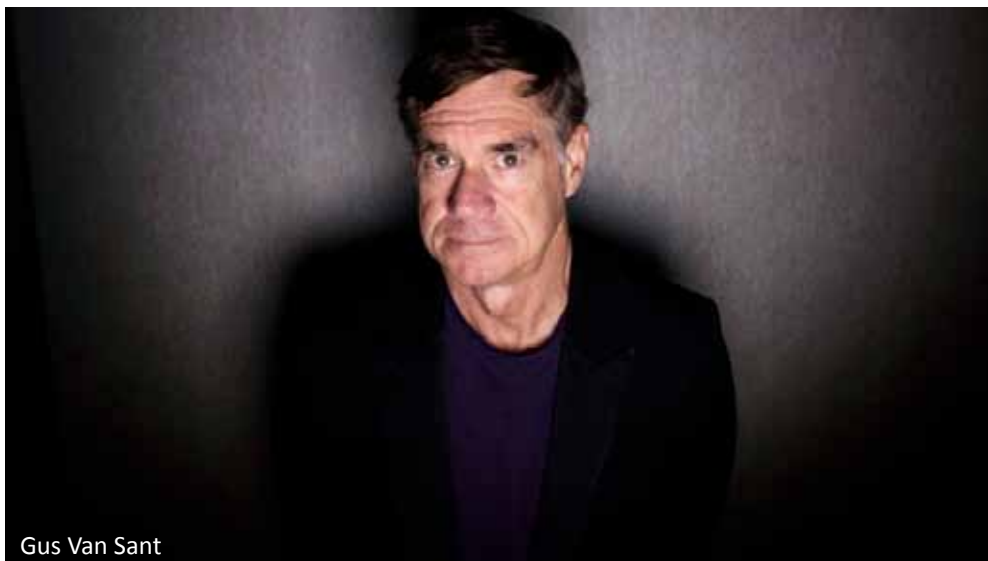

GUS VAN SANT / ICÔNES

EXPOSITION - ÉVÈNEMENT

Gus Van Sant

Elephant (2003)

Printemps 2016
Commissariat: Matthieu Orléan

L'exposition « Gus Van Sant / Icônes » est la première en France consacrée à ce cinéaste américain contemporain, par ailleurs photographe et plasticien, dont le travail artistique fut montré en 2011 à la Gagosian Gallery de Los Angeles.

Emblème d'un cinéma radical et osé, Gus Van Sant est un réalisateur éminemment paradoxal, puisqu'il n'hésite pas à alterner projets indépendants et projets plus mainstream, comme le rappellent ses films à succès *Will Hunting* et *Harvey Milk*, produits par les Studios hollywoodiens, acclamés par le public et vainqueurs de nombreux prix prestigieux (Oscars du meilleur acteur pour Robin Williams puis pour Sean Penn). A côté de cela, débarrassée de toute pression financière, sa trilogie de la mort initiée au début des années 2000 (*Gerry*, *Elephant*, *Last Days*) est l'œuvre d'un expérimentateur de formes, travaillant l'épure, le croisement des images, les réappropriations et les fractales au cœur de mises en scène poétiques et souvent métaphysiques.

Héritier moderne de la Beat Generation, dont il revendique les valeurs politique et provocatrice (au point d'imaginer plusieurs projets underground avec l'écrivain William Burroughs), Van Sant est par essence le cinéaste d'une jeunesse saisie dans sa fureur de vivre. Il filme d'un point de vue toujours intime skateurs, prostitués, étudiants et musiciens rock/grunge, en marge d'un monde adulte qui les rejette. Une passion pour les corps insolents et séduisants que l'on retrouve dans ses Polaroids (réalisés dès les années 70/80 avec ceux qui deviendront les stars d'aujourd'hui, immortalisés dans une éternelle jeunesse : Joaquin Phoenix, Keanu Reeves, Nicole Kidman, Matt Damon, Uma Thurman, Ben Affleck....), ses photographies, collages, peintures (stylisées comme des David Hockney ou des Elizabeth Peyton), ses aquarelles grand format ainsi que ses installations vidéo.

