

PROJECT FACTS

*À la recherche de la dernière Muse de Wagner
Arithmétique du son - symétrie de la lumière*

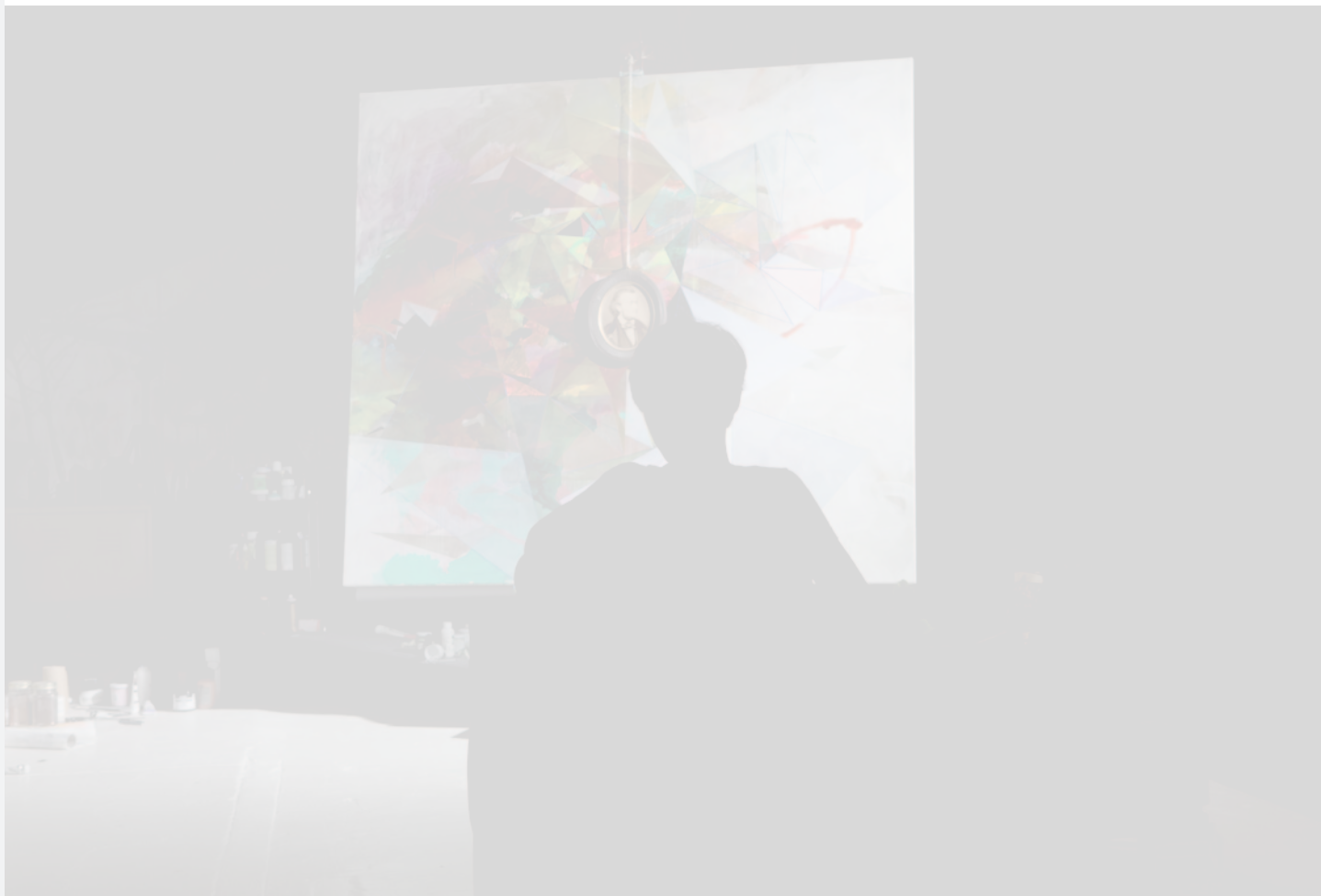
Projet artistique dans le cadre de „l'Année de Wagner“

Artiste: Nancy Marisa Arlt

résumé

Sur le projet

Sur l'artiste

Une contribution unique dans le cadre de l'Année de Wagner avec une nouvelle approche: L'artiste d'origine Berlinoise Nancy Marisa Arlt a fait une étude approfondie de plusieurs années sur le compositeur et son œuvre. Quatorze peintures sur le sujet des opéras de Richard Wagner.

