

Objet de société

Travail de fin de formation
Recherche personnelle

Aline Zandona
2019 — 2020

Sommaire

Introduction	03
Références	04 — 15
Production de masse	04 — 05
Jumeaux	06 — 07
Maria Svarbova	08 — 09
Chorégraphie	10 — 11
Clone	12 — 13
Mouton noir	14 — 15
Remise en question	16 — 17
Base du concept	18
Concept	19
Organisation	20 — 21
Shooting	22
Postproduction	23
Finitions	24
Conclusion	25
Remerciements	26 — 27

Introduction

Travail de fin de formation

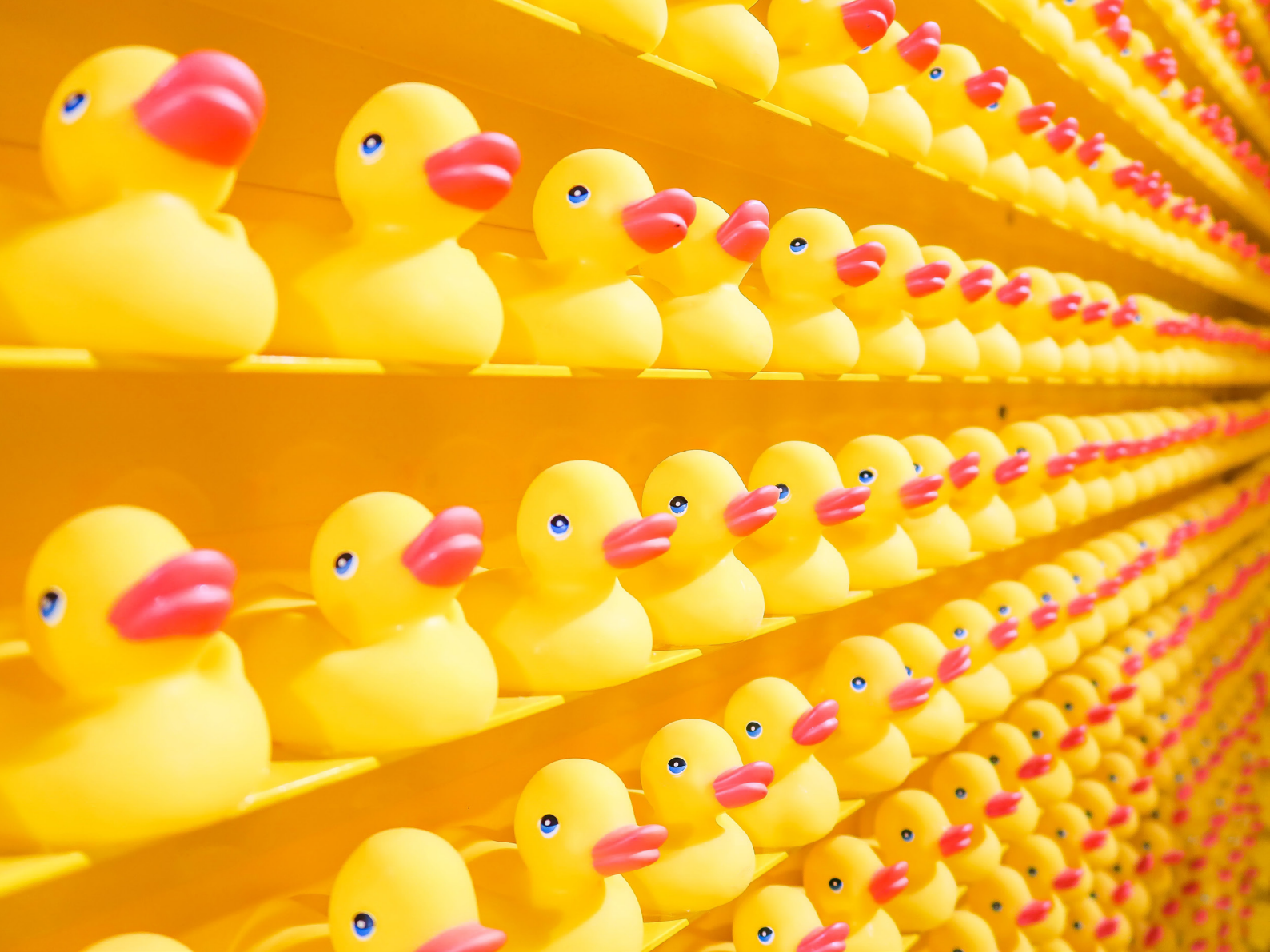
Mon travail est une recherche personnelle basée sur la thématique du « copié(er)-collé(er) ».