Conçu pour un espace de 600m², l'exposition sera une plongée dans l'univers artistique protéiforme de Gus Van Sant. Y seront présentés, selon une déambulation organisée et cadrée, ses œuvres plastiques, ses films, mais aussi les collaborations originales qu'il a pu susciter chez d'autres artistes comme William Eggleston, Bruce Weber ou M. Blash. Elle privilégiera le minimalisme et le rapport direct à la sensation, particulièrement exacerbée dans son travail, perçu avec raison comme une réflexion libre sur les glissements et perturbations du temps (l'éclosion, la disparition, le souvenir, le somnambulisme). Sans omettre de rendre compte de son sens singulier de l'espace, géographie où l'onirique et le documentaire se rejoignent : l'infini des déserts de *Gerry*, le labyrinthe de l'université d'*Elephant*, l'orthogonalité des rues de Portland dans *Mala Noche*, les courbes du skate-park mal famé de *Paranoid Park* jusqu'aux nuages récurrents de *My Own Private Idaho*.

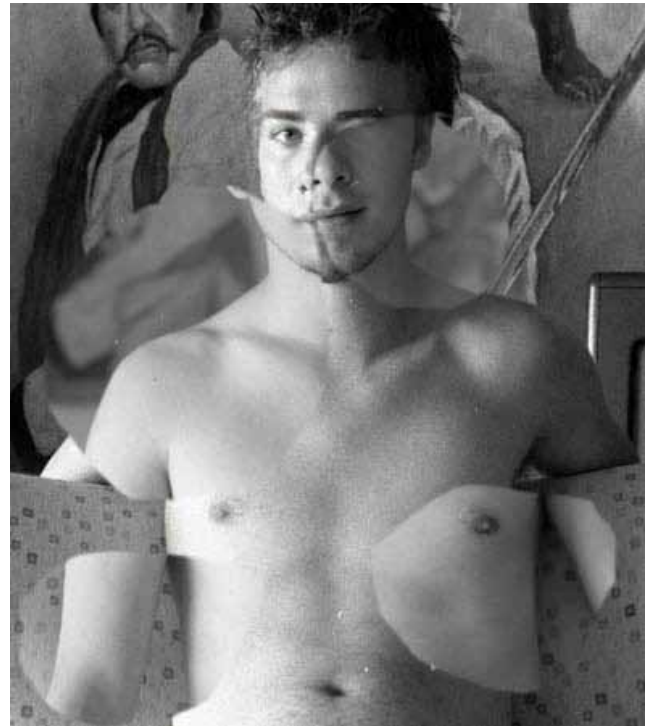
Matthieu Orléan

L'exposition sera accompagnée d'une rétrospective complète, d'un catalogue, de débats et de rencontres.

PHOTOGRAPHIES

«J'ai trouvé un appareil Polaroid à Los Angeles dans les années 70. Je savais comment cela fonctionnait car mes parents en possédait un, mais c'est sans trop réfléchir que je l'ai acheté.

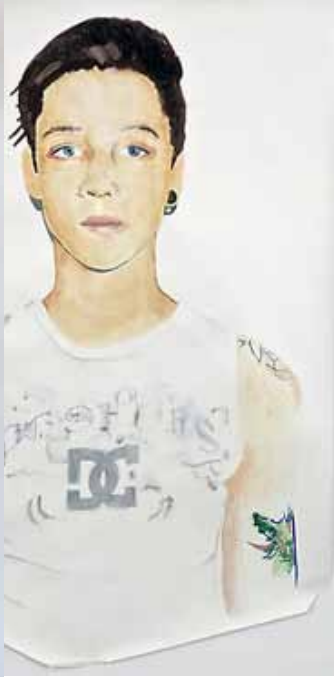
Et puis, un jour, je l'ai sorti pour faire des photos pendant mes séances de casting.... J'ai commencé à utiliser mon appareil Polaroid pour faire des portraits des acteurs afin de me rappeler leurs visages.» (Gus Van Sant, 2009)

Ligne du haut: *Cut-ups* (2010). Collages numériques réalisés par Gus Van Sant à partir de ses Polaroids.
Ligne du bas: Matt Damon et Patricia Arquette photographiés par Gus Van Sant dans les années 80/90. Ces Polaroids ont été publiés dans son ouvrage *One Step Big Shot* (Nazraeli Press, 2010)

DESSINS

«Je bascule de plus en plus vers l'art des peintres, qui donnent de l'émotion à partir d'un paysage ou d'un visage réels.» (Gus Van Sant, 2007)

Aquarelles sur papier réalisées par Gus Van Sant dans les années 2000/2010.