„A la recherche de la dernière muse de Richard Wagner. Arithmétique du son - symétrie de la lumière“ est sans doute le projet le plus extravagant conçu à l'occasion de l'Année Wagner: Le célèbre auteur et amateur d'art Manfred E. Berger avait le rêve qu'une artiste s'inspire des opéras de Wagner afin d'en exécuter une oeuvre picturale. Avec Nancy Marisa Arlt, il rencontre une artiste ayant la volonté d'expérimenter de nouvelles idées et qui est prête à relever le défi. Grâce à son style bien à elle, abstrait et impartial, cette artiste émergente a créé une gamme unique et spectaculaire de pièces. Son travail est une avalanche d'images métaphoriques.

À la recherche de la dernière muse de Wagner

Compositeur, Poète, Directeur de Théâtre, Chef d'orchestre, Dramaturge, Écrivain, Richard Wagner incarnait tous ces éléments et mariait ses intrigues dramatiques à son travail. 2013 est l'Année Wagner. Richard Wagner est né il y a 200 ans à Leipzig - presque aussi longtemps que ses œuvres ont été reçues, interprétées, critiquées et analysées.

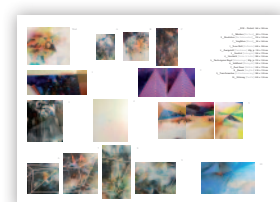
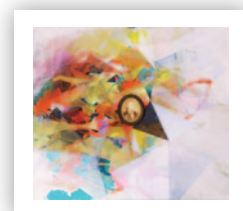
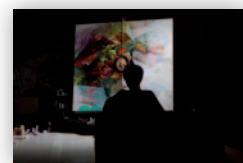
La jeune artiste Nancy Marisa Arlt ne connaissait pas les codes des opéras de Wagner quand elle a accepté le projet de transformer les célèbres opéras en peinture. Pour NMA, c'est une idée folle, un risque, une expérience intrigante. L'initiateur de cette aventure est l'auteur et amateur d'art Manfred E. Berger, un enthousiaste de Wagner, qui a été fasciné par l'idée d'inclure une jeune artiste de talent et dans le projet; une jeune femme qui, par ailleurs, aurait pu être une des nombreuses muses de Wagner.

Berger espérait une approche artistique novatrice, très personnelle, mettant de l'avant un talent prometteur de l'art contemporain.

NMA apprécie les défis et fait de Richard Wagner sa propre muse. Pour commencer, la jeune artiste a voulu mettre de côté son admiration pour le compositeur afin de saisir la grandeur de l'oeuvre de Wagner et en faire sa propre oeuvre d'art. «J'avais besoin de forger ma propre touche, ma clé, pour ouvrir la porte de ce qui est l'oeuvre Wagnerienne», explique l'artiste. Cela signifiait que pendant 4 ans, l'artiste s'est imprégnée du drame, de la musique classique, de la notation, de la lutte symbolique entre „le génie et la folie“ de Wagner; une pénétration de l'oeuvre; une lutte passionnée; un tourment gratifiant. Haine. Amour. Identification. Rédemption.

Quatorze peintures uniques de structures complexes

Quatorze tableaux uniques ont été créés, uniques dans leur réalisation en prenant en considération l'héritage lyrique de Wagner. Parmi les réalisations de NMA sont un diptyque, un triptyque et également les trois premières œuvres de Wagner. Katharina Wagner décrit ainsi les tableaux de NMA: „Une distante transportation de l'âme, très émotive en même temps“. Ce sont des peintures qui nécessitent une exploration profonde, qui vivent, qui transforment les mouvements antérieurs de l'observateur. Ce sont des peintures qui révèlent au spectateur son propre univers subjectif parallèle.

NMA reste fidèle à elle-même, un style personnel abstrait, tout en créant une relation claire avec Wagner. Grâce à son impartialité, la jeune artiste a trouvé des approches nouvelles grâce aux aspects de l'oeuvre de Wagner. Le projet se distingue d'une manière agréable restant fidèle aux représentations métaphoriques. „La texture de la toile, le flux des couleurs, les structures, les impulsions, une opulence terne et la lucidité de couches de couleur dévoilent leur totalité l'observateur de la toile», explique NMA.

Ses peintures sur toile offrent différents formats dont certains sont de dimensions impressionnantes. Les structures sont complexes avec beaucoup de construction, témoignant d'un processus de réflexion intensive. Toutefois, l'artiste ne reste pas statique et suit ses pulsions: «J'ai la fonctionnalité dans mon esprit, mais je travaille beaucoup avec le hasard », explique-t-elle.