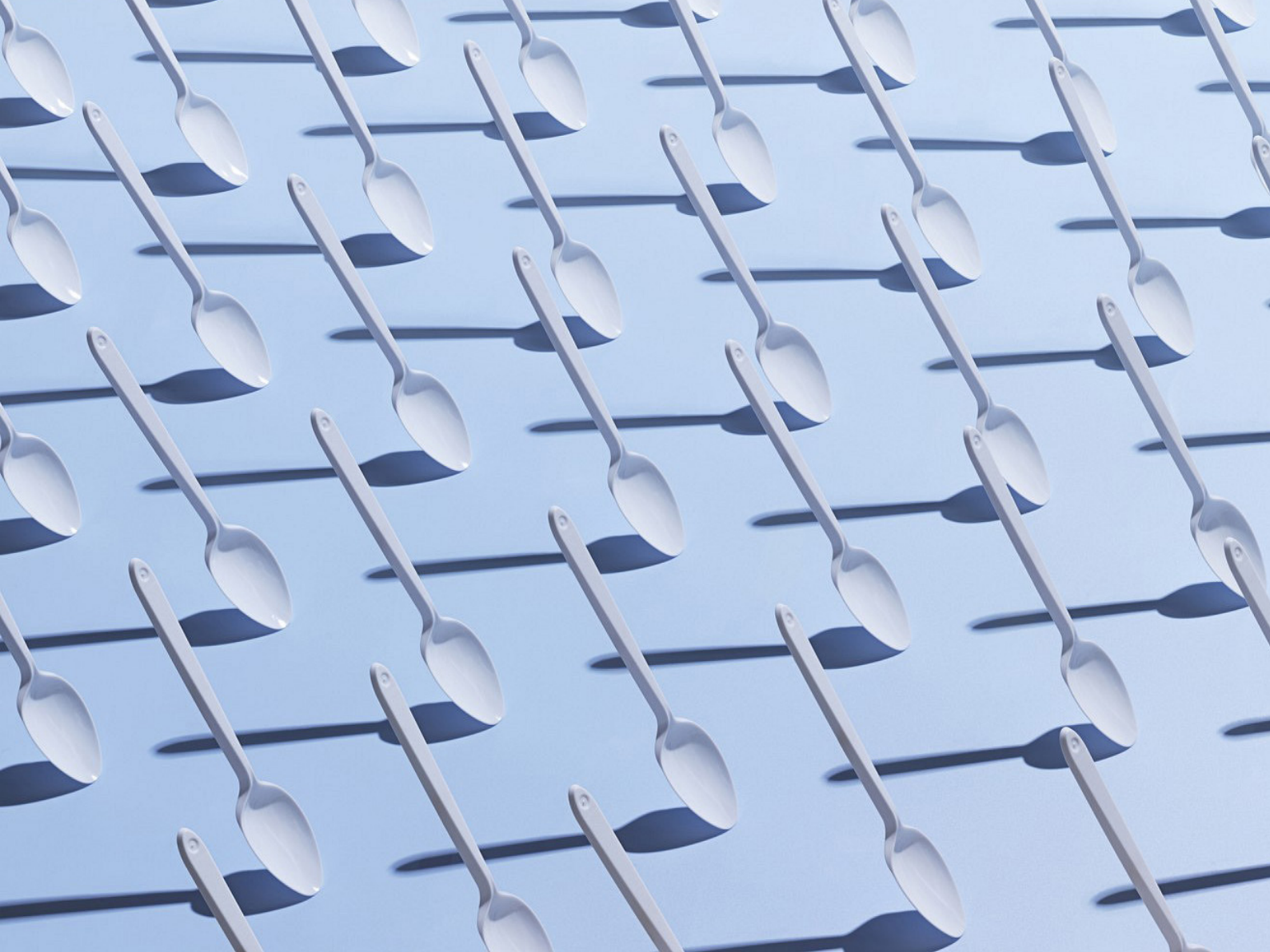
Le terme « copié(er)-collé(er) » est une manipulation d'appareils informatiques pour reproduire ou déplacer des données (texte, image, fichier, etc.) depuis une source vers une destination.