CINÉMA

«Mon but principal a toujours été de raconter des histoires. Je voulais exercer une influence sur le cinéma commercial, en lui apportant certains de mes côtes expérimentaux.»
(Gus Van Sant, 1998)

Psychose d'Alfred Hitchcock avec Janet Leigh (1960) vs *Psycho* de Gus Van Sant avec Anne Heche (1998), son remake plan par plan

William Burroughs et Matt Dillon dans *Drugstore Cowboy* (1989)

Michael Pitt dans *Last Days* (2005)

Matt Damon dans *Gerry* (2002)

Nicole Kidman dans *Prête à tout* (1995)

«C'est passionnant de travailler avec des gens vierges d'interprétation. Ils sont comme de l'argile qu'on peut pétrir fictionnellement. Tout en respectant leur « point dur », non malléable, qui n'appartient qu'à eux et qui apporte une richesse vraie à la fiction.»
(Gus Van Sant, 2007)

Gus Van Sant (au centre) et les acteurs de *My Own Private Idaho* (Keanu Reeves à sa droite et River Phoenix à sa gauche) photographiés par Bruce Weber (1991)

Coproduction et itinérances:

Contact: **Christine Drouin** - Directrice de la production des expositions
La Cinémathèque française - 51, rue de Bercy - 75012 Paris - France
c.drouin@cinematheque.fr - tel : **33 (0)1 71 19 33 24**

GUS VAN SANT

FILMOGRAPHIE

RÉALISATEUR

- 1985 : *Mala Noche*
- 1989 : *Drugstore Cowboy*
- 1991 : *My Own Private Idaho*
- 1993 : *Even Cowgirls Get the Blues*
- 1995 : *Prête à tout (To Die For)*
- 1997 : *Will Hunting (Good Will Hunting)*
- 1998 : *Psycho*
- 2000 : *À la rencontre de Forrester (Finding Forrester)*
- 2002 : *Gerry*
- 2003 : *Elephant*
- 2005 : *Last Days*
- 2007 : *Paranoid Park*
- 2008 : *Harvey Milk*
- 2011 : *Restless*
- 2013 : *Promised Land*
- 2015 : *Sea of Trees*

TÉLÉVISION

- 2011 : *Boss* (série)

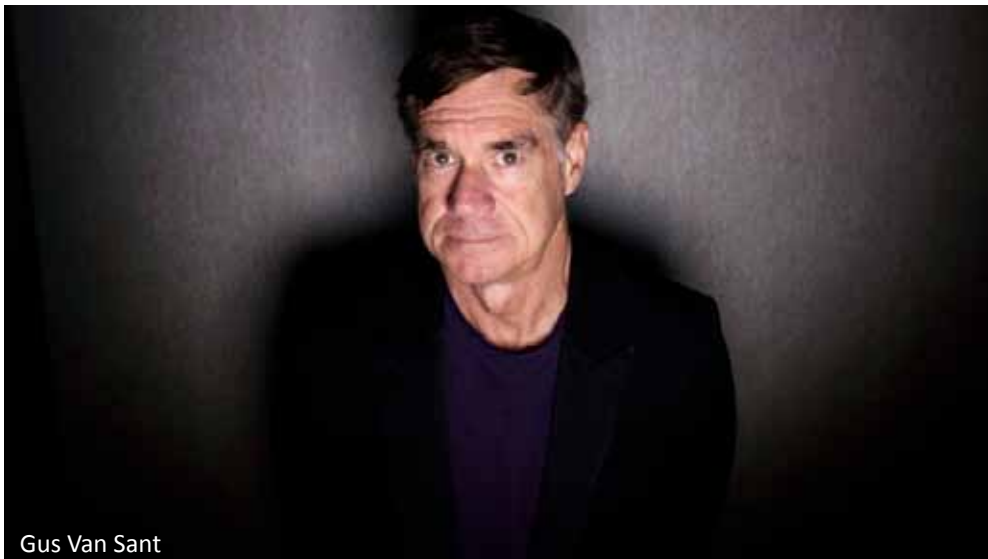
PRODUCTEUR

- 1994 : *Kids* de Larry Clark
- 1999 : *Speedway Junky* de Nickolas Perry
- 2010 : *Howl* de Rob Epstein et Jeffrey Friedman
- 2012 : *Revolution* de Rob Stewart

