gm
GALERIE
MONTMARTRE
PRÉSENTE
RUBINSTEIN FAIT SON
CINEMA
P. Rubinstein

RUBINSTEIN FAIT SON CINEMA

P. Rubinstein

RUBINSTEIN FAIT SON CINEMA

Avec une trentaine d'œuvres inédites composées spécialement pour la Galerie Montmartre, Patrick Rubinstein met en scène son **dictionnaire amoureux du Septième Art**.

L'artiste nous fait revivre le souvenir intact de la salle de cinéma de son enfance, ce lieu chargé d'émotion au rituel immuable, qui nourrit une nostalgie : l'ouvreuse, la glace ou le pop-corn, les annonces de Médiavision, le court métrage, et enfin le film tant attendu.

Voici l'époque des stars américaines et du glamour à la française. Dans son esprit se bousculent les genres : la sensibilité du cinéma français, le péplum, le western, la science-fiction, le film noir, l'âge d'or d'Hollywood et les comédies populaires qui ne se démodent jamais.

Patrick Rubinstein aime le cinéma comme l'on aime sa famille, sans hiérarchisation, pourvu qu'il procure une émotion.

Ce gout du cinéma, « mouvement » en grec, il le retranscrit dans ces nouveaux Dooble, tableaux dont l'effet cinétique résulte de la fusion de plusieurs images et dont la perception change en fonction du point de vue du spectateur.

Dans cette exposition, Patrick Rubinstein scénarise les portraits, les actions ou les ambiances qui ont marqué sa vie de spectateur assidu. Comme au Cinéma de minuit ou à la Dernière séance, on reverra avec plaisir les belles gueules de Belmondo et Delon, la mystérieuse Kim Novak, le ténébreux Al Pacino et ces indispensables accessoires devenus cultes : l'ordinateur fou de 2001 Odyssée de l'Espace, le katana de Kill Bill, et bien sûr l'Oscar tant convoité.

Installez-vous confortablement et... **Action !**

Alex Doppia, Directeur

With an exclusive selection of thirty new and original paintings, created especially for the Galerie Montmartre, Patrick Rubinstein hits **the stage with true a cinematic performance**.

The artist is strongly inspired by his childhood memory of the classic film theatre, a place filled with emotion and wonder that brings a sweet nostalgia. We recall the usherette, the ice cream and popcorn, the exciting trailers, the shorts and of course the main film.

This is the sacred time of American hit stars and French glamour. All the genres are put in motion: the tenderness of French cinema, the peplum, the classic western, science-fiction, the film noir, the Golden Age of Hollywood, timeless comedies and musicals.

Patrick Rubinstein loves cinema like we do our family, a deeply emotional relationship exempt of hierarchy in any kind.

His love for cinema, 'movement' in Ancient Greek, is put in action into his famous Dooble. By combining different images into a three-dimensional, kinetic painting he imagined, Patrick Rubinstein changes our perception as we walk around, giving an inherent motion to the picture.

In this new show, Patrick Rubinstein mixes cult portraits, action scenes and ambiances into a visual screenplay that feels like a hit family movie-night.

We are delighted with the charm of Belmondo and Delon, the mysterious Kim Novak, dark handsome Pacino and, of course, the cult props that became characters of their own: Hal, the mad supercomputer from 2001: A Space Odyssey, Kill Bill's deadly katana and of course, the much-coveted Oscar.

Make yourself comfortable and...**Action!**

Alex Doppia, Director

Drive —

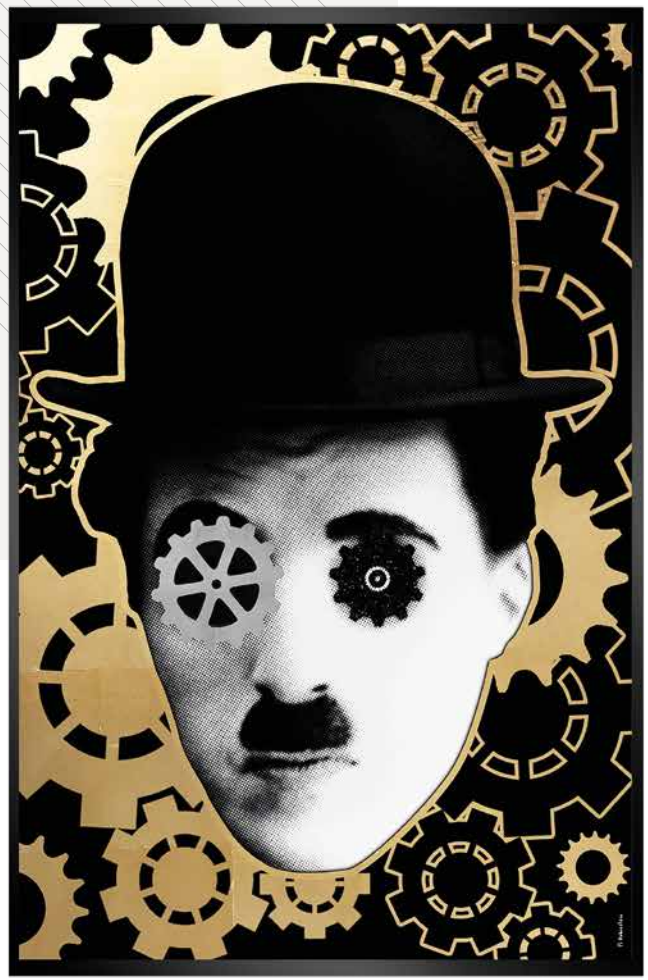
Technique mixte
Dorée et Argentée à la feuille
Paillettes Noires
112 x 112 cm

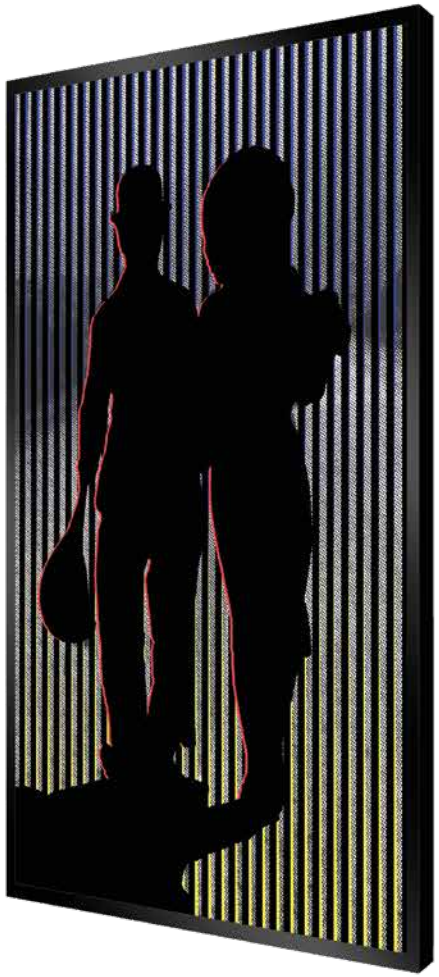
Mix Media
Golden and Silvery Leaf
Black Glitter Dust
44 x 44 inch

Chaplin Times —

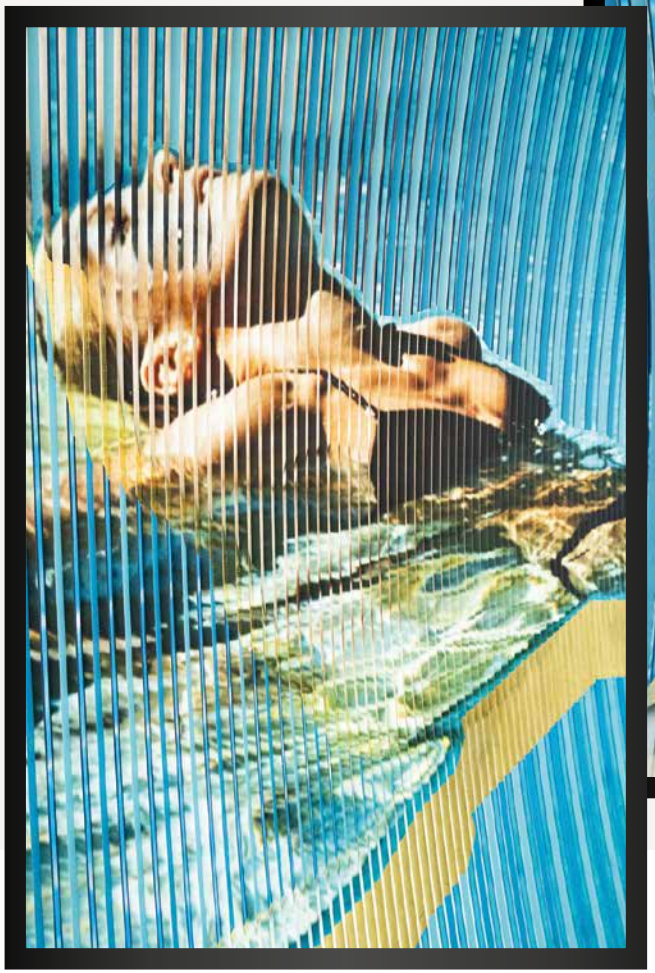
Technique mixte
Dorée et Argentée à la feuille
Paillettes Noires
112 x 73 cm

Mix Media
Golden and Silvery Leaf
Black Glitter Dust
44 x 28 inch





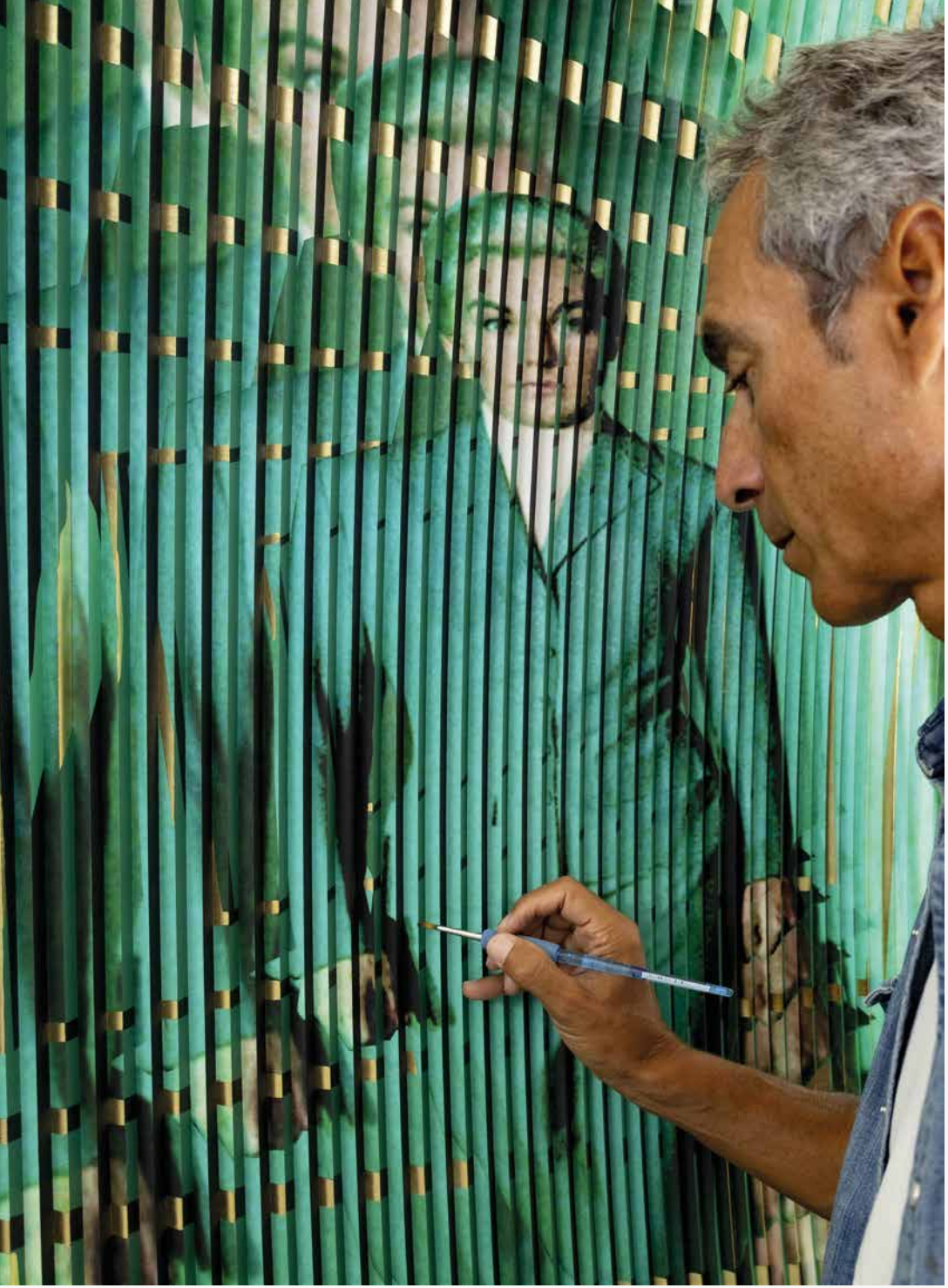
La Piscine —

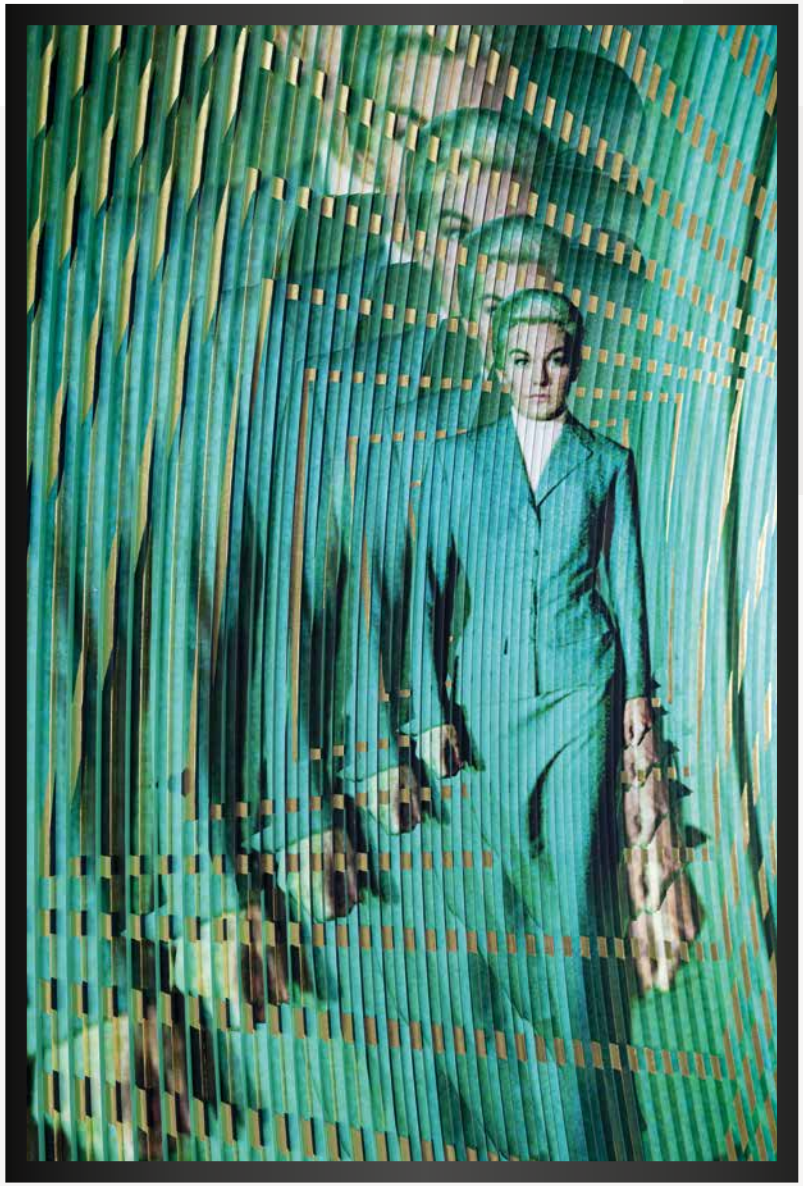


Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
113 x 113 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
44 x 44 inch