Mon projet débute avec une analyse profonde du thème, pour cela je réalise un brainstorming en mettant sur papier tous les mots qui me viennent à l'esprit, sans aucun jugement.

Ensuite, à l'aide des termes les plus intéressants et les plus susceptibles de m'être utiles pour la suite, je fais un schéma heuristique pour développer chaque piste.

Parallèlement une recherche d'image est effectuée sur la thématique imposée ainsi que sur les mots trouvés à l'aide du schéma heuristique.

Production en masse

Ma première découverte a été la thématique de la production de masse. Ce monde fascinant, presque effrayant de la production à la chaîne, d'objets identiques à la perfection.

Ce qui est intéressant dans la production en série, c'est le fait de reproduire une copie exacte d'une chose sans effacer son modèle d'origine, l'additionner et donc créer une répétition visuelle.

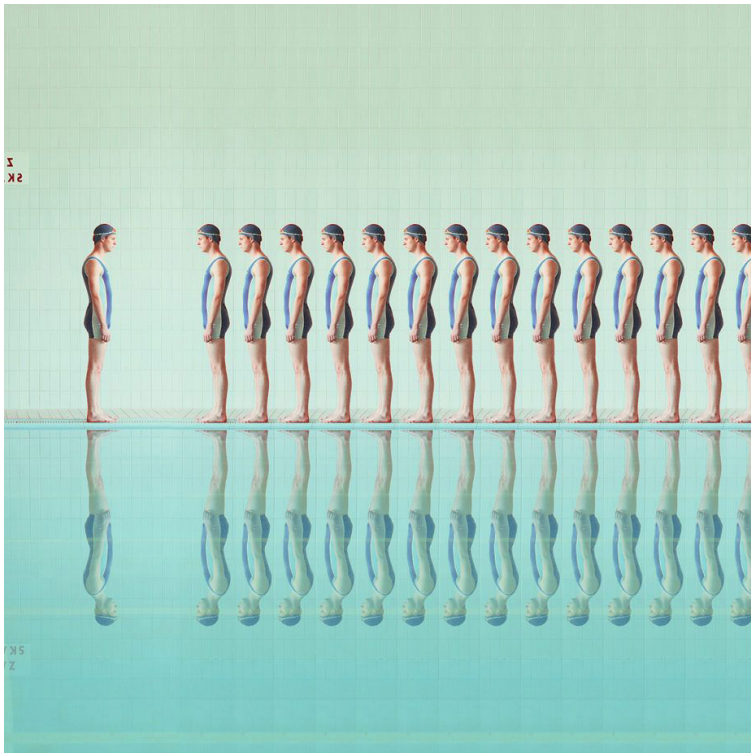
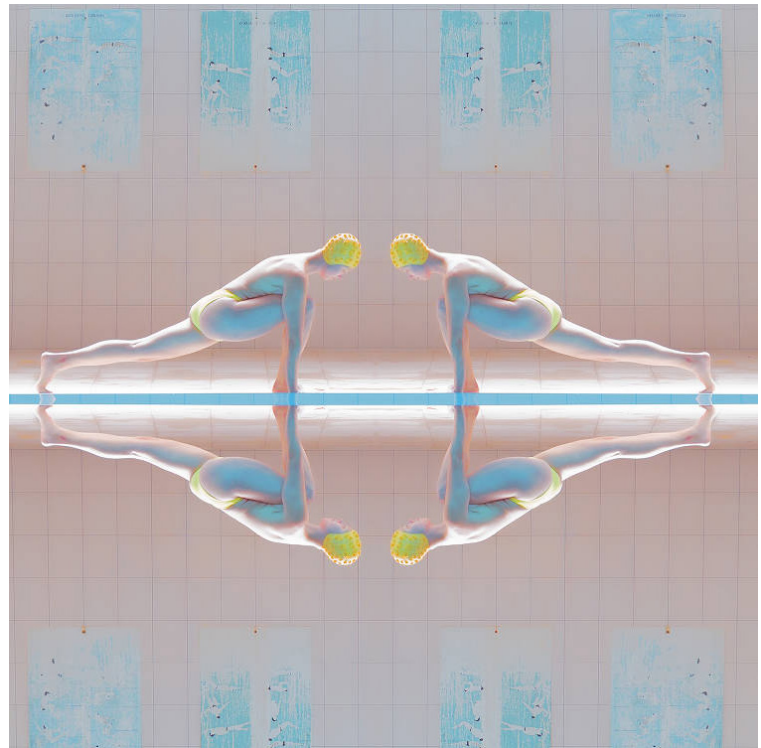
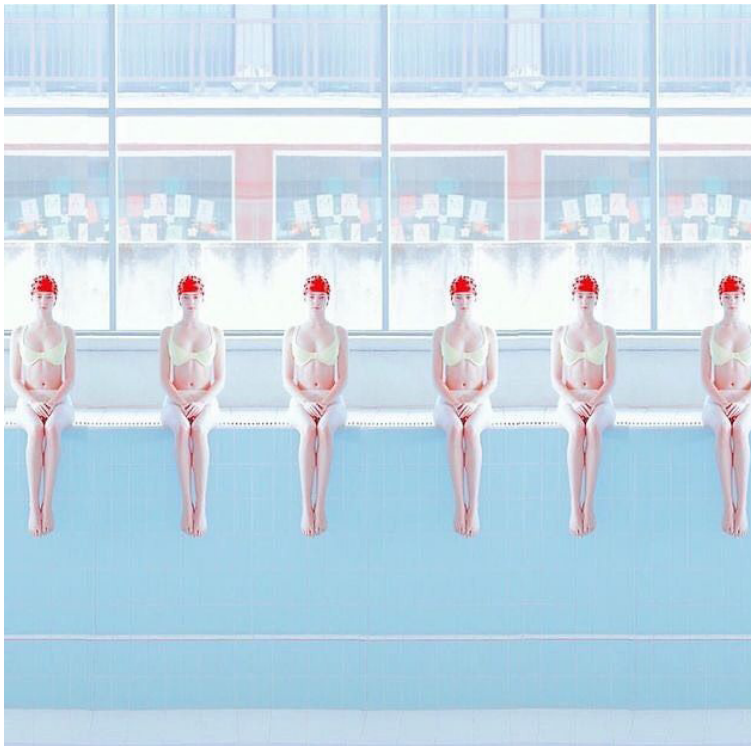
Jumeaux