GUS VAN SANT / ICONS

EXHIBITION - EVENT

Gus Van Sant

Elephant (2003)

Spring 2016
Curated by Matthieu Orléan

The exhibition Gus Van Sant/Icons is the first exhibition in France devoted to this contemporary American filmmaker, photographer, and visual artist, whose artworks were shown at the Gagosian Gallery in Los Angeles in 2011.

The symbol of a radical and audacious filmmaking style, Gus Van Sant is a highly paradoxical director who is not afraid to jump back and forth between independent projects and more mainstream films, such as his commercial hits *Good Will Hunting* and *Milk* - Hollywood studio productions that won public acclaim and numerous prestigious awards (including Best Actor Academy Awards for Robin Williams and Sean Penn). Contrasting to these are his indie films that are freed from commercial constraints, such as the trilogy on death he began in the early 2000s (*Gerry*, *Elephant*, *Last Days*), which is the work of an artist experimenting in forms, juxtaposed images, appropriations, the purity of aesthetics, and fractal patterns that express a poetic and often metaphysical approach to directing.

The modern heir to the Beat Generation, whose provocative political values he champions (leading him to pursue several underground collaborations with the author William Burroughs), Van Sant's film work is synonymous with the depiction of today's youth driven by a burning desire for life. He creates an intimacy with the characters he portrays - skaters, prostitutes, students, and grunge rock musicians on the margins of an adult world that rejects them. He has a penchant for alluring and defiant bodies, as we see in his Polaroid portraits (from the 1970s-1980s of actors who were to become the stars of today suspended in an eternal youth, including Joaquin Phoenix, Keanu Reeves, Nicole Kidman, Matt Damon, Uma Thurman, and Ben Affleck), as well as his photographs, collages, paintings (highly stylized in a manner that recalls the work of David Hockney and Elizabeth Peyton), large-format aquarelles, and video installations.

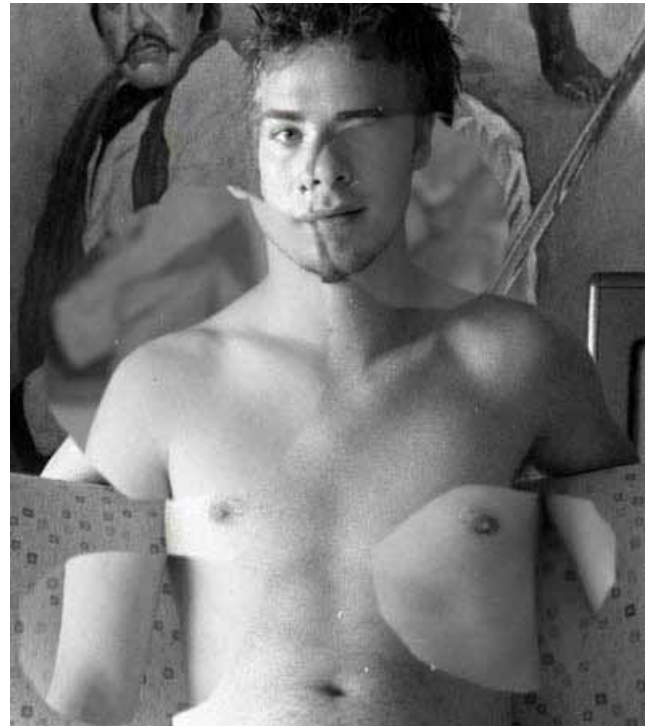
Designed to cover an area of 600m², this exhibition will plunge the visitor into the multifaceted artistic universe of Gus Van Sant. Visitors will be led on a carefully structured journey through his artworks and films, as well as his innovative collaborations with other artists, such as William Eggleston, Bruce Weber, and M Blash. The exhibition will focus on the minimalism and heightened connection with feelings and sensations in Van Sant's work, which is justly perceived as an open-ended reflection on disruptions and shifts in time (emergence, transformation, disappearance, memory, sleepwalking). It will also highlight his unique sense of space as a geographic entity in which the dream world and the documentary viewpoint collide: deserts that reach out to infinity in *Gerry*, labyrinthine corridors of the university in *Elephant*, the orthogonal layout of the streets of Portland in *Mala Noche*, the curves of the seedy skate park in *Paranoid Park*, and recurrent cloud formations in *My Own Private Idaho*.