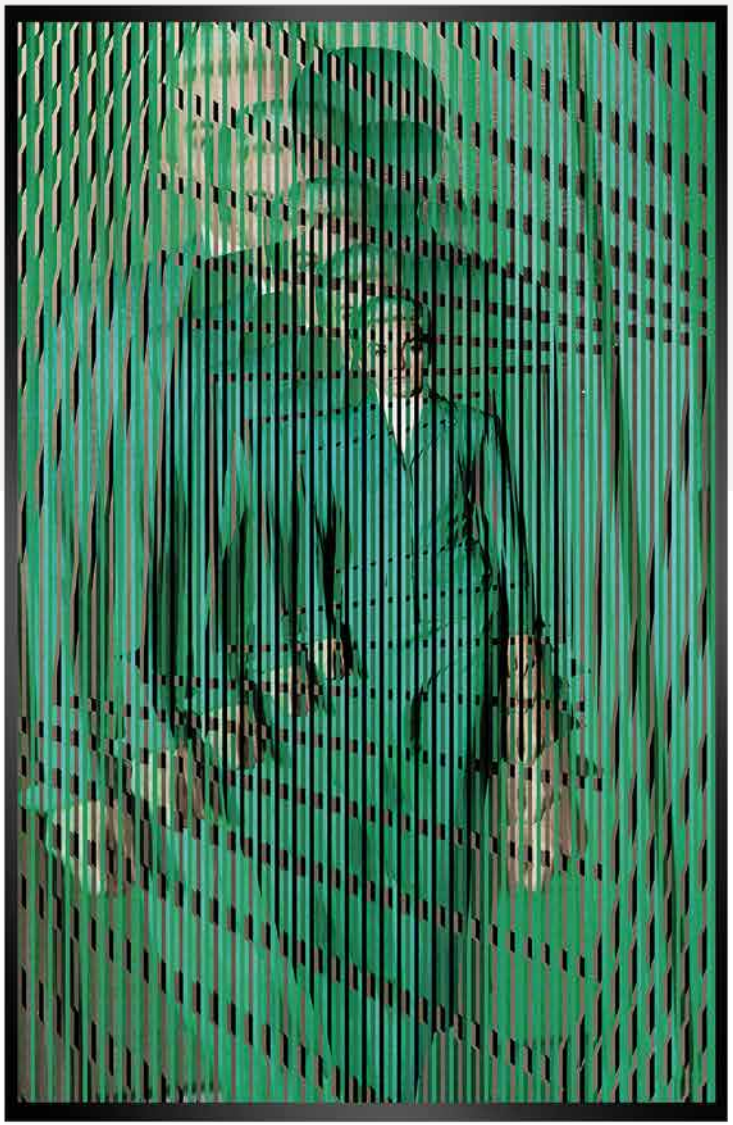
Vertigo —

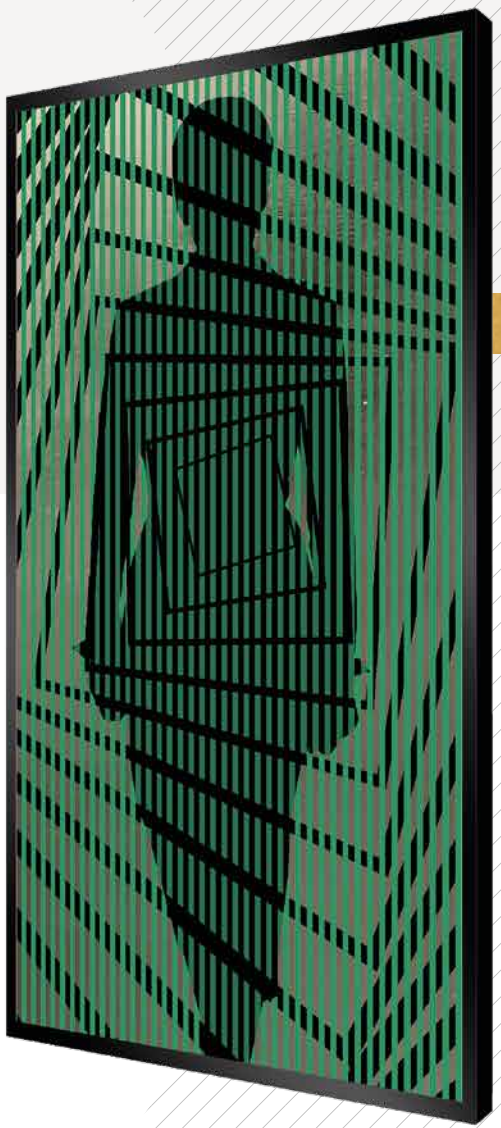




Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
150 x 113 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
59 x 44 inch



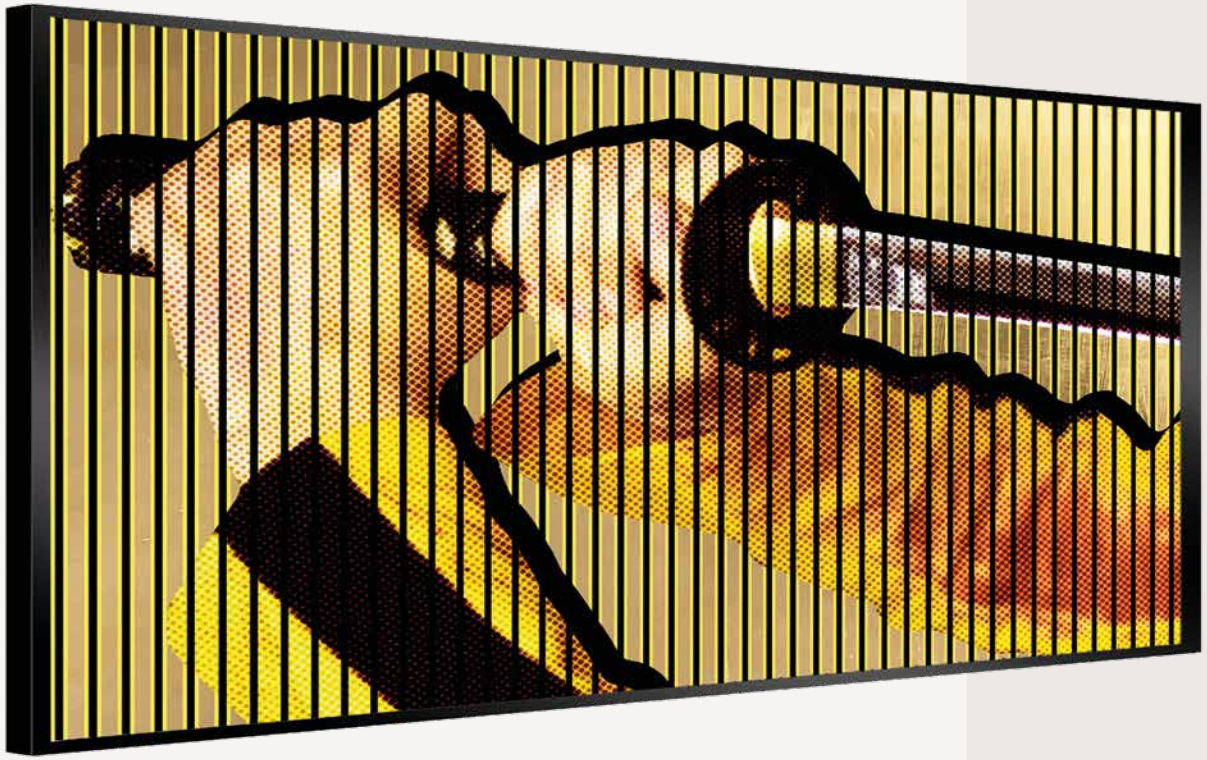


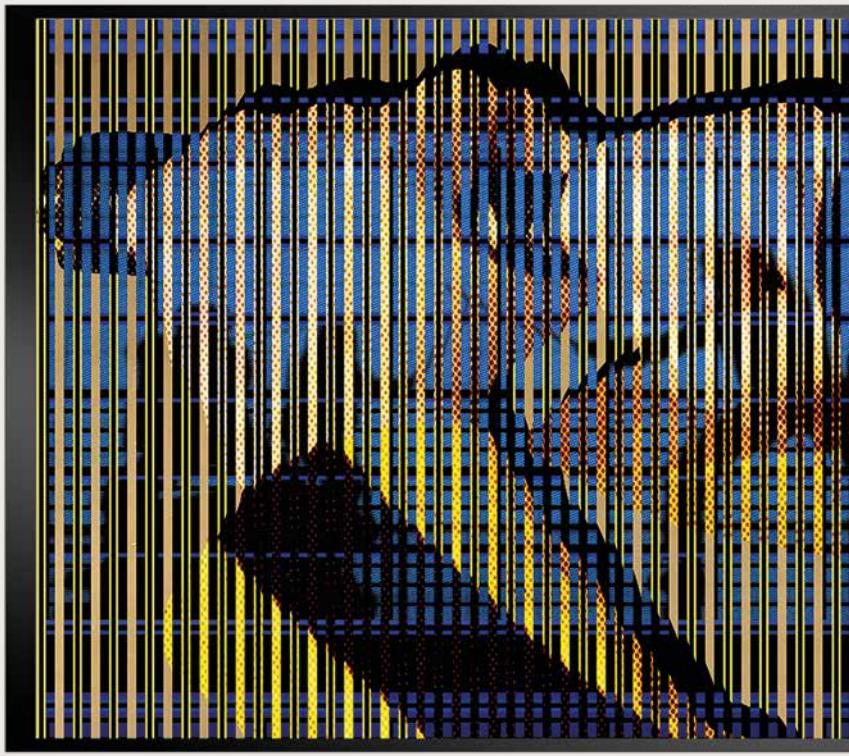
Scarface —

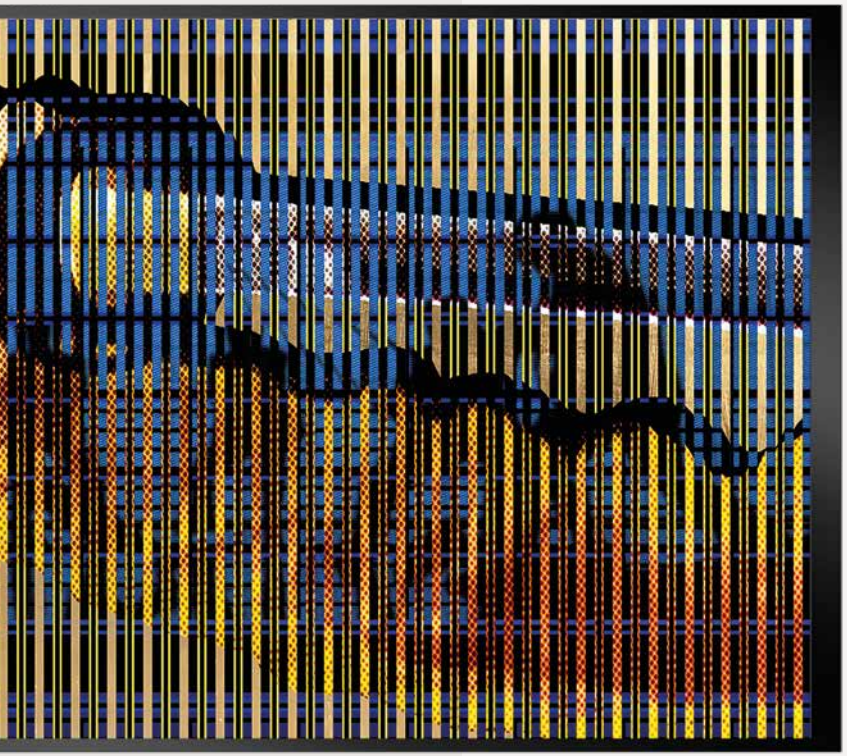
Technique mixte
Paillettes Noires
153 x 113 cm

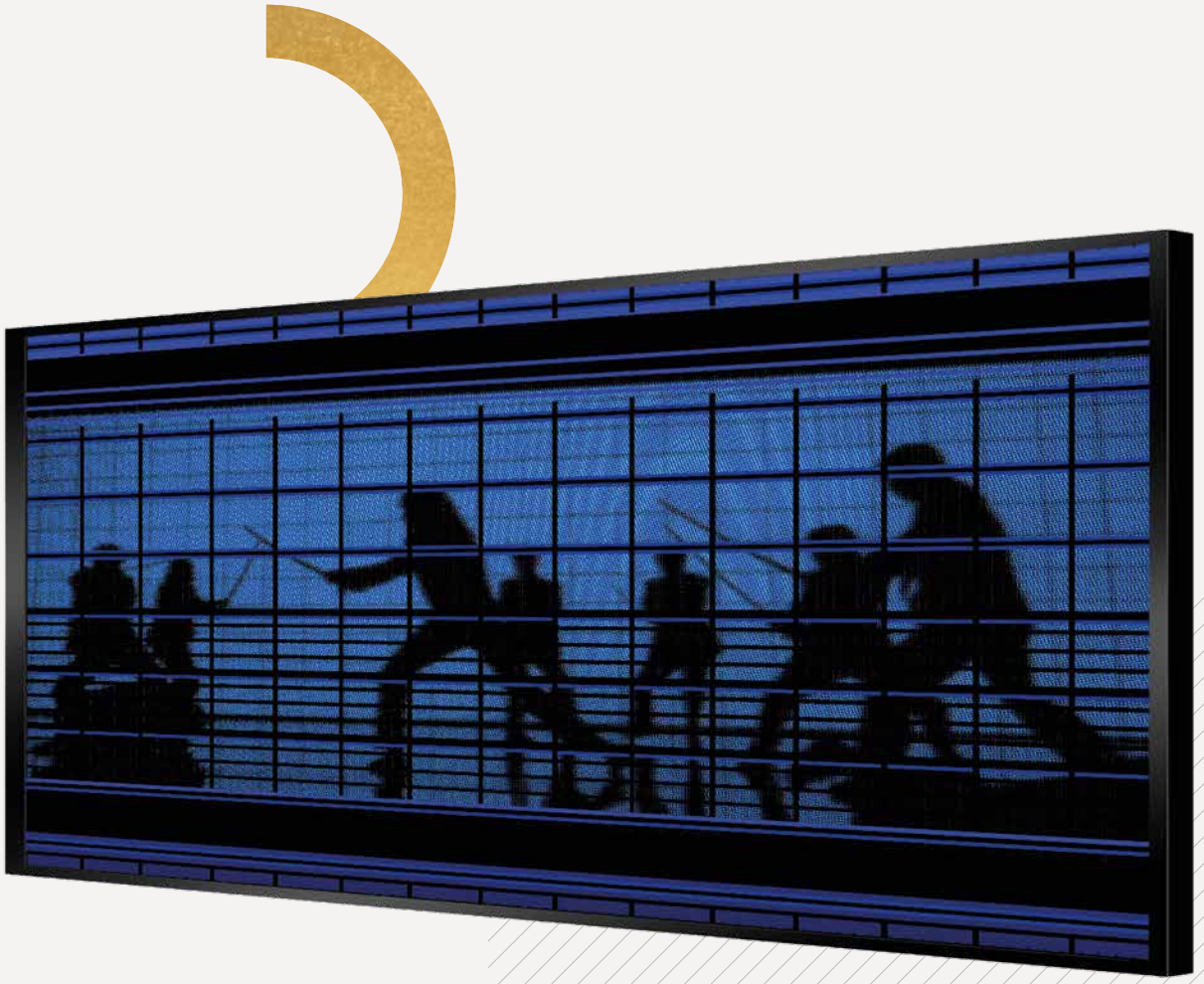
Mix Media
Black Glitter Dust
60 x 44 inch