Le deuxième thème qui m'a interpellé c'est l'aspect identique des jumeaux. Phénomène que j'ai toujours trouvé mystérieux et attirant. Comment deux personnes peuvent-elles être identiques ? Sont-elles réellement pareilles ? Chaque humain n'est-il pas unique et singulier ? Les jumeaux n'ont-ils pas de légères différences ou même de grandes différences ?

Cela m'a amené à me questionner sur la singularité de l'être humain. Humains d'un points de vue semblables mais qui se différencient par leurs actes.

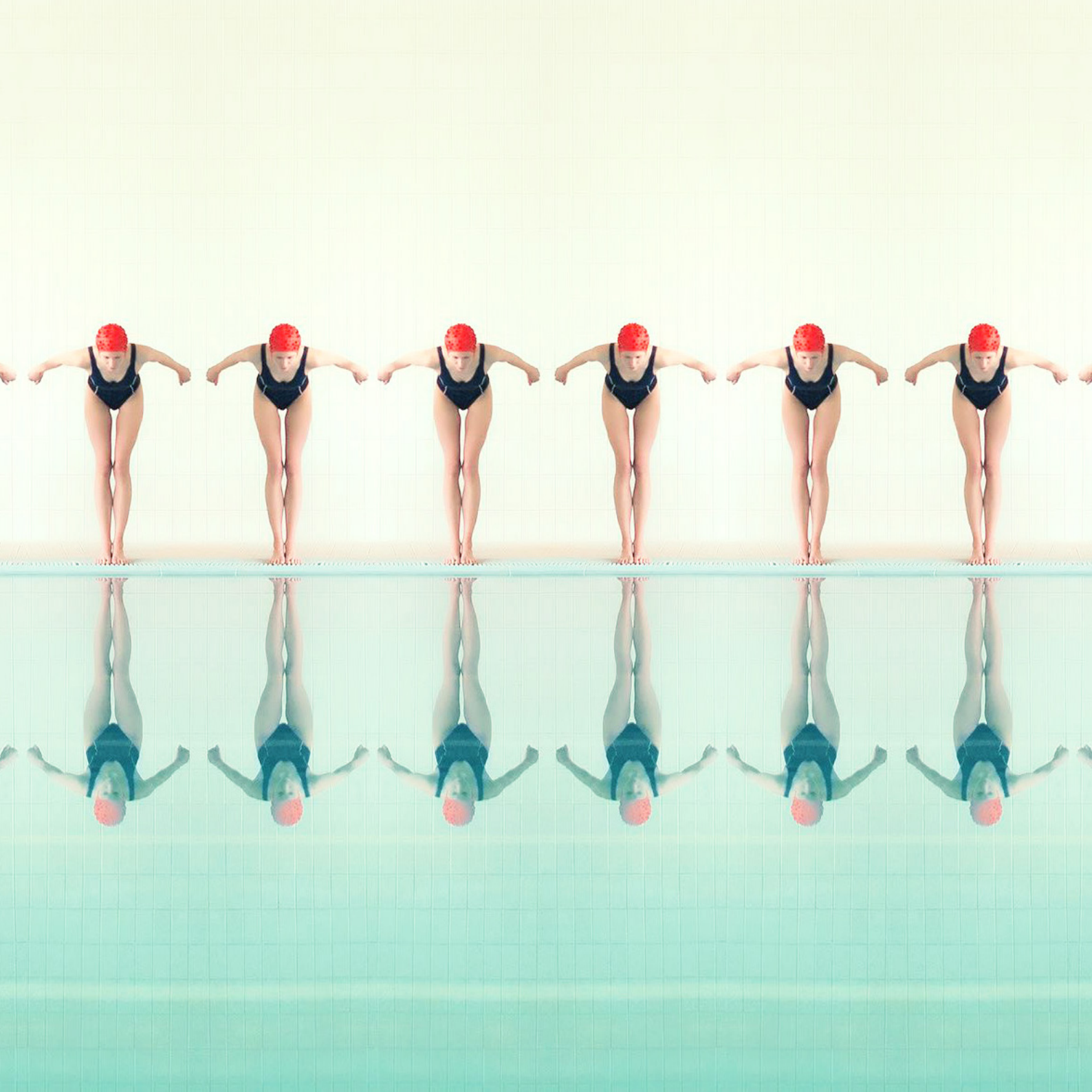
Quoi qu'il en soit ce qui m'attire le plus c'est le fait que les jumeaux soient visuellement identiques mais qu'il s'agisse toujours de deux personnes différentes.

Maria Svarbova

L'univers de l'artiste russe Maria Svarbova m'a tout de suite captivée. Elle arrive à nous faire décrocher des personnes misent en scène et ne faire ressortir que des corps dans un espace. Une répétition de corps identiques, un copié-collé étrange mais magnétisants, des symétries parfaites, des reflets impeccables. Elle est une réelle inspiration esthétique.

Chorégraphie

Dans la catégorie des corps dans l'espace, le milieu de la danse et de la chorégraphie me parle considérablement. La force que peut avoir un corps de ballet qui exécute, ensemble tous le même mouvement, au même moment. Ils dansent à l'unisson pour ne former qu'une énergie.

Ensemble ils ne forment plus qu'un. Ce qui est intéressant avec cela c'est que de loin ils paraissent identiques, mais de près ils sont si différents, si on analyse en détail leur façon de danser, chacun a sa manière d'interpréter le mouvement, de le ressentir, de le vivre, de danser le mouvement.