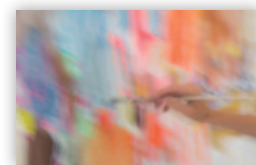
L'artiste comme partie de l'oeuvre

NMA considère toujours son oeuvre comme une interaction avec l'observateur. Le spectateur y voit de nouveaux accès à Wagner à travers les oeuvres. «Il y a un morceau de Wagner dans chaque tableau, un morceau de musique, une pièce de théâtre et un morceau de moi», raconte l'artiste berlinoise.

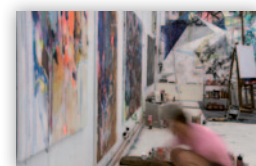
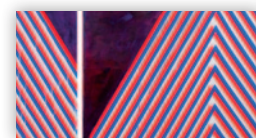
Ayant étudié intensivement l'oeuvre du compositeur, c'est surtout l'interprétation féminine d'une jeune femme qui rend ce projet unique et exceptionnel.

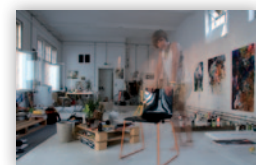
©Photogräphin|M. Schneider

©Photogräphin|M. Schneider

©Photogräphin|M. Schneider

©Photogräphin|M. Schneider

LE PROJET

„À la recherche de la dernière Muse de Wagner. Arithmétique du son – Symétrie de Lumière“

Wagner comme une muse

Wagner était un pionnier musical et aussi un rebel, un provocateur. Il a changé l'expression de la musique romantique, la compréhension de l'harmonie, les bases de l'opéra. Avec son drame musical, il est devenu l'un des principaux innovateurs de la musique européenne du 19e siècle. Une personnalité fascinante, un mélange de génie et de folie.

Nancy Marisa Arlt aurait pu être l'une de ses muses, profonde, passionnée, et intellectuelle, mais elle a fait de Wagner sa propre muse.

L'idée de ce projet unique, est du célèbre écrivain et amateur d'art Manfred E. Berger qui cherchait une jeune artiste, une femme qui aurait pu être la muse de Wagner. Berger a exprimé l'espoir d'un approche frais, une symbiose créative personnelle. C'est l'initiateur d'une collection comprenant quatorze peintures dédiées à chaque opéra wagnérienne qui sont uniques et innovantes dans leur abstraction et forme personnalisée.

Wagner comme un marathon

Au début, le projet a été dominé par la crainte et le respect. C'était une expérience risquée pour l'artiste née à Berlin, une grande entreprise - mais en même temps un charmant défi, elle a dû étudier l'œuvre de Wagner, et sa vie en tant qu'artiste. Pendant quatre ans, elle a étudié intensément les opéras, la notation, l'histoire et la vie du compositeur. Elle s'est identifiée et se différenciée avec le maître, aimé et détesté à la fois.

Elle a trouvé un moyen „d'aller de sa touche personnelle à la porte de Wagner“. Derrière ce qui suit: Un tout nouveau monde - pour l'artiste et l'observateur. NMA réalisé une excellente mise en œuvre artistique pour transformer les drames musicaux de Wagner dans son propre style de peinture unique.

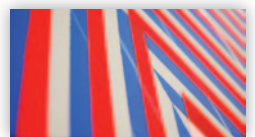
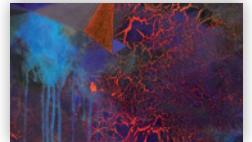
Son travail est profond et sombre, mais en même temps tout à fait authentique et émotionnel.

Le challenge Wagnérien

Dix peintures impressionnantes ont été créées pour dix grands opéras de Wagner, trois tableaux pour ses premiers travaux, ainsi qu'un portrait du compositeur. Parmi ceux-ci: un diptyque consacré à *Tannhäuser* et un triptyque : une interprétation de *Die Meistersinger von Nürnberg*. Les quatre peintures du *Nibelungen* sont regroupés pour former un cercle fermé.

L'artiste explique le travail de *Parsifal*: «Le risque, la précision et la complexité d'une telle construction conceptuelle ne doit pas se terminer par une inondation et la variété de la déclinaison de la couleur et la forme, mais grâce à l'augmentation de la simplicité maîtrisée je crée une allusion à l'aventure artistique de Wagner dans Parsifal et son achèvement. Une simplicité et clarté pour afficher la grandeur de l'œuvre sans avoir du mal à le souligner“

Grâce à la musique, livrets et la vie de Wagner lui-même, elle crée des images claires des opéras dans sa tête. Ses tableaux expriment simultanément ses propres sentiments, des associations, des pensées et expériences - et font un impact psychologique sur l'observateur.

Wagner comme une peinture à découvrir

Ce que Nancy Marisa Arlt dit à propos de sa peinture liée à *Fliegenden Holländer* est que celle-ci représente son sens artistique; ses tableaux devraient être explorés: La position de l'observateur, son point de vue et le mouvement vers la peinture, sont en connexion avec la peinture elle-même. La peinture peut révéler, mais aussi se soustraire. Ce n'est pas un cliché, mais à travers sa transformation il révèle le chemin de sa découverte.

Dans *les oeuvres de début de carrière* de Wagner que NMA a créée en dernier, elle a exprimé la crudité, la substance et le devenir. Elle appelle le début „L'Euphorie de la création“ de Wagner. Ses peintures abstraites reproduisent la «tempête sans filtre»: une commotion, une danse, mais sans orientation ou un projet artistique mouvement gracieux gelé dans la précipitation de la possibilité.

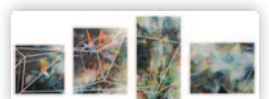
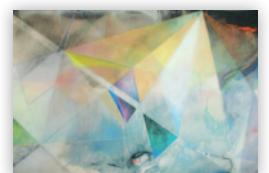
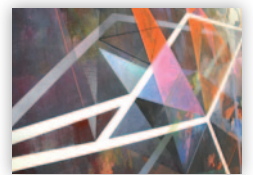
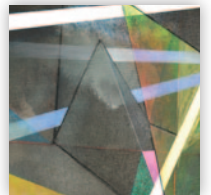
Les quatre travaux liés à *Der Ring des Nibelungen* sont basés sur les quatre éléments l'eau, le feu, la terre et l'air. Ils forment une vague, un cercle. L'image se miroite, le début est en même temps la fin, la magie et les destructions sont indiqués, se référant à la nature de l'homme, le „l'apogée de l'onde, le point de la rupture,,. Puis: la résolution et la dissolution dans la désintégration. „Au bout du tunnel le néant. Un nouveau départ,,.

La peinture de *Lohengrin* capture le moment de «la presque devenir“. Dans les peintures du *Meistersinger von Nürnberg*, «chaque forme, chaque angle, chaque ligne a ses racines, le chemin et le but. „*Tristan und Isolde* devient l'illustration artistique d'une“ boule de coton avec l' potentiel d'infliger la douleur,,.

La peinture diptyque de l'opéra *Tannhäuser* traite le thème de l'identité: „Deux en un - Presque un mais deux ,, A l'intérieur des deux d'une troisième image ressort“.

Katharina Wagner décrit les peintures spectaculaires comme «une transformation sombre et très émotionnelle en même temps,,. L'artiste d'origine Berlinoise a développé une passion absolue, une sensation d'amour pour Wagner. Après chaque opéra-marathon ,elle a vécu la libération ,ainsi, le Catharsis.

Details („Ring“)

L'ARTISTE

NMA

L'art est son élément. Un moyen d'expression et une impulsion. «C'est un langage qui peut dire tout, mais qui est également ouvert à l'interprétation», explique Nancy Marisa Arlt. „L'observateur lui-même est la clé et la serrure en même temps, et c'est une porte différente pour tout le monde - c'est le frisson de ce langage. „Sa propre interprétation elle ne dévoile pas. Une décision courageuse, un cadeau, une liberté pour l'observateur.

Ses oeuvres sont des peintures de préhension de l'observateur au premier coup d'œil. Pas une explosion de couleur mais un dialogue de couleur. NMA joue avec des couleurs, les permet d'interagir, de communiquer, leur permet de reposer juste avant le moment où l'harmonie qui se passe. Cette tension rend ses peintures vivantes. La lutte entre l'harmonie et la dissonance peut également être constatée dans la musique de Wagner, ainsi que la rédemption.

NMA est une artiste pleine de dévouement, passionnée, intellectuelle et profonde, avec un langage visuel émotionnel universel unique, distinctif, radical et audacieux. Ses peintures abstraites sont des paysages extraordinaires de l'âme.

Face à la toile, elle exige la lutte, le challenge, le défi, la perte de contrôle. Elle se provoque, est prétendument négligente quand elle peint. Son art est imprévisible. «Si mes peintures sont trop jolie, je les détruis », explique l'artiste. Un immense effort. Le jeu avec l'inconnu, le subversif.

Pour NMA, un enfant de la guerre froide, la capitale de l'Allemagne est faite de motifs différents. Les changements constants, scènes souterraines, un monde d'ombres, mais aussi: lumineux et stimulant. Mais surtout, c'est une galerie de formes, de structures et de couleurs: „Je suis une observatrice passionnée - qu'il s'agisse d'une grue ou d'une poussette. Pour moi, les objets se développent dans leur structure, la forme et la couleur – se détachent de leur fonction, c'est leur essence est ce qui me fascine.,,