Kill Bill —



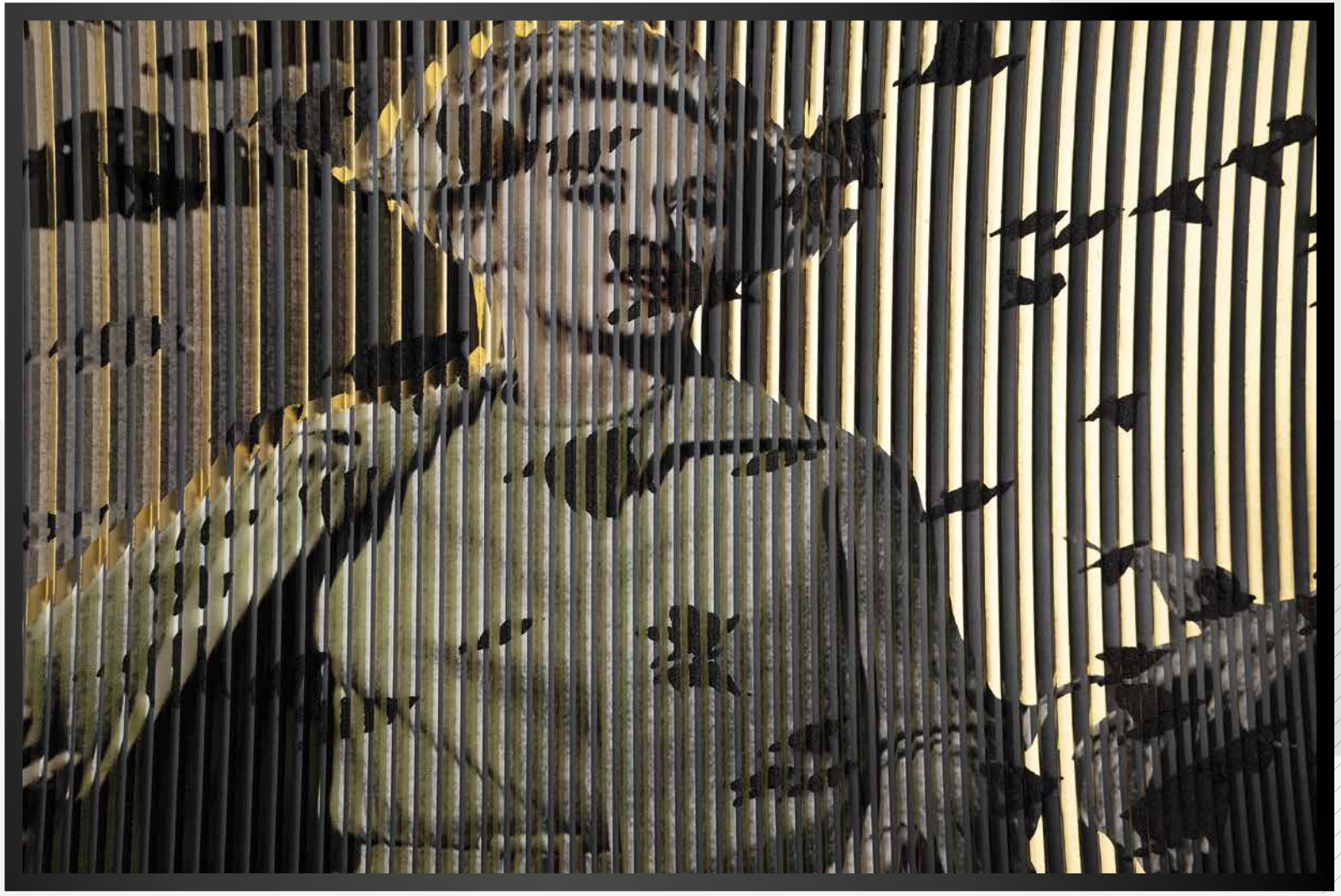






Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
60 x 127 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
23 x 50 inch



Les oiseaux —

Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
Paillettes Noires
74 x 156 cm

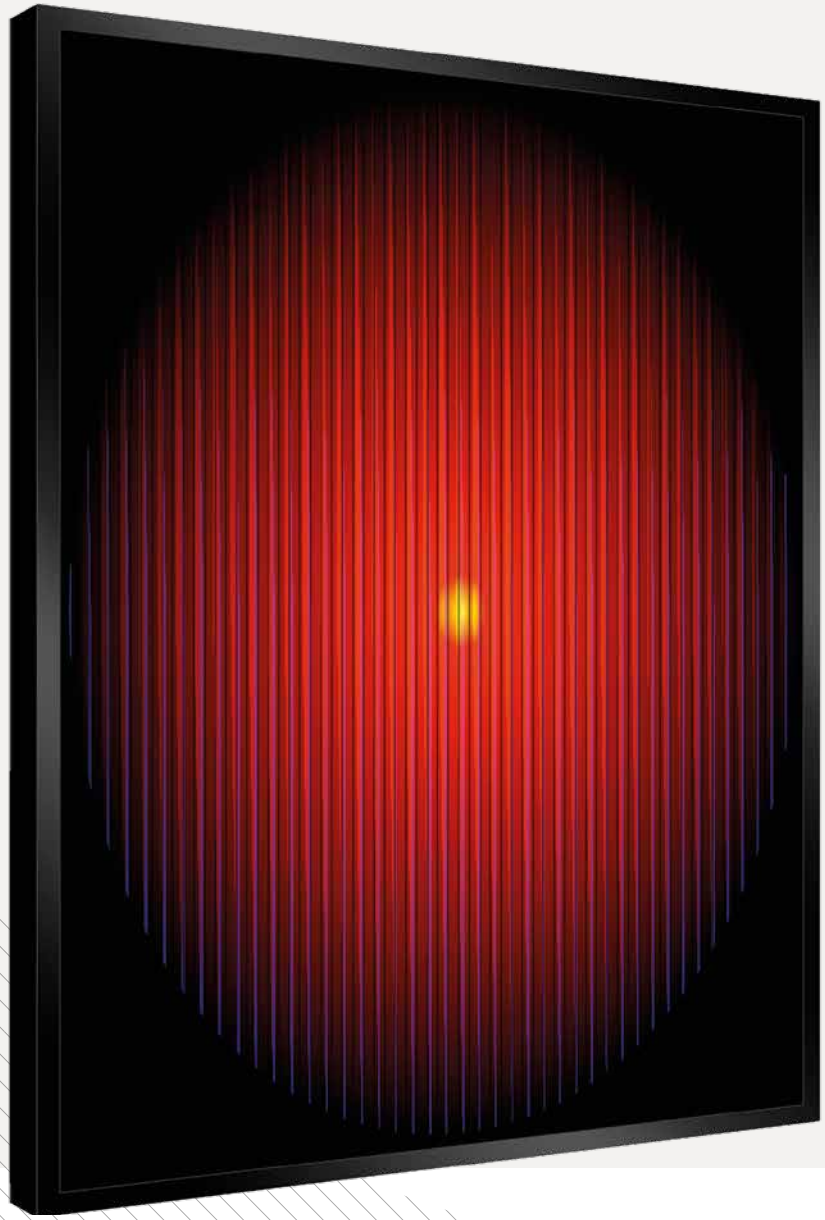
Mix Media
22 carats golden leaf
Black Glitter Dust
29 x 61 inch

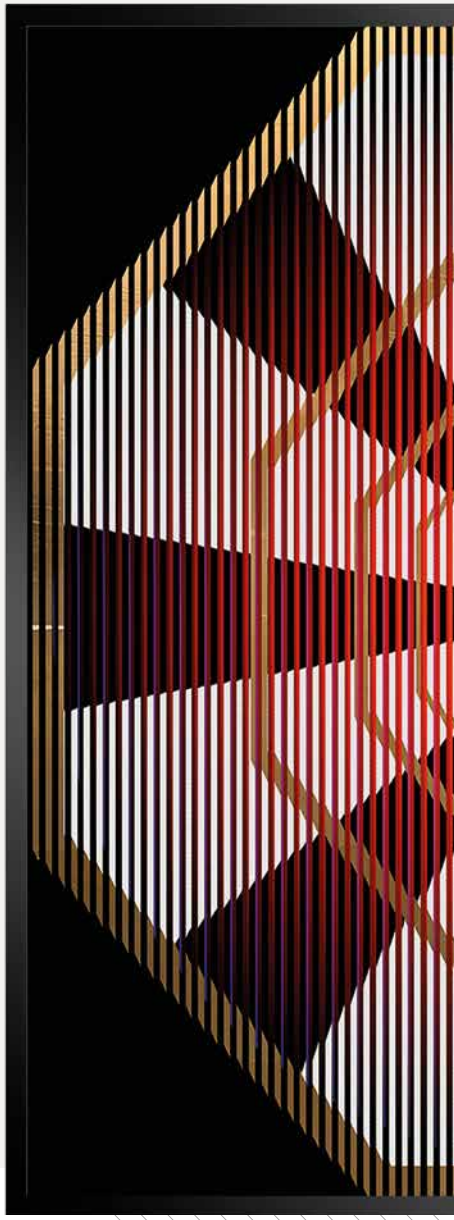
Blow Up —

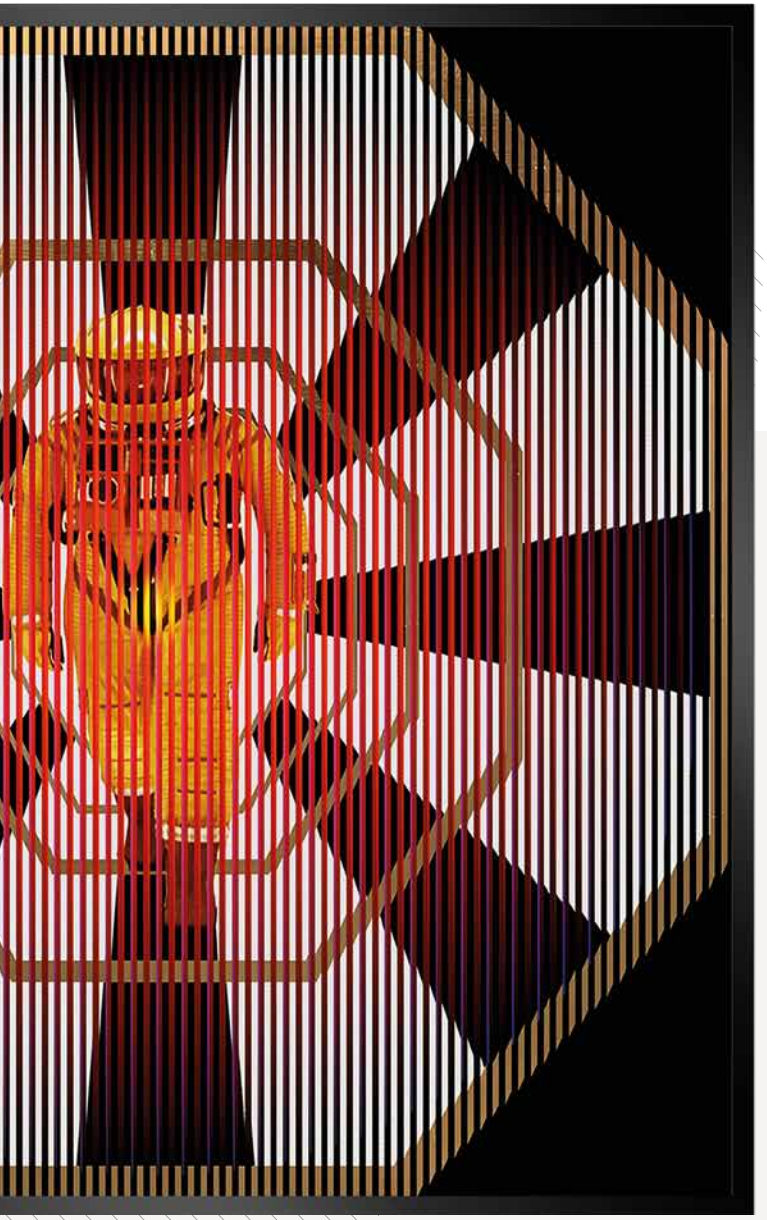
Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
92 x 130 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
36 x 51 inch

2001 Odyssée du Kinetic —







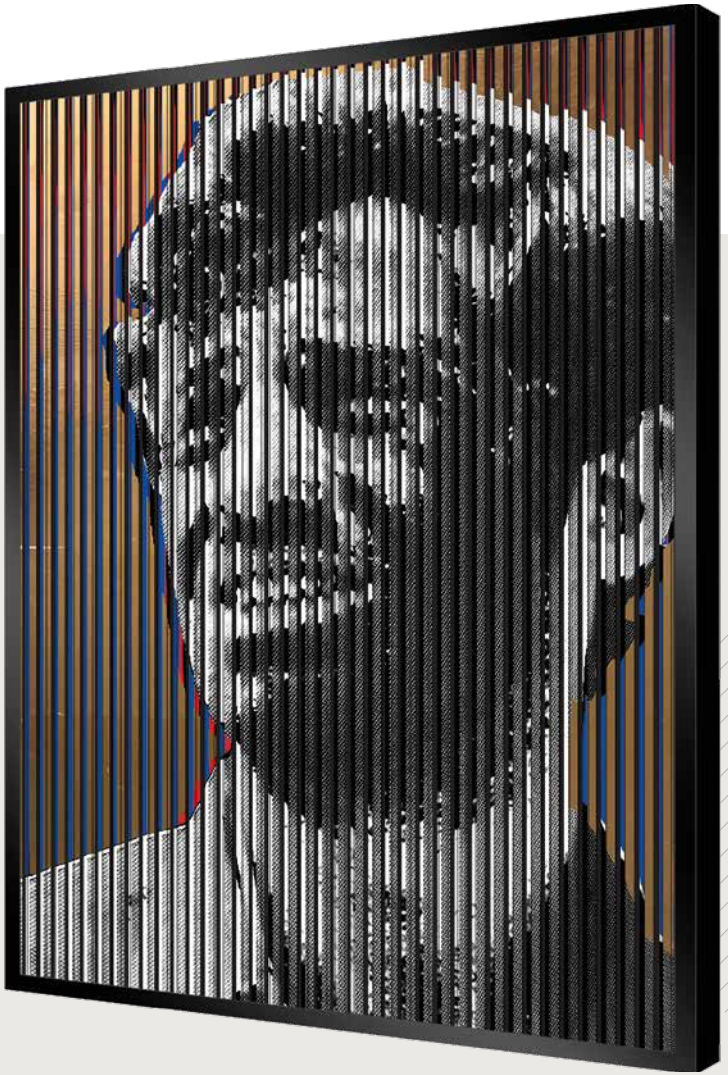
Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
130 x 130 cm