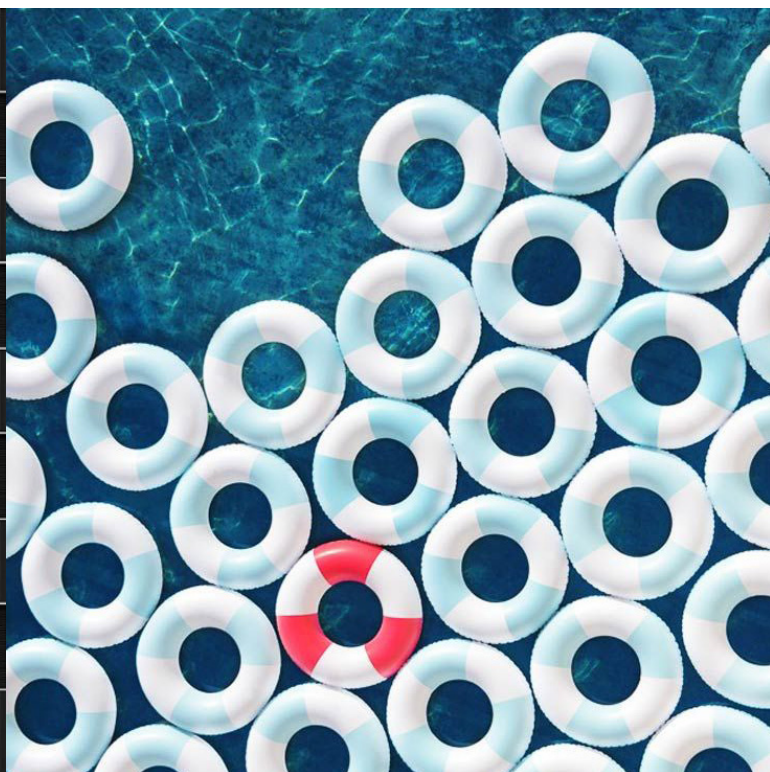
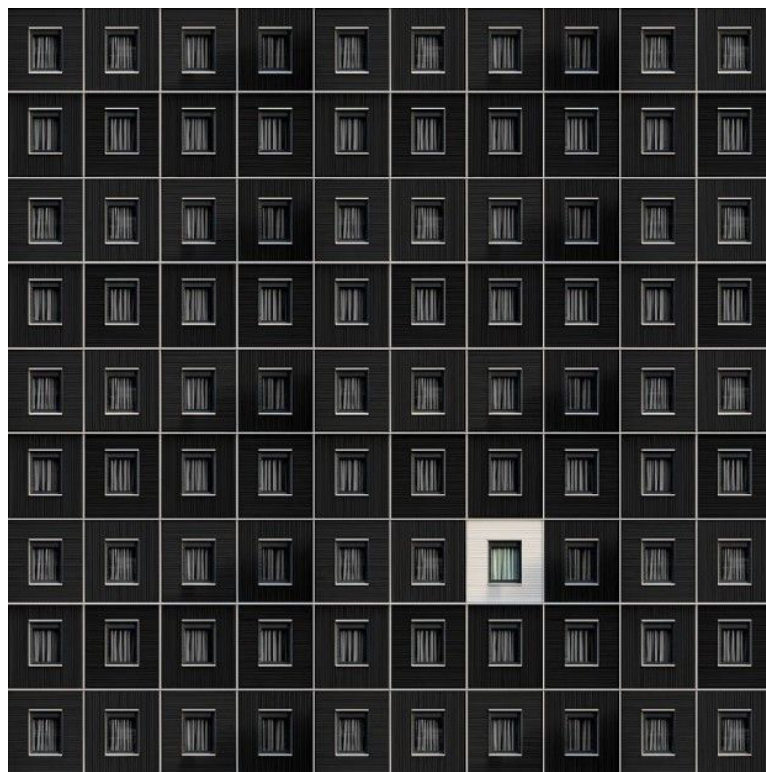

Clone

Toujours dans le monde de la chorégraphie, de mise en scène des corps dans un espace, des uniformes identiques. Ces deux images me parlent particulièrement, elles me donnent l'impression que les personnes sont manipulées, forcées à exécuter une position.

Sur l'image ci-droite on aperçoit une personne couchée, elle est différente des autres, elle sort du lot mais n'est pas remarquée au premier regard.

Mouton noir

Le mouton noir sort du lot, parfois sa différence est directement visible et attire le regard, parfois elle est subtile, et peut être perçue uniquement

si le regardeur est attentif. Le mouton noir casse les codes, il est l'exception qui fera la différence.