Matthieu Orléan

A complete program of films, videos, websites, a catalogue and a series of debates and meetings will accompany the exhibition.

PHOTOGRAPHS

«I found a Polaroid camera in Los Angeles in the 1970s. I knew about it as my parents owned one, but without much thought I bought one. Then, one day I took it out, thinking of using it for taking portraits of casting... I started using the Polaroid camera to take portraits of actors in order to remember their faces.» (Gus Van Sant, 2009)

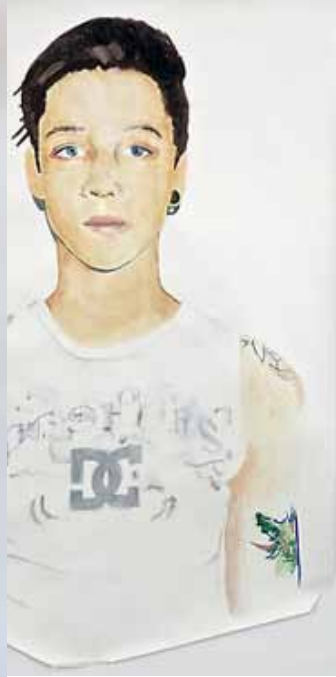

Top: *Cut-Ups* (2010). Digital cut-ups made by Gus Van Sant based from his Polaroids.

Bottom: Matt Damon and Patricia Arquette photographed by Gus Van Sant in 80's/90's. These Polaroids were published in his book *One Step Big Shot* (Nazraeli Near, 2010)

DRAWINGS

«I find myself leaning more and more toward the art of painters, who convey emotion through real landscapes and faces.» (Gus Van Sant, 2007)

Watercolours on paper made by Gus Van Sant in years 2000/2010.

MOVIES

«My principal goal always was to tell stories. I wanted to exert an influence on the mainstream cinema, while bringing some of my experimental sides to it.»
(Gus Van Sant, 1998)

Psycho by Alfred Hitchcock with Janet Leigh (1960) vs *Psycho* by Gus Van Sant with Anne Heche (1998), his remake play by play

William Burroughs et Matt Dillon in *Drugstore Cowboy* (1989)

Michael Pitt in *Last Days* (2005)