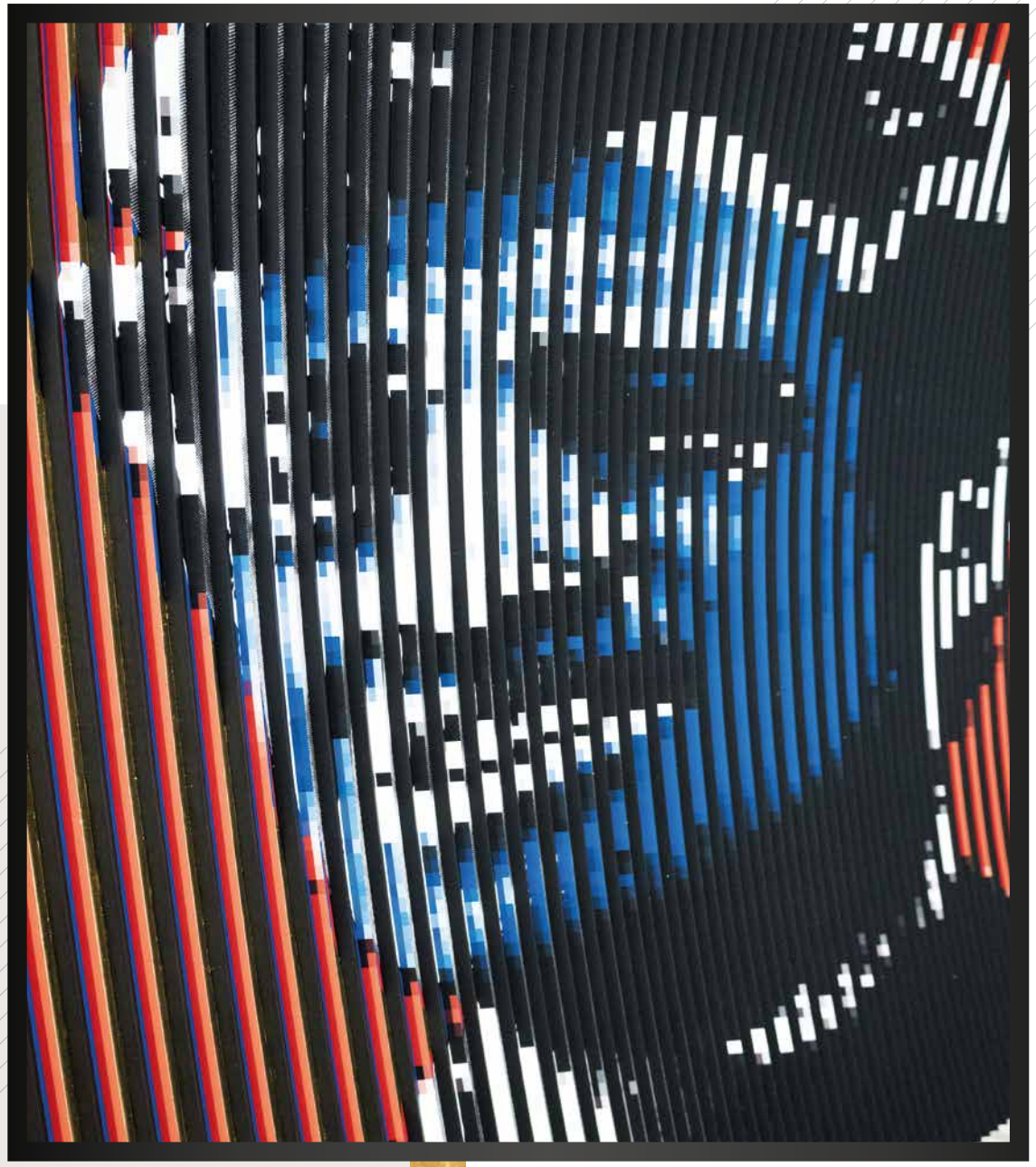
Mix Media
22 carats golden leaf
51 x 51 inch

Pierrot le Foufou —

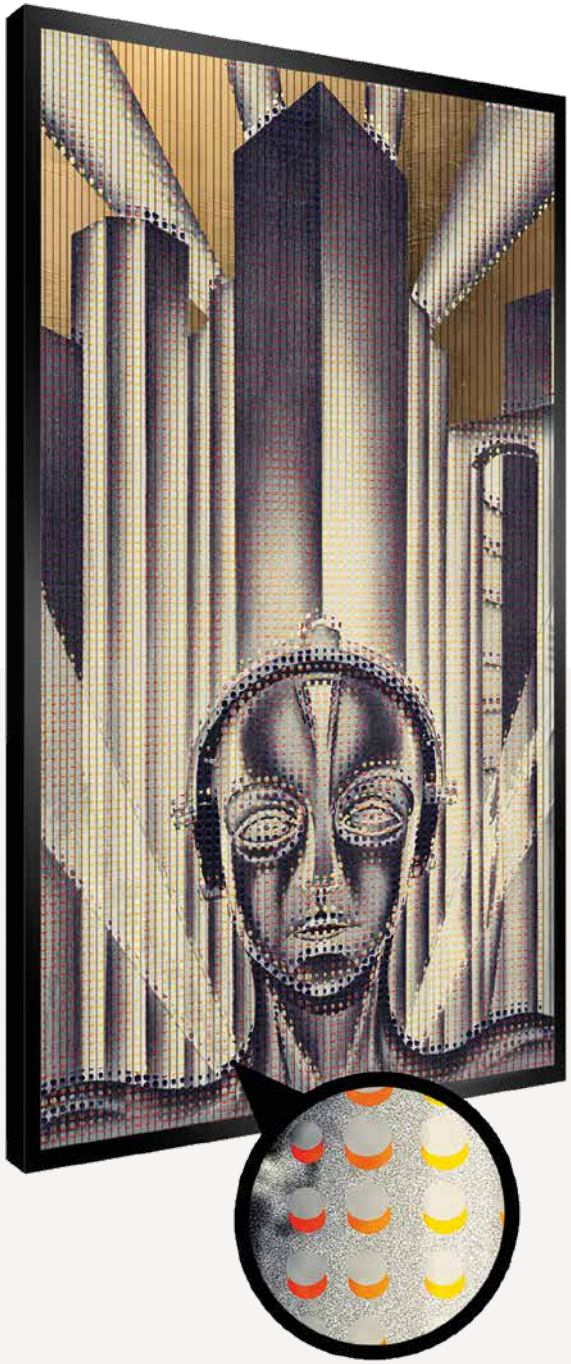
Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
113 x 113 cm

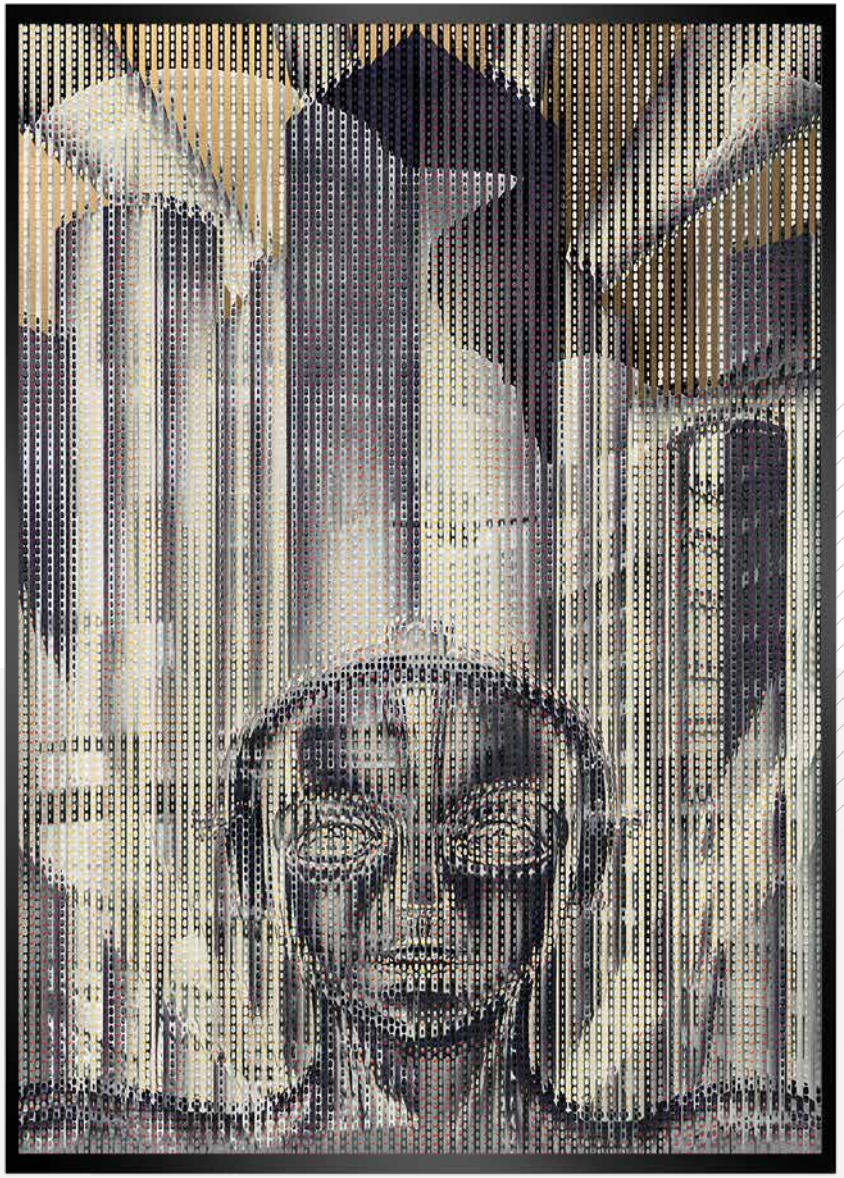
Mix Media
22 carats golden leaf
44 x 44 inch

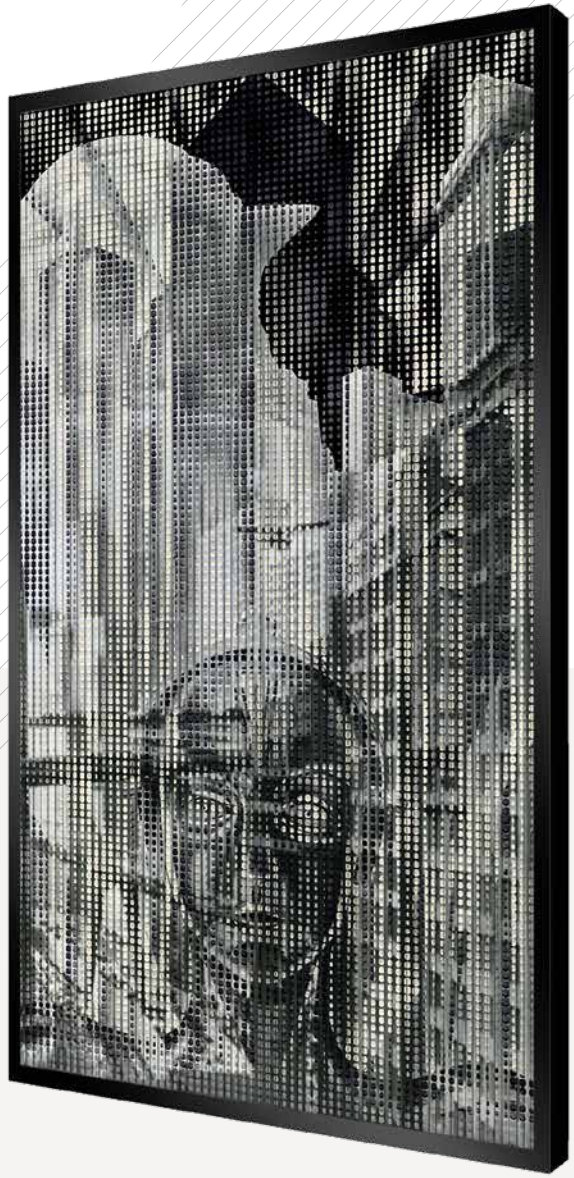




Metropolis —







Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
130 x 93 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
51 x 36 inch

PATRICK RUBINSTEIN — MAKING-OFF

GM1 : Quel est le film qui vous a le plus marqué ?

Il y en a tellement, le choix est difficile et je pourrais en citer des dizaines. Mais comme choisir c'est renoncer, je vais choisir « Pulp fiction » ! C'est du très grand Tarantino : un casting XXL et une bande – son grandiose. Les histoires entremêlées sont plus loufoques les unes que les autres. Le récit est tellement fluide que les 2h30 s'écoulent brillamment vite. Tarantino nous place toujours dans des situations auxquelles on ne s'attend pas. Les dialogues sont drôles, décalés. Le scénario est un puzzle cartoonesque. C'est un film culte.

GM2 : En travaillant à cette exposition, quelle œuvre a représenté le plus grand défi technique et pourquoi ?

Probablement 'Fight Club'. On voyage ici dans la démence du narrateur, dont on ne saura jamais le nom jusqu'à la fin du film. Le dédoublement de personnalité entre Edward Norton et Brad Pitt a été l'idée première pour concevoir le tableau car la technique du cinétisme se prête très bien pour illustrer la folie du personnage. Il a fallu vraiment retravailler l'image comme des séquences en la découpant en bande pour que la transition entre les deux visages fonctionne.

GM3 : Le cinéma a beaucoup emprunté aux maîtres des arts optiques. Quelle discipline vous a poussé vers l'autre ?

L'art et le cinéma ont une relation très fluide finalement. C'est difficile à dire, j'ai toujours été fasciné par l'image en mouvement donc par le cinéma et le cinétisme.

GM4 : Selon vous, quels artistes cinétiques ont le plus inspiré le cinéma ?

Je pense d'emblée à Clouzot avec son film inachevé « l'Enfer » qui m'a servi comme point de départ pour le tableau « Romy Baby ». Il s'est clairement inspiré de l'Op art et de Vasarely . La mise en scène de Clouzot est totalement en phase avec la création artistique de l'époque. Il utilise des effets stroboscopiques et des distorsions optiques, comme une traduction visuelle des états d'âme de son personnage, rongé par la jalousie et incarné par Romy Schneider. Et puis il y a évidemment « Vertigo », le chef-d'œuvre de Hitchcock. Le générique déroule une spirale étourdissante qui symbolise le vertige et le cauchemar du protagoniste, James Stewart. C'est d'ailleurs la première fois qu'on utilise le travelling compensé au cinéma qu'on appelle maintenant l'"effet Vertigo".

GM5 : Si vous pouviez incarner l'un de ces personnages de film, qui seriez-vous ?

