

ART MARK RYDEN

Mark Ryden in his studio. © Courtesy Mark Ryden.

BEAUTIFUL FREAKS

Texte : Hugo Gaspard

Photos : Courtesy of Mark Ryden, Taschen

Autant inspirée par la Pop culture que les surréalistes ou les grands maîtres baroques, l'oeuvre idiosyncrasique et fantasmagorique de Mark Ryden emporte ou déroute, mais ne laisse jamais indifférent. Plongée sans filet dans cet univers sombre, mystérieux, et nimbé d'étrangeté monstrueuse, grâce à un ouvrage-somme remarquable qui vient de paraître aux éditions Taschen.

Naturaliste halluciné et ésotérique, Mark Ryden est avant tout un technicien hors-pair qui maîtrise et mélange de nombreuses techniques picturales pour signer des œuvres étranges et singulières qui brouillent singulièrement les frontières traditionnelles entre Beaux Arts et arts populaires. Convoquant de nombreuses références - à l'histoire de son pays (le président Abraham Lincoln est par exemple l'un de ses motifs récurrents) comme à l'histoire de l'Art ou aux archétypes de la culture populaire - son travail marque, dès le début des années 90, un véritable renouveau de la scène contemporaine américaine.

The Birth of Venus (No. 10), Oil on panel, 22.9 x 50.8 cm. (9 x 20 in.), 1998 © Copyright Mark Ryden/ Courtesy TASCHEN.

Initiant le mouvement Lowbrow avec les nouveaux surréalistes américains (dont Eric White, Marion Peck ou Ray Caesar dont nous avons déjà présenté les travaux ici-même), Mark Ryden va rapidement connaître une forte audience auprès du grand public en signant, en marge de ses premières expositions, les artworks d'albums pop multi-platinés (comme le Dangerous de Michael Jackson en 1991 ou le One Hot Minute des Red Hot Chili Peppers en 1995) puis la couverture du best-seller Désolation de Stephen King. Somme magistrale célébrant l'ensemble de sa carrière, Pinxit (en latin, «peint par») édité en version très luxueuse aux éditions Taschen, rassemble des reproductions – en pleine page et parfois sur dépliants se dépliant sur 150 cm ! - des pièces maîtresses de ses expositions les plus importantes à ce jour (The Meat Show, Bunnies & Bees, The Tree Show), accompagnées d'essais critiques. Décrivant des paysages enchantés aux couleurs pastels, peuplés de créatures zoomorphes comiques ou terrifiantes, de petites filles aux allures de poupées faussement angéliques ou d'animaux aussi mignons que mutilés, son univers fantasmagorique et parfois anxiogène, multiplie à l'infini les points de vue, les détails et les obsessions (les monstres, la viande, les métamorphoses, la fin de l'innocence avec celle de l'enfance) à la manière des surréalistes originels. Un voyage entre Lewis Carrol et Tod Browning, dans les recoins tortueux d'un esprit libre et frondeur, qui vagabonde, au-delà des frontières de la réalité et du kitsch.

www.markryden.com

Pinxit, de Mark Ryden, édition limitée à 1000 exemplaires numérotés, signés par l'auteur, imprimée sur papier de qualité archive, livre et coffret à rabat recouverts de tissu, 366 pages, 750 euros. Édition Taschen.

*Allegory of the Four Elements (No. 59), Oil on canvas, 74.9 x 116.8 cm. (29.5 x 46 in.), 2006
© Copyright Mark Ryden/ Courtesy TASCHEN. - Incarnation (No. 100), Oil on canvas, 182.9 x 121.9 cm. (72 x 48 in.), 2009 © Copyright Mark Ryden/ Courtesy TASCHEN.*