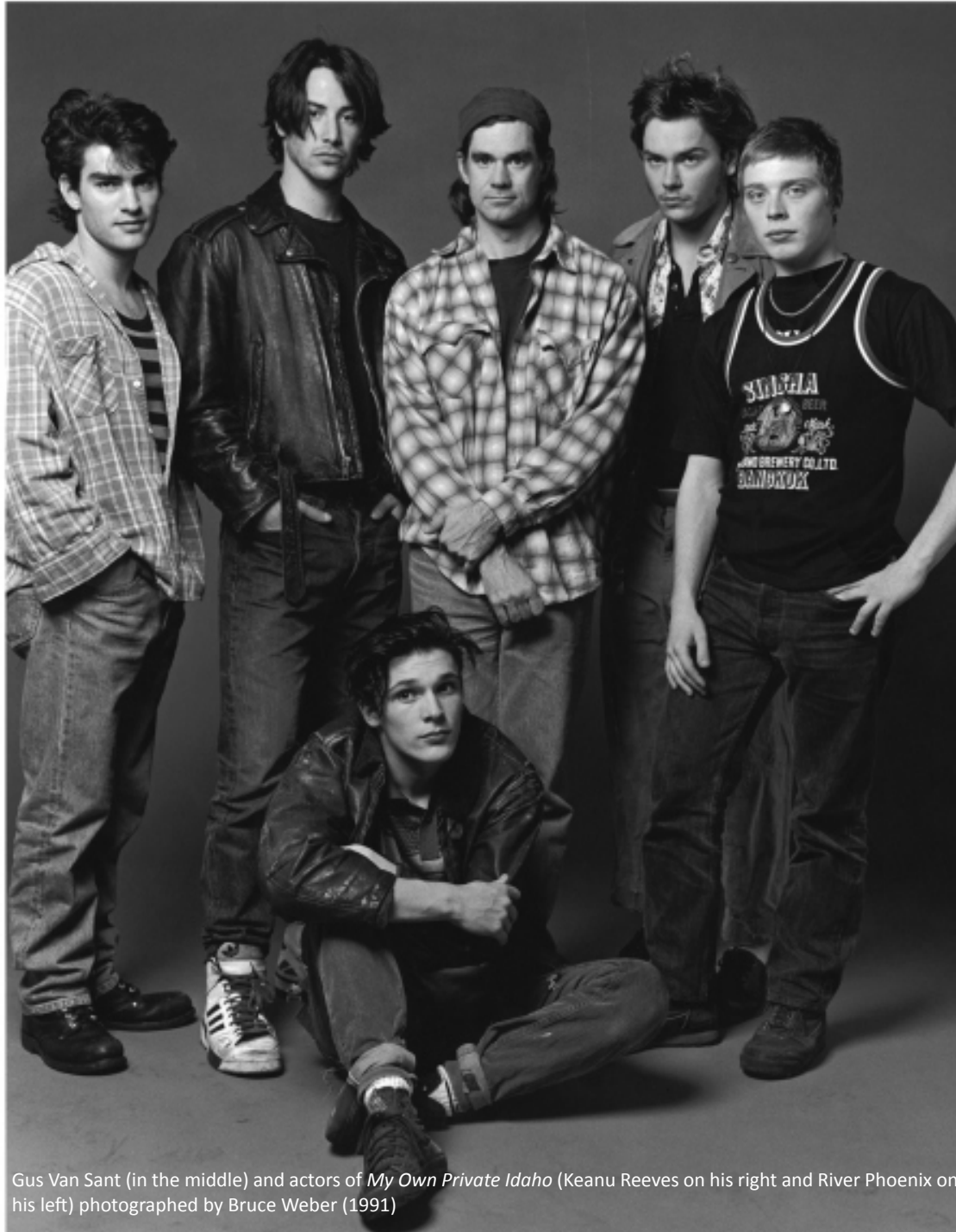

Matt Damon in *Gerry* (2002)

Nicole Kidman in *To Die For* (1995)

«This is thrilling to work with people virgin for interpretation. They are as clay which one can knead fictionnally. While respecting their “hard point”, nonmalleable, which belongs only to them and which brings a true meaningfulness to the fiction.» (Gus Van Sant, 2007)

Gus Van Sant (in the middle) and actors of *My Own Private Idaho* (Keanu Reeves on his right and River Phoenix on his left) photographed by Bruce Weber (1991)

Coproduction and touring:

Contact: **Christine Drouin** - Director of exhibitions' production
La Cinémathèque française - 51, rue de Bercy - 75012 Paris - France
c.drouin@cinematheque.fr - tel : **33 (0)1 71 19 33 24**

GUS VAN SANT FILMOGRAPHY

DIRECTOR

1985 : *Mala Noche*
1989 : *Drugstore Cowboy*
1991 : *My Own Private Idaho*
1993 : *Even Cowgirls Get the Blues*
1995 : *To Die For*
1997 : *Good Will Hunting*
1998 : *Psycho*
2000 : *Finding Forrester*
2002 : *Gerry*
2003 : *Elephant*
2005 : *Last Days*
2007 : *Paranoid Park*
2008 : *Harvey Milk*
2011 : *Restless*
2013 : *Promised Land*
2015 : *Sea of Trees*

TÉLÉVISION

2011 : *Boss* (TV Show)

PRODUCER

1994 : *Kids* by Larry Clark
1999 : *Speedway Junky* by Nickolas Perry
2010 : *Howl* by Rob Epstein and Jeffrey Friedman
2012 : *Revolution* by Rob Stewart