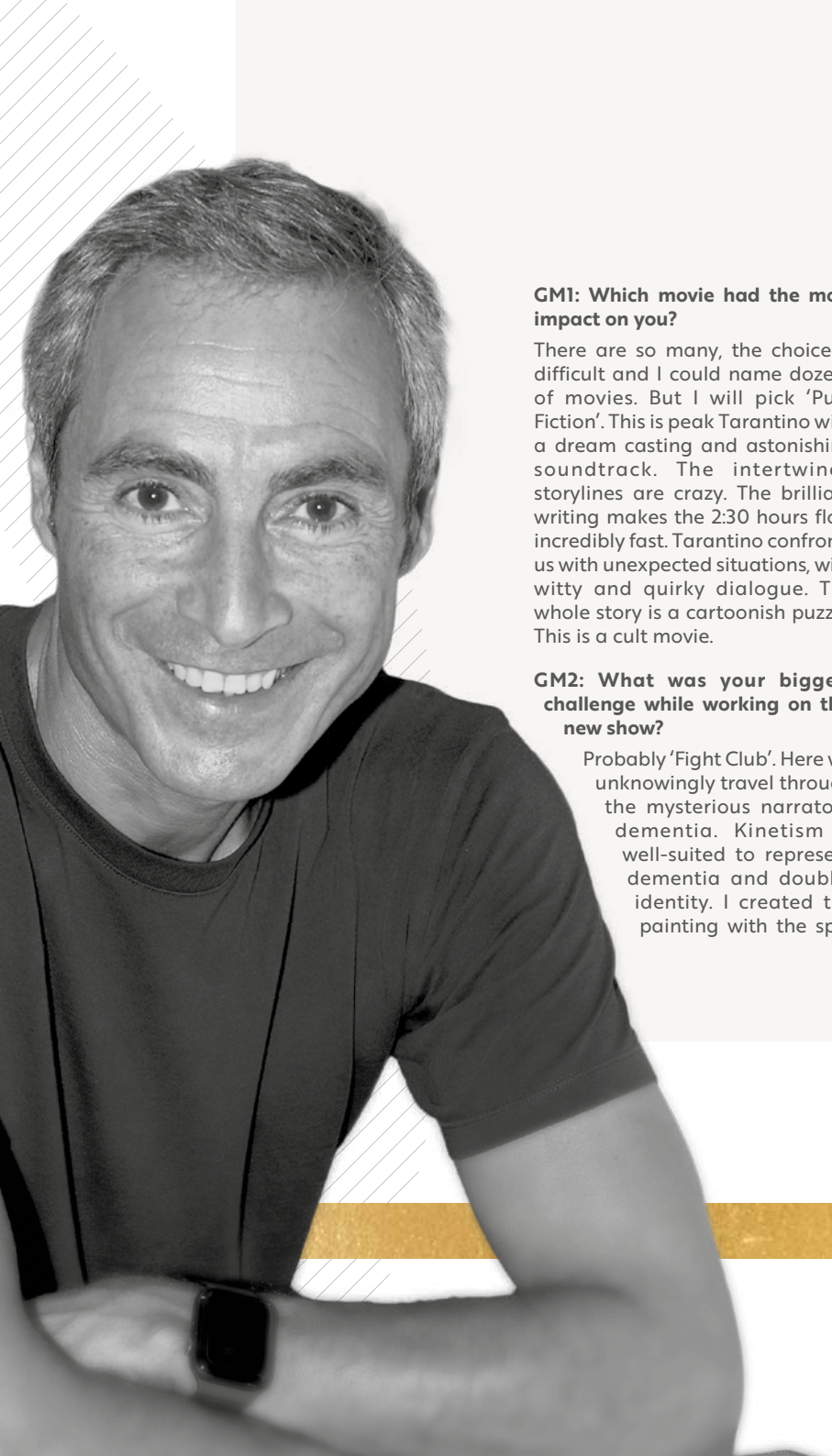
Ce serait Charlie Chaplin dans les Temps modernes. J'ai une vraie tendresse pour le héros, ce clochard céleste promu ouvrier d'usine ou il n'a évidemment pas sa place dans cet univers inhumain du travail à la chaîne. J'aime ce personnage aux réactions inattendues, souvent maladroit, astucieux pour sortir sans encombre du pétrin dans lequel il ne manque pas une occasion de se plonger...

GM6 : Comment est née cette idée d'exposition avec la Galerie Montmartre ?

J'ai vécu mon enfance dans une famille d'amoureux du cinéma. C'est un thème que j'ai toujours voulu aborder. J'ai beaucoup traité les icônes du cinéma qui ont marqué ma jeunesse : Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Alors quand la Galerie Montmartre m'a proposé l'idée d'une exposition thématique autour du cinéma, j'ai dit oui !

GM7 : « Exception », « le Musée Imaginaire », « Patrick Rubinstein fait son Cinéma »... chaque exposition à la GM prend le parti d'une nouvelle ligne. Est-ce l'audace, un goût du challenge qui vous lie ?

Ce sont les deux. La collaboration avec la Galerie Montmartre m'a permis d'aborder de nouveaux sujets et finalement c'est ça qui me passionne : repousser les limites, sortir de sa zone de confort pour explorer de nouveaux horizons.



GM1: Which movie had the most impact on you?

There are so many, the choice is difficult and I could name dozens of movies. But I will pick 'Pulp Fiction'. This is peak Tarantino with a dream casting and astonishing soundtrack. The intertwined storylines are crazy. The brilliant writing makes the 2:30 hours flow incredibly fast. Tarantino confronts us with unexpected situations, with witty and quirky dialogue. The whole story is a cartoonish puzzle. This is a cult movie.

GM2: What was your biggest challenge while working on this new show?

Probably 'Fight Club'. Here we unknowingly travel through the mysterious narrator's dementia. Kinetism is well-suited to represent dementia and double-identity. I created the painting with the split personality between Edward Norton and Brad Pitt in mind.

The image had to be treated like film sequences to fit and create a coherent transition between the two faces.

GM3: Cinema took a lot of ideas from the masters of optical arts. Is this how you became interested in kinetism?

Art and cinema have a fluid relationship when you think about it. I have always been fascinated by moving images, which are the essence of cinema and cinetism.

GM4: In your opinion, which kinetic artist had the most impact on cinema?

My first thought goes to Clouzot and his never-achieved movie 'l'Enfer' ('Hell') that was my starting point for the 'Romy Baby' painting. Clouzot was clearly inspired by Op Art and Vasarely. His work is a case study for the period's artistic creation. He uses stroboscopic effects and optical distortions, as a visual metaphor to his character's conflicted mood.

And of course there is 'Vertigo', Hitchcock's masterpiece. The stunning spiral from the opening credits represent the hero's vertigo and nightmare.

This is the very first time a dolly-zoom was used, which is now known as the 'vertigo effect'.

GM5: If you could be one of these characters on screen, who would you be?

It would be Charlie Chaplin in Modern Times. I feel a lot for the hero, this divine tramp that becomes an assembly-line factory worker. He does not belong to this place devoid of humanity.

I love this character and his unexpected reactions, his clumsiness and his inventiveness when he needs to get out of trouble.

GM6: Where did you find the inspiration to make this show?

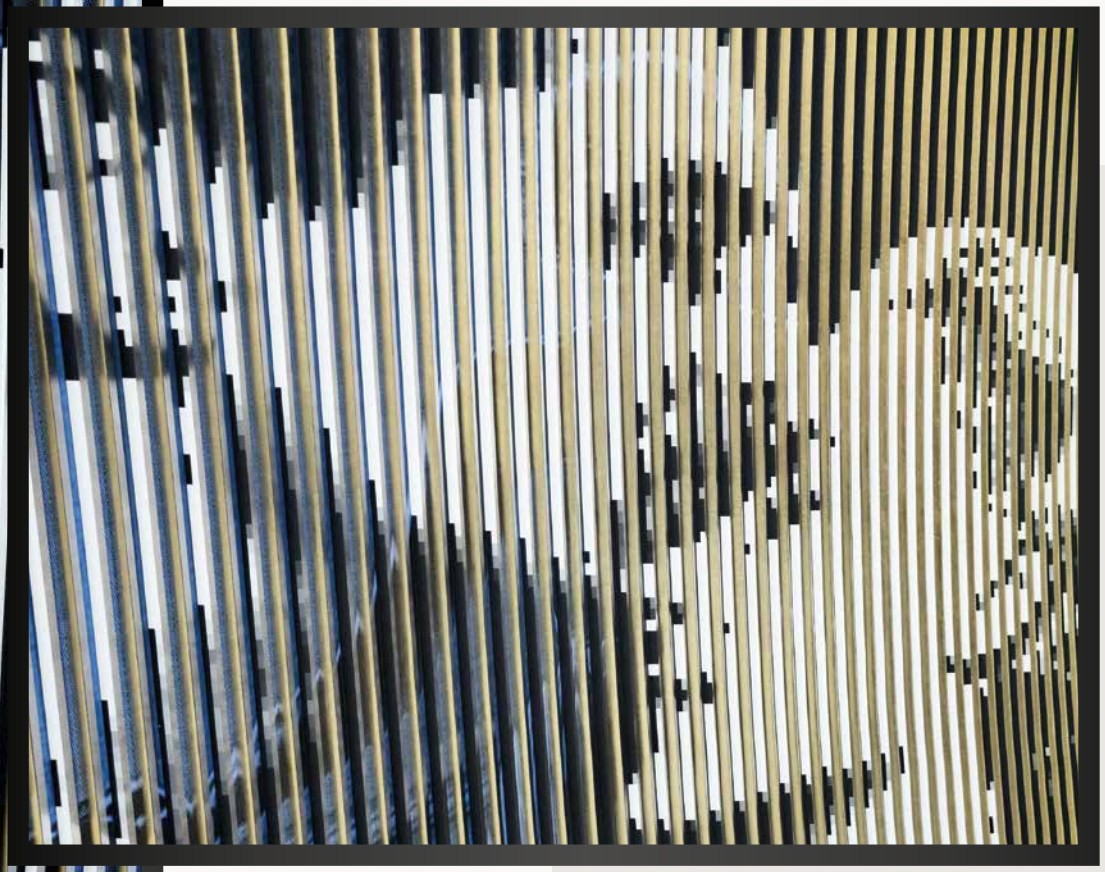
I grew up in a family of cinema-lovers. This is a theme that I always wanted to work on.

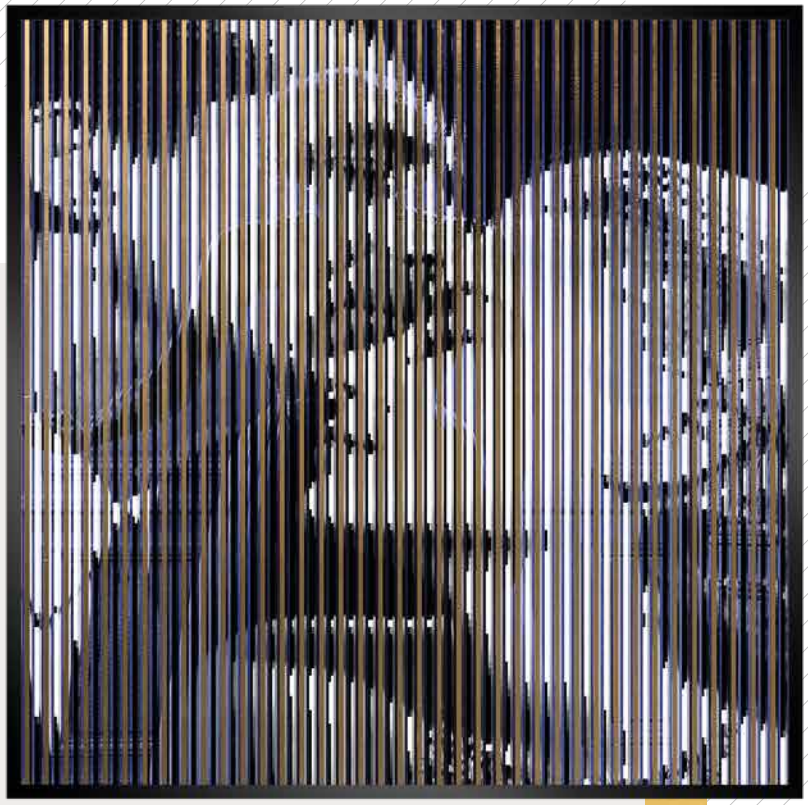
My artworks reference my childhood's icons: Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. So when the Galerie Montmartre came with this idea of a thematic exhibition I said yes!

GM7: Each of your shows at Galerie Montmartre has a new and different aesthetic. Do you have a taste for challenges?

My collaboration with the Galerie Montmartre allowed me to try new things and that is exactly what I love: to push boundaries, tol get out of my comfort zone and explore.

La Grace —

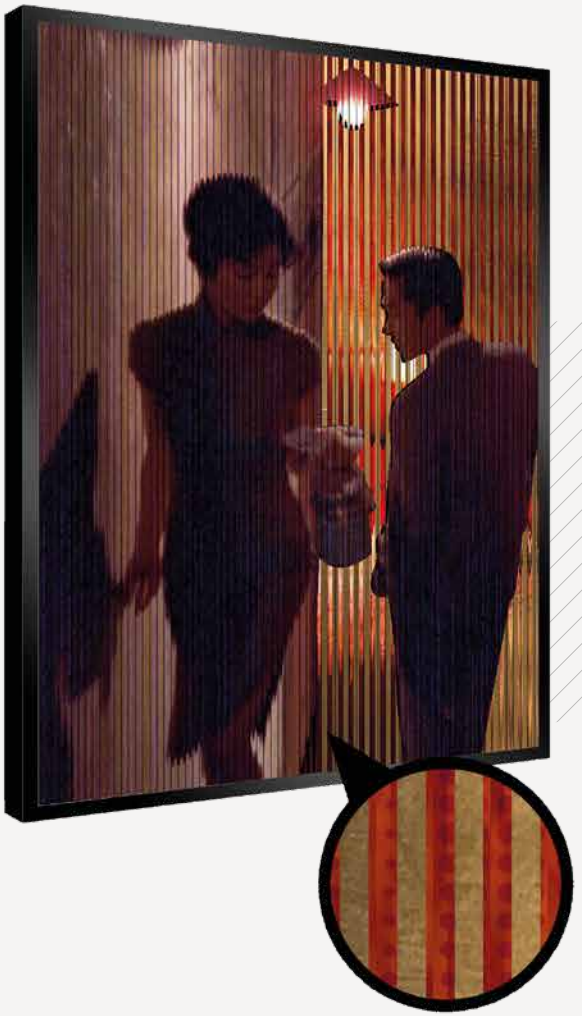




Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
113 x 113 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
44 x 44 inch