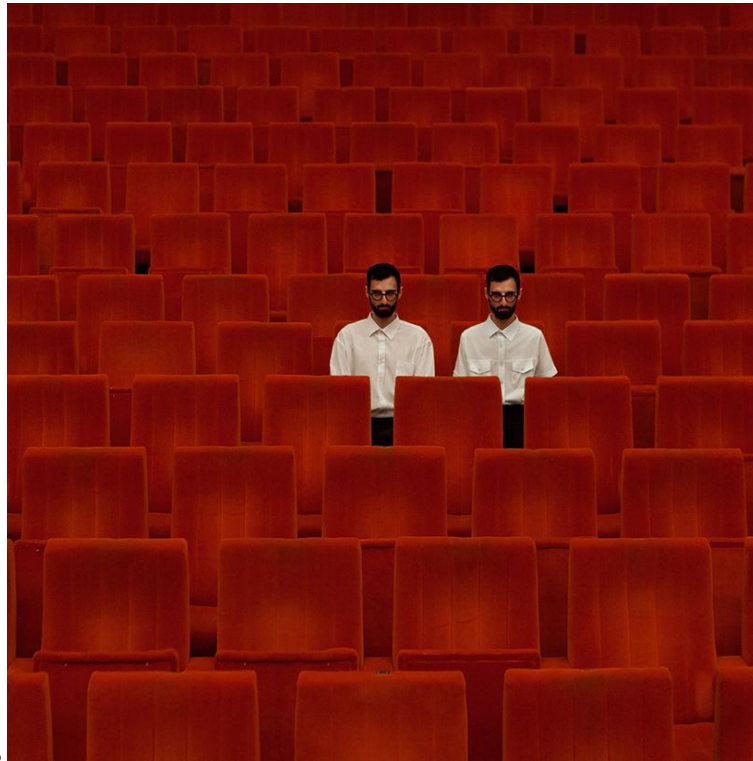
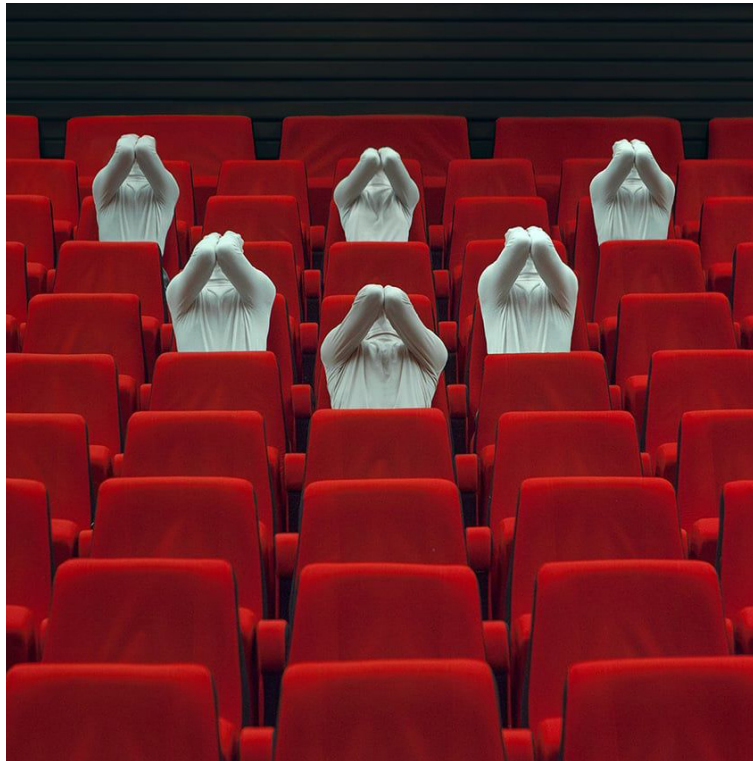
Remise en question

Développement

Je suis alors inspirée de manière très visuelle.

J'imagine des mises en scène avec des jumeaux ou des personnes différentes mais vêtues de la même façon, qui exécutent ensemble le même mouvement. Je prévois des visuels forts esthétiquement, qui attirent l'œil, qