002
, « *First Light* » (panneau 5), installation vidéo sonore, cycle de cinq projections,
36 minutes, performers : Weba Garretson, John Hay, Collection Pinault, Photo Kira Perov

LES MODES DE PRESENTATIONS REMARQUABLES

Inverted birth, 2014

Inverted birth, 2014

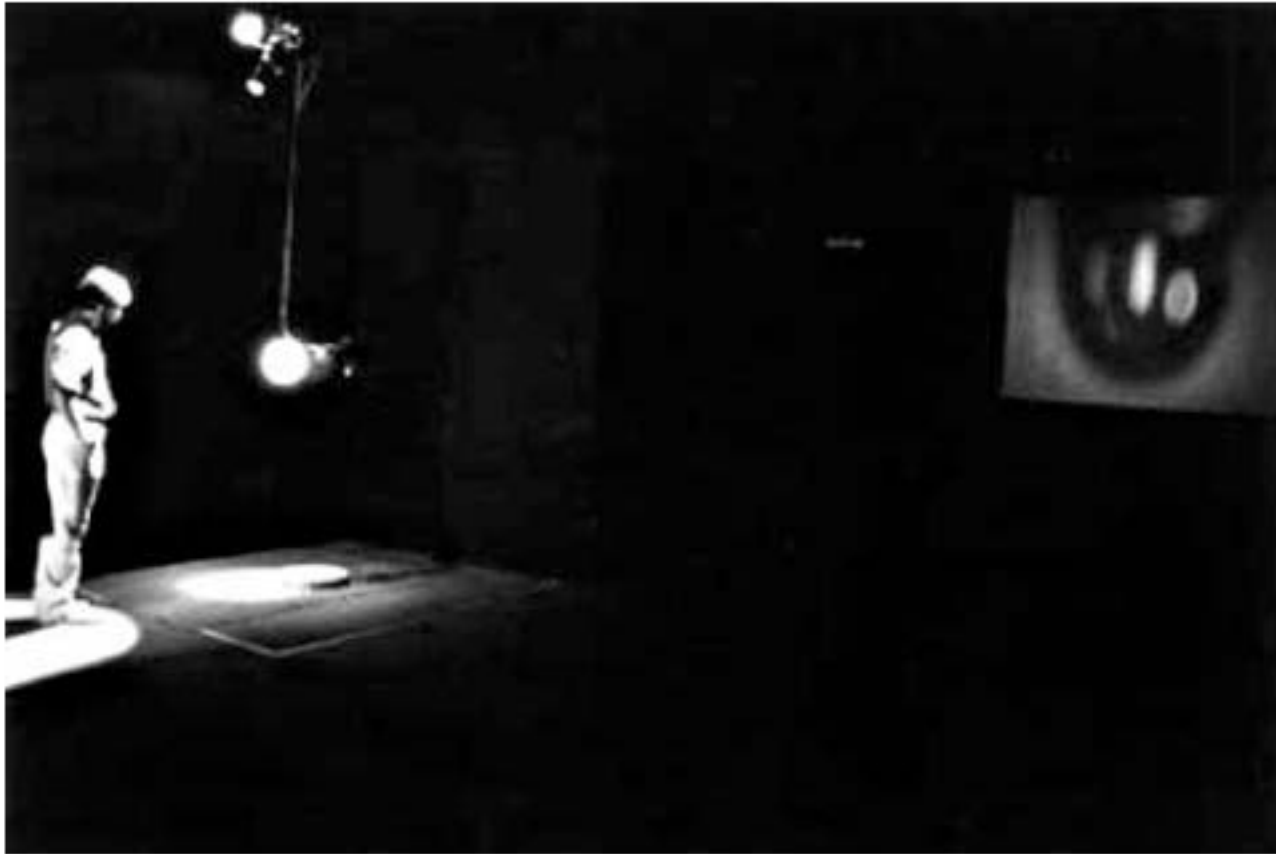

HE WEEPS FOR YOU 1976

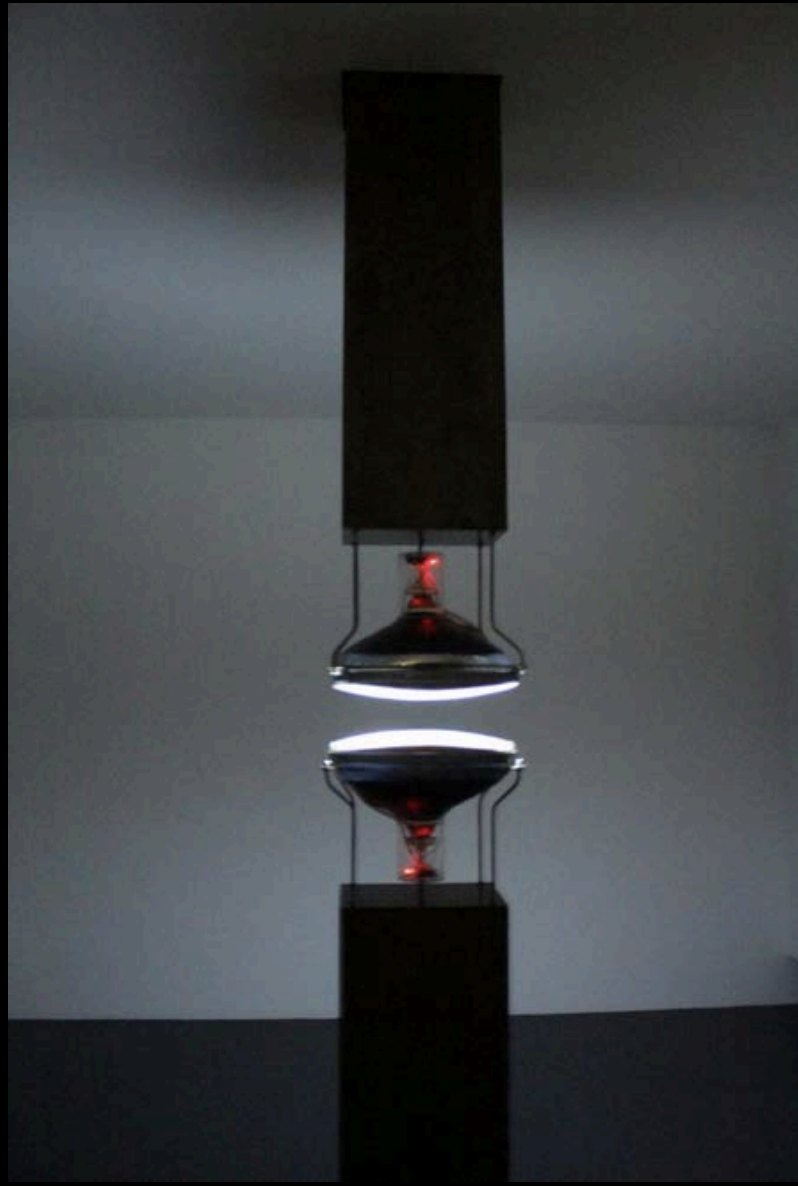

Bill Viola, *He Weeps for You*, installation, 1976

Heaven
and
earth
1992

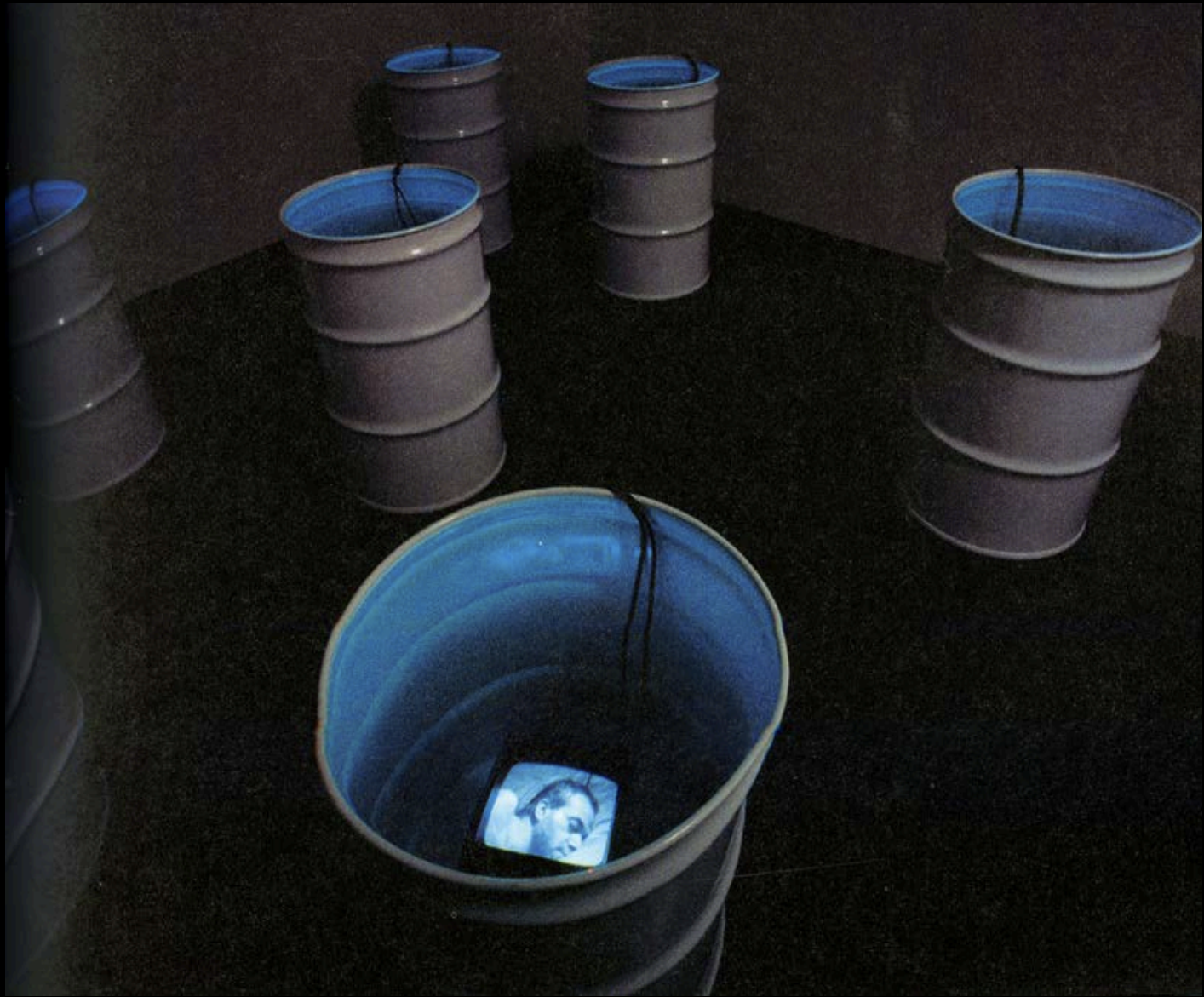

The sleepers, 1992 7 barils de métal, 7 vidéogramme en noir et blanc, eau. Musée d'arts contemporains de Montréal

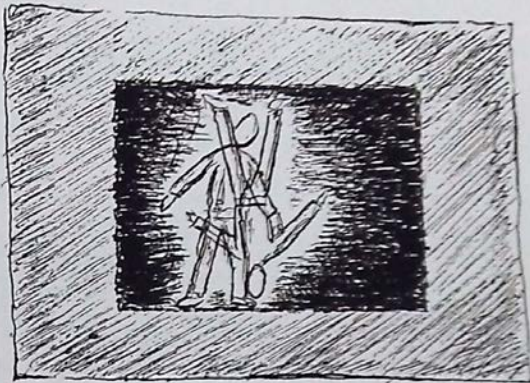

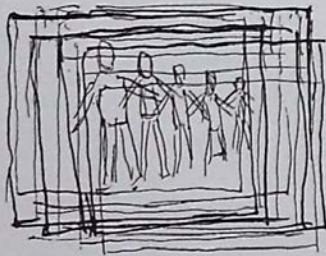
THE VEILING

Layers of translucent scrim material catch and diffuse the light of the images

Intersecting
Interpenetrating
Images

Central Scrim - Images from both projectors meet and align. Figures superimpose

Receding/Advancing Figures - Parallel surfaces of scrims catch light of image and pass through rest to deeper scrim layers.

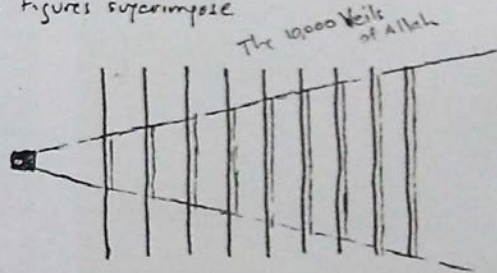
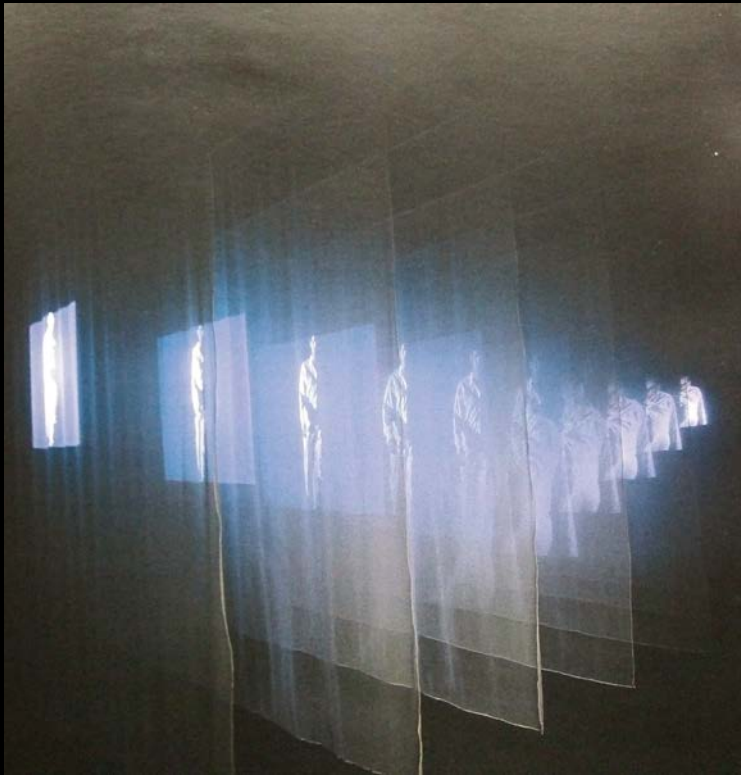
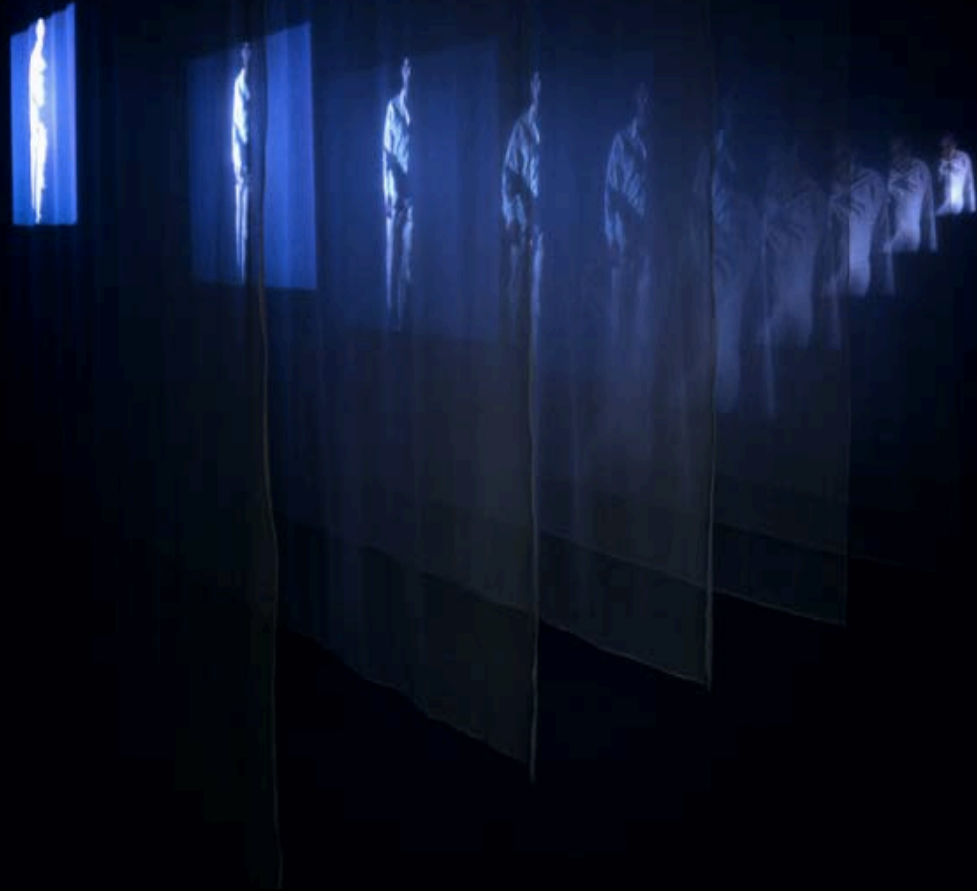

Image light passes through layers of material. It expands in size while getting more dim and diffuse.
Light from one projector crosses with the other

The veiling 1995

Les martyrs, Cathédrale St Paul de Londres, 2014

Martyrs, Auckland Castle, 2014

Mary

St. Paul's Cathedral, London

Photo by Peter Mallet / Courtesy of Blain|Southern

Bill Viola, Mary, 2016, video triptych; executive producer, Kira Perov; Photo courtesy BlainSouthern