In The Mood For Love —



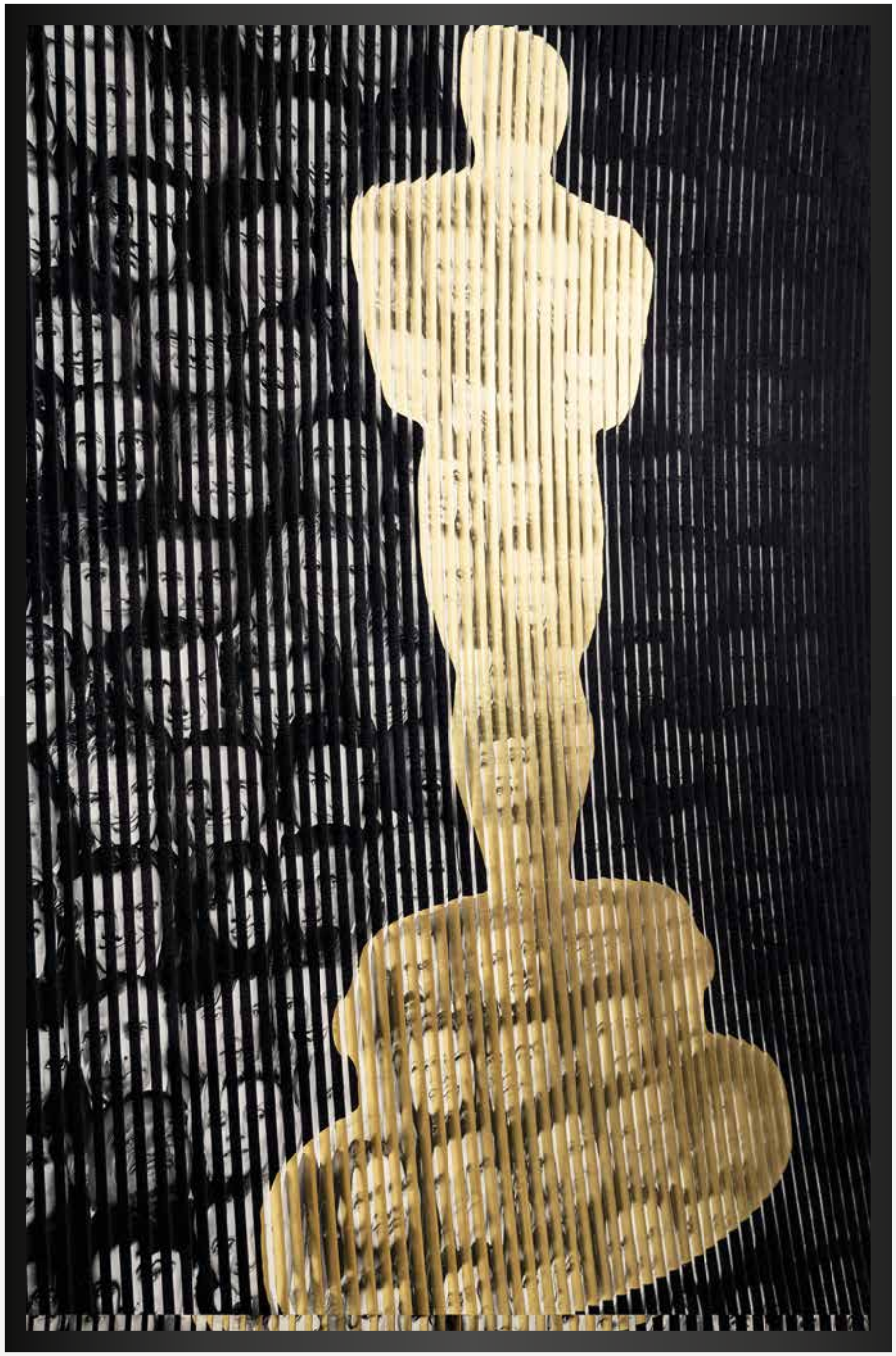
Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
130 x 130 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
51 x 51 inch

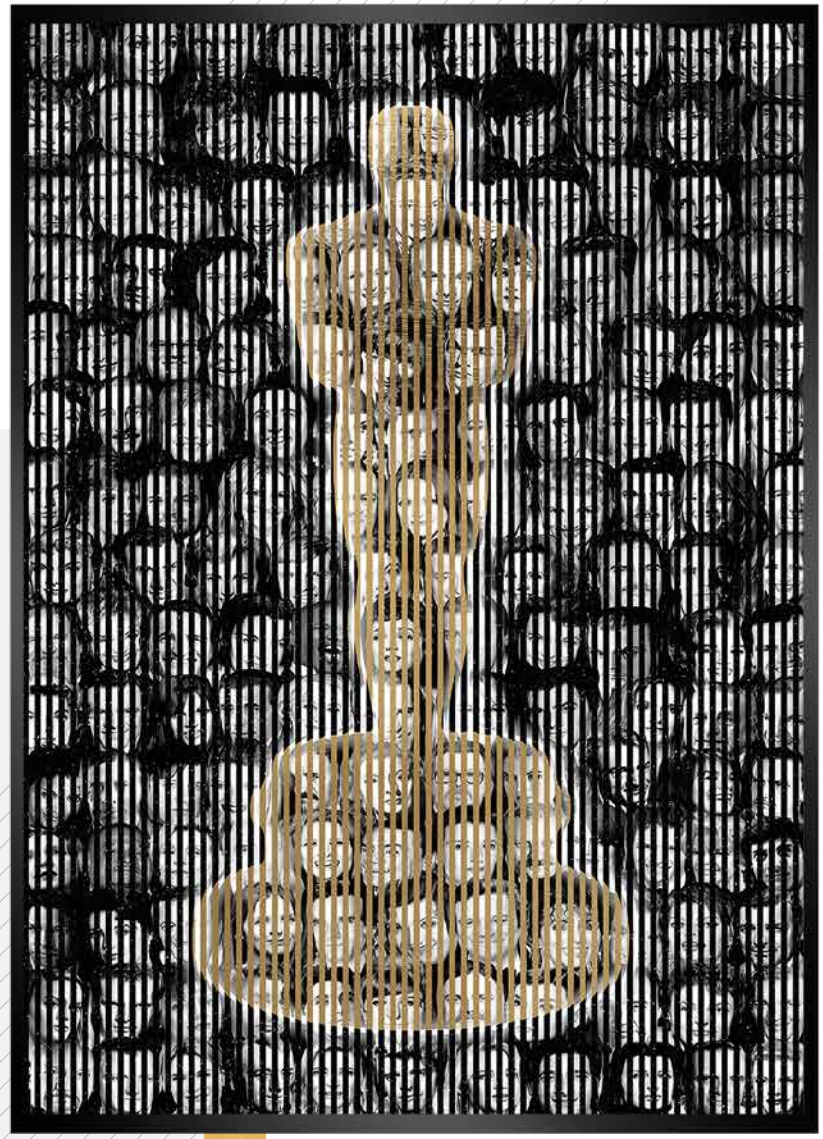
Pulp Fiction —

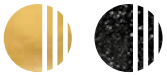
Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
Paillettes Noires
113 x 113 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
Black Glitter Dust
44 x 44 inch



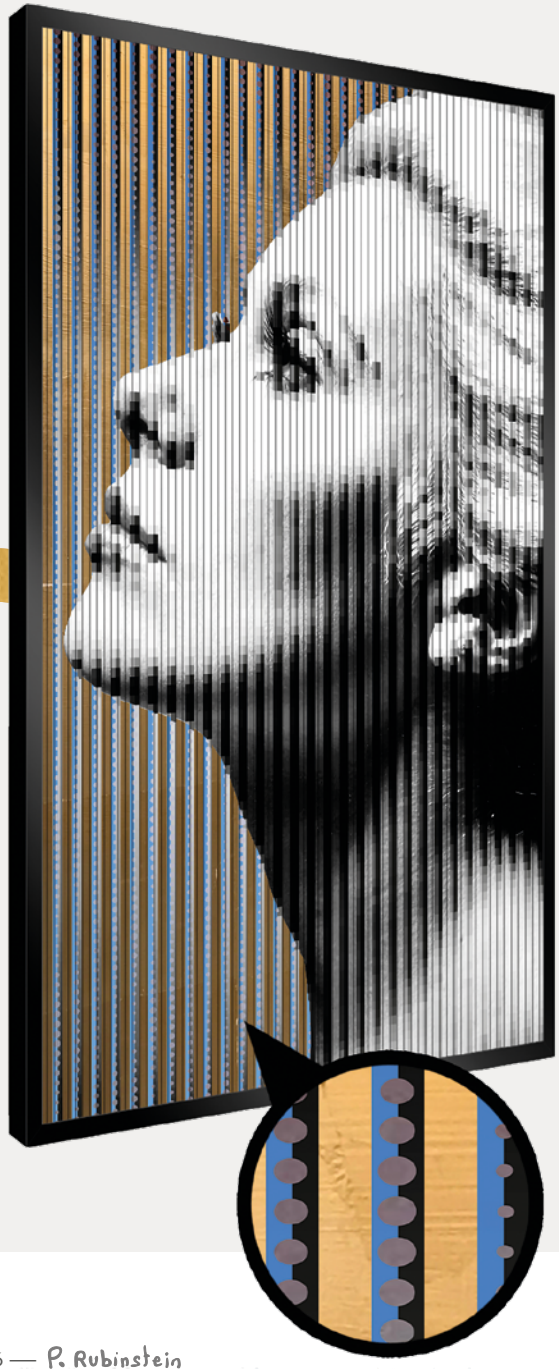
Talented People —

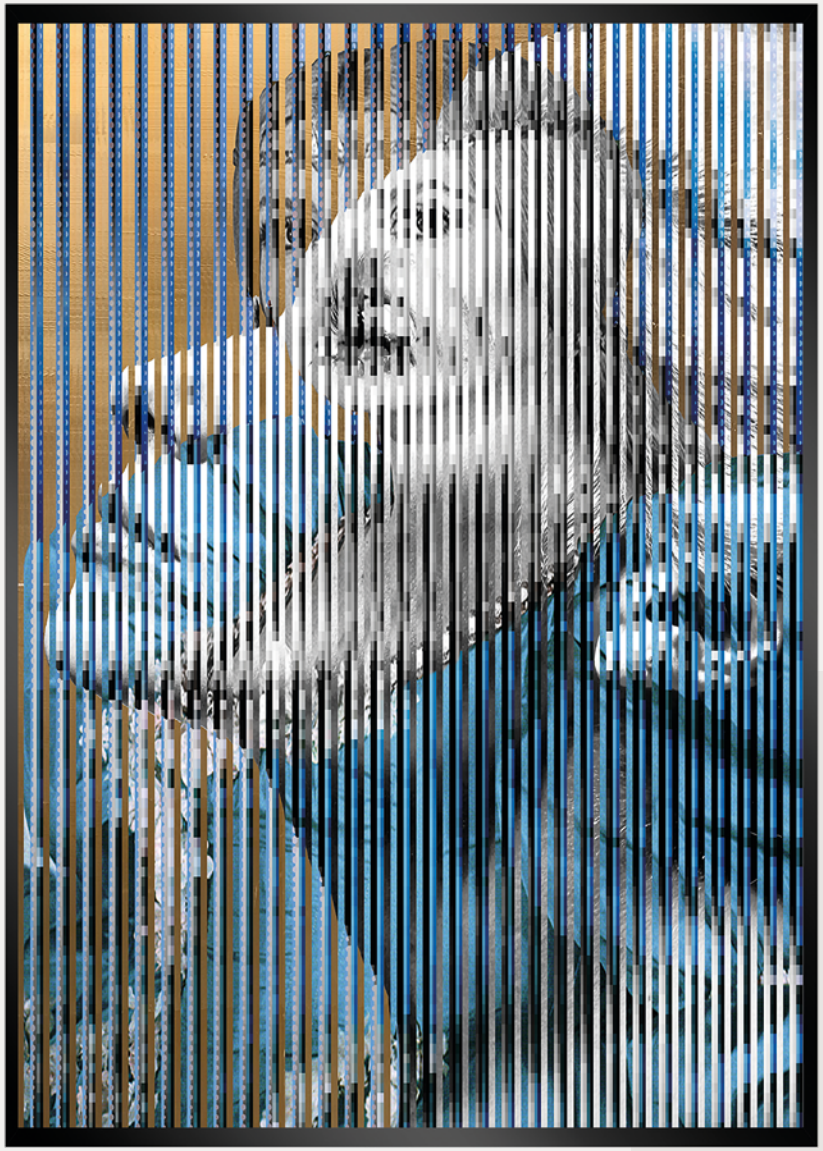




Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
Paillettes Noires
130 x 93 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
Black Glitter Dust
51 x 36 inch





Ktrine 2neuve —

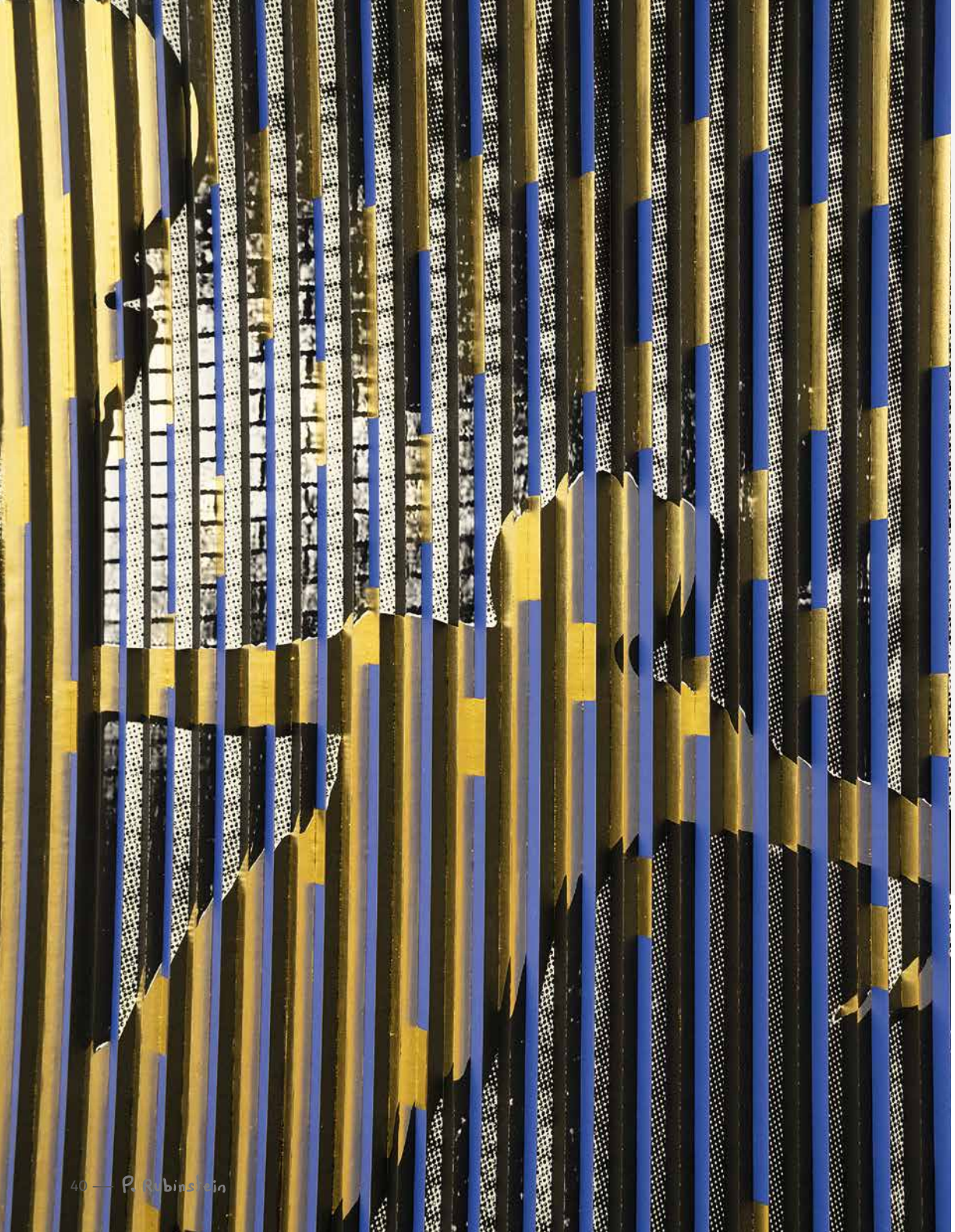
Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
113 x 80 cm

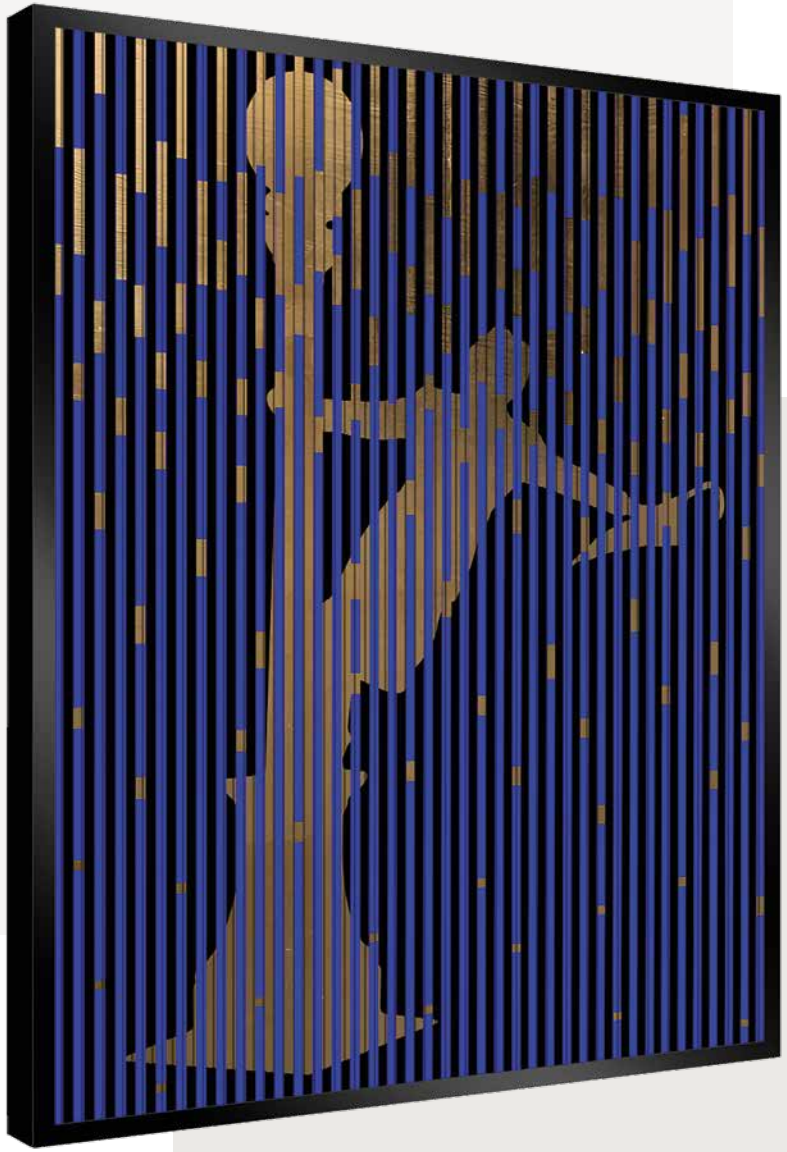
Mix Media
22 carats golden leaf
44 x 31 inch

Call them Rupert —

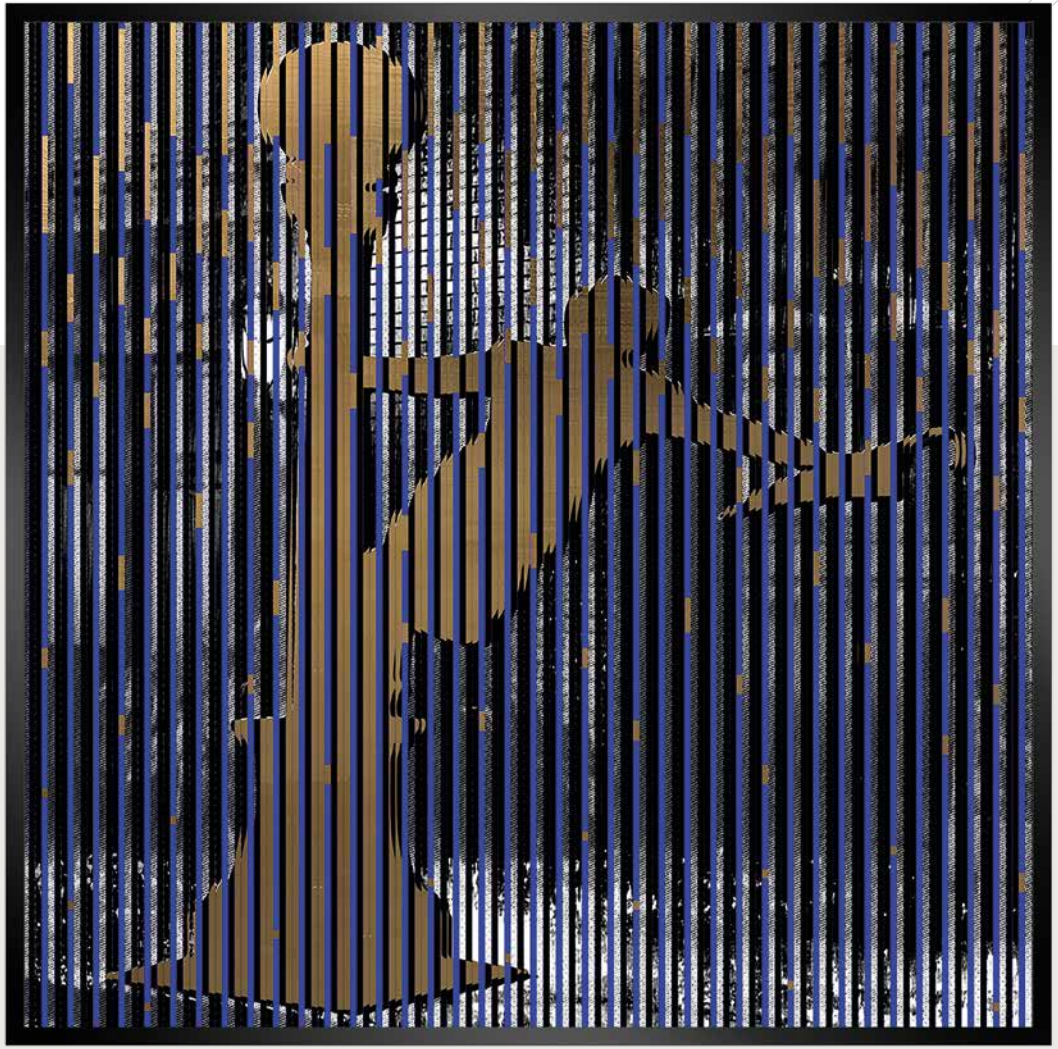
Technique mixte
Paillettes Noires
113 x 80 cm

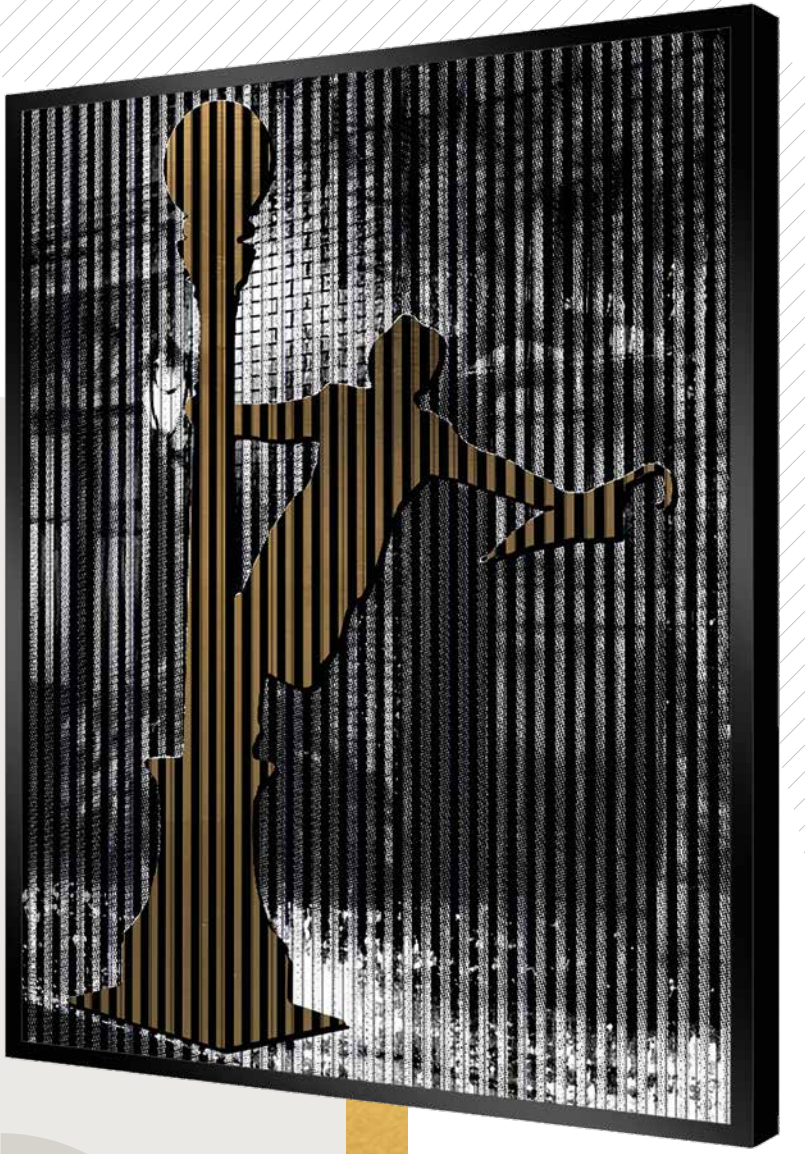
Mix Media
Black Glitter Dust
44 x 31 inch





Chantons sous la pluie —





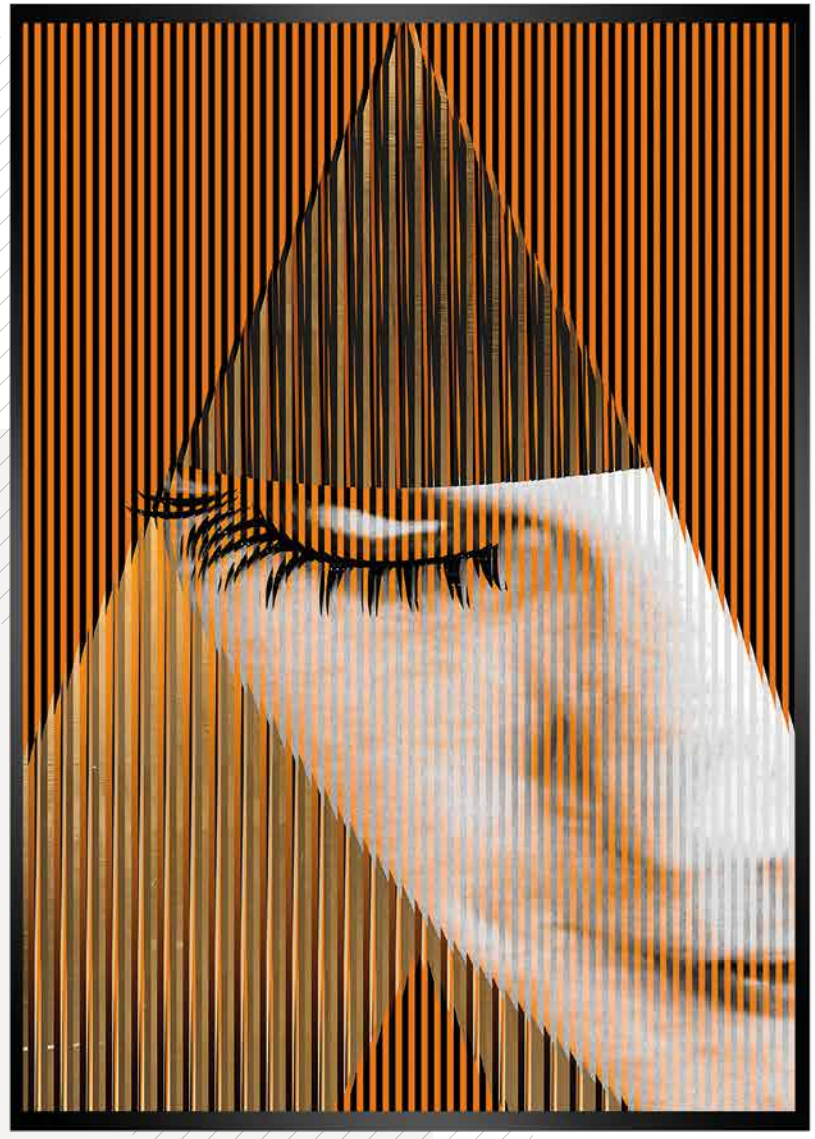
Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
113 x 113 cm

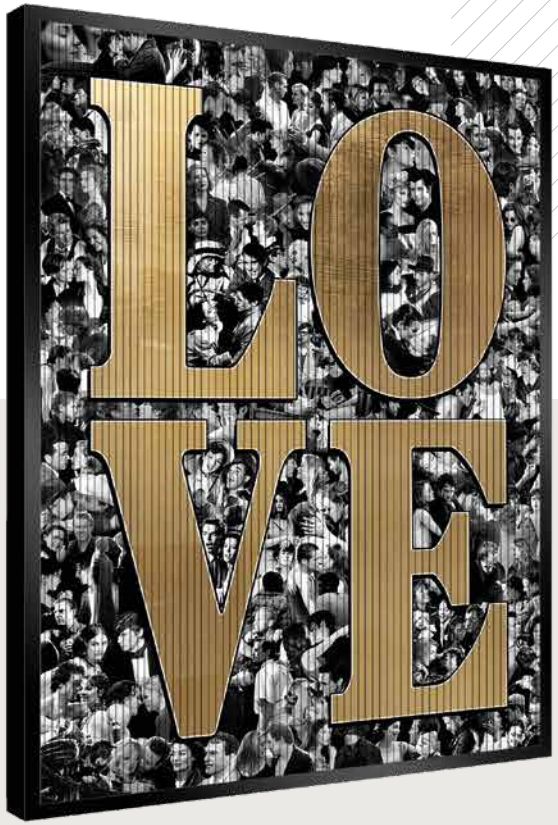
Mix Media
22 carats golden leaf
44 x 44 inch

Orange Mecanique —

Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
Paillettes Noires
113 x 80 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
Black Glitter Dust
44 x 31 inch



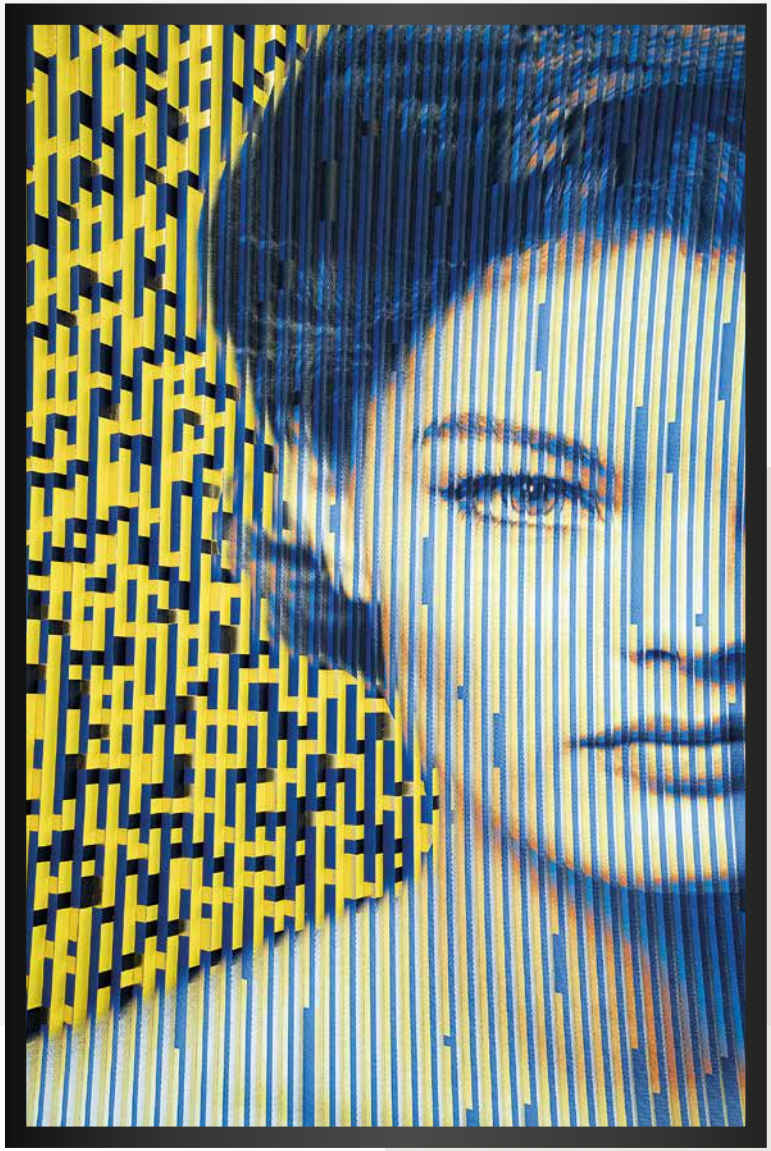


Amour et cinéma —

Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
130 x 130 cm

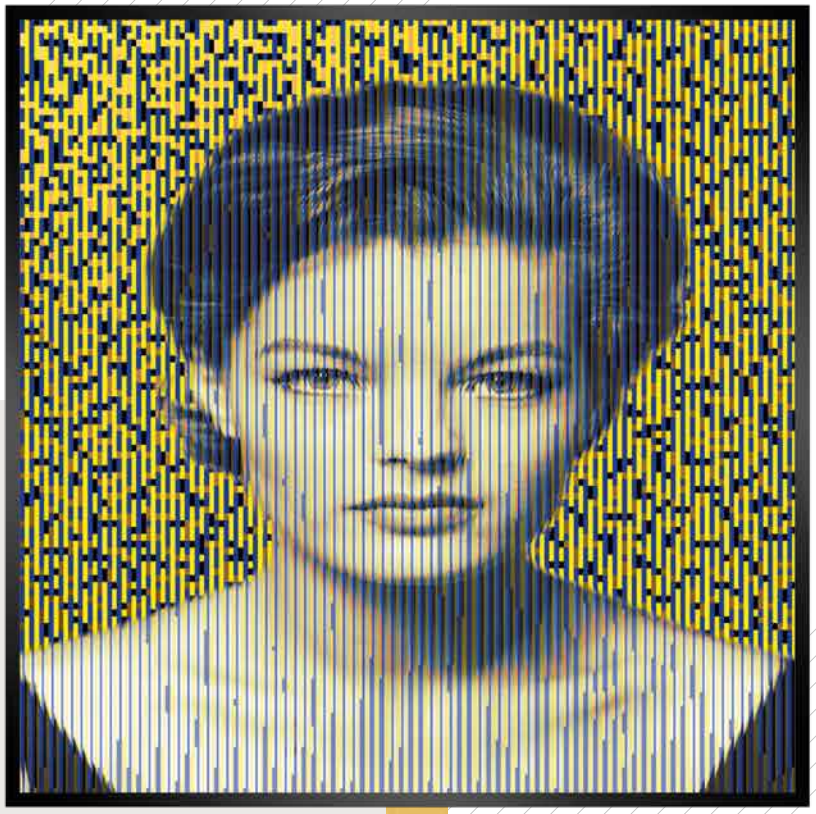
Mix Media
22 carats golden leaf
51 x 51 inch

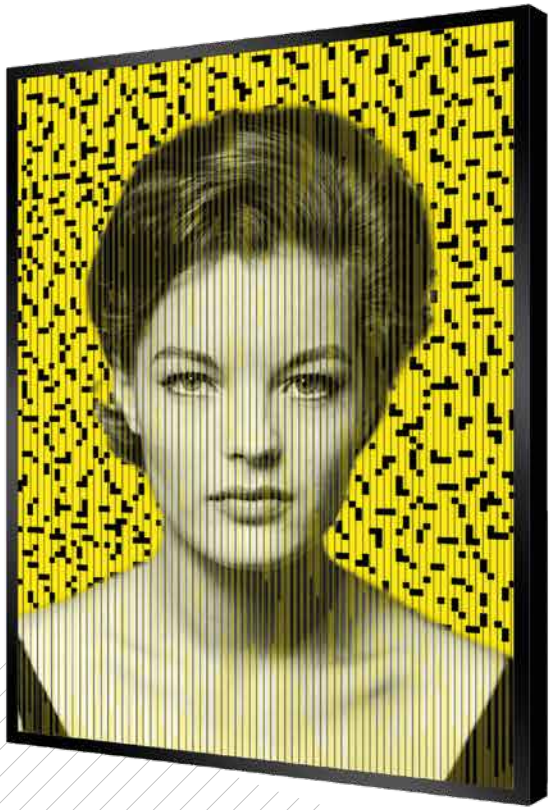
Romy baby —

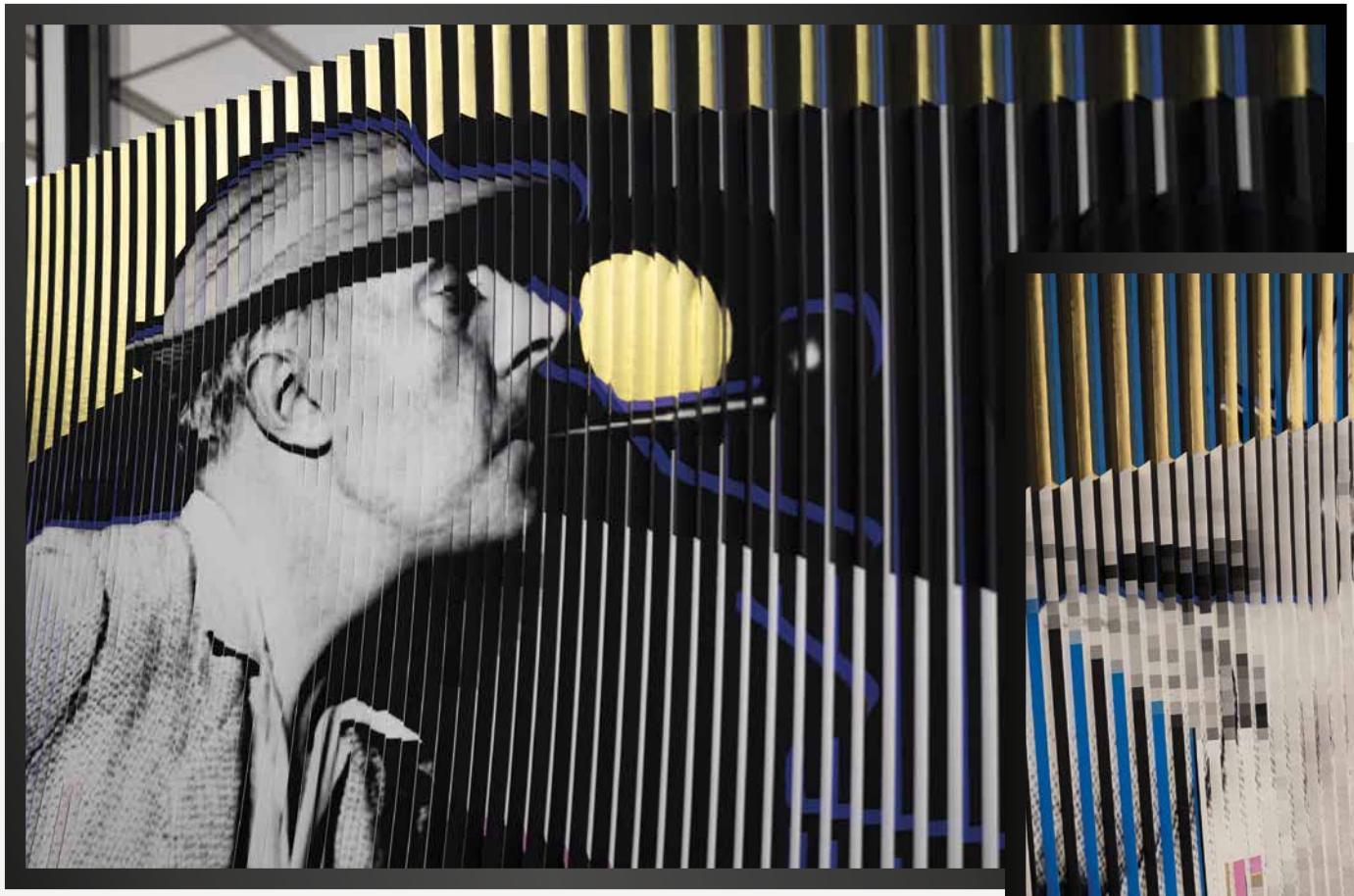


Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
113 x 113 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
44 x 44 inch



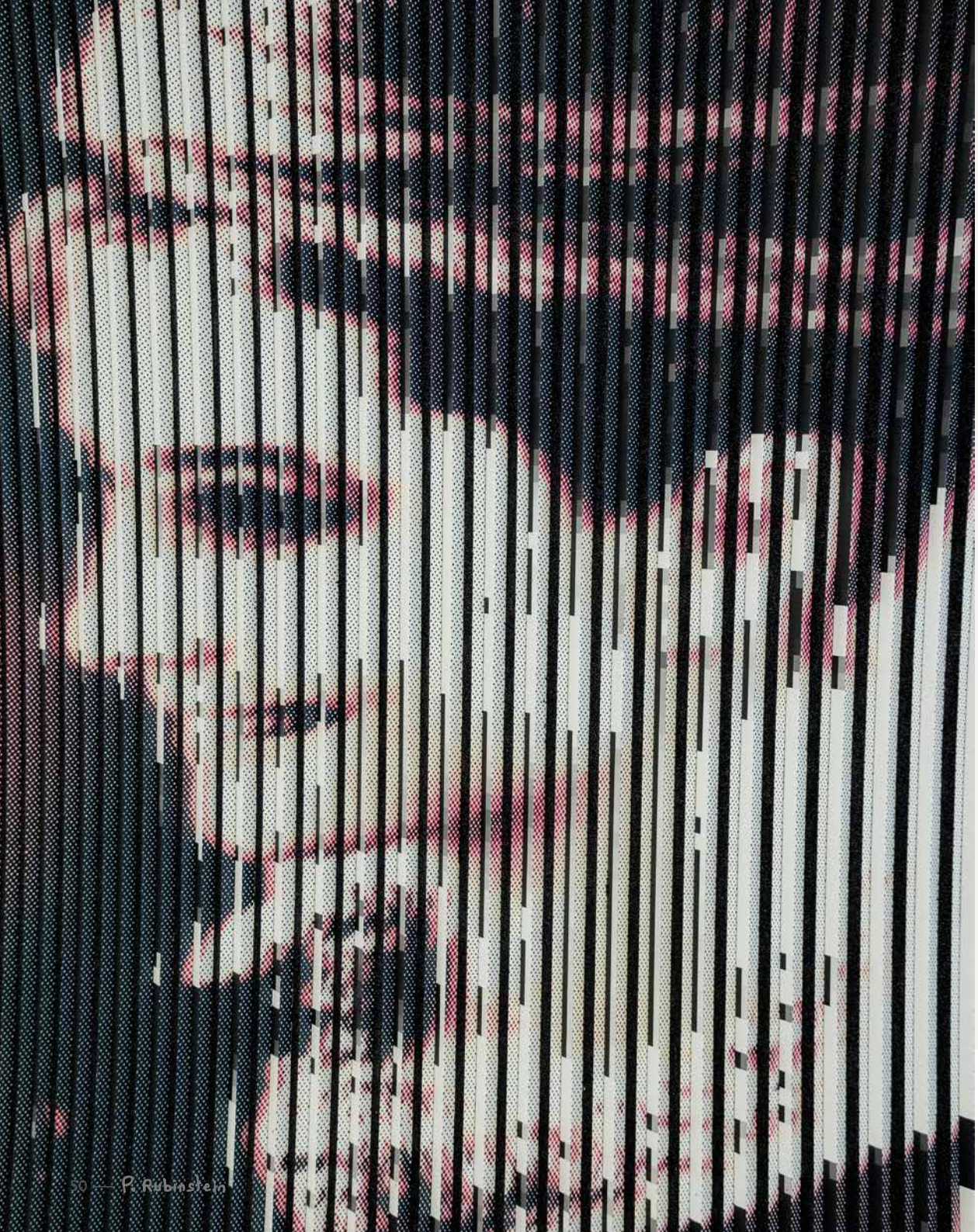




Tati Tonton —

Technique mixte
Dorée à la feuille d'or 22 carats
113 x 113 cm

Mix Media
22 carats golden leaf
44 x 44 inch



Beautiful Audrey —

Technique mixte
Paillettes Noires
113 x 113 cm

Mix Media
Black Glitter Dust
44 x 44 inch

La blonde décomposée —

Technique mixte
Paillettes Noires
113 x 113 cm

Mix Media
Black Glitter Dust
44 x 44 inch

LA GALERIE MONTMARTRE

Depuis 2016, la **Galerie Montmartre** accueille les artistes français et étrangers au cours d'expositions explorant la diversité des techniques et des styles.

Les artistes contemporains y dialoguent avec les maîtres de l'art moderne en explorant les nouveaux horizons de la peinture, la sculpture, la photographie, le bronze, le marbre ou le verre.

A l'image de son quartier, elle est un lieu de rêverie, de création et de rencontre, qui s'efforce de raconter une histoire au gré des expositions.

Since 2016, the **Galerie Montmartre** welcomes French and international artists, offering them various exhibitions to delve into the diversity of techniques and styles.

Contemporary artists engage with the Masters of Modern Art and explore new horizons; painting, sculpture, photography, bronze, marble, glass.

Like its neighborhood, the gallery is a place of dream and wonder, of creation and discovery. A place whose story is written and told with each new exhibition.

LA GALERIE MONTMARTRE | Tous droits réservés | Création : © Agence WONTS® | www.wonts.fr | 10/2022

GALERIE MONTMARTRE

11 place du Tertre, 75018 Paris
Tél. +33(0) 1 55 79 94 02
contact@galerie-montmartre.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Find us on the social media

GalerieMontmartre @galeriemontmartre galerie-montmartre

www.galerie-montmartre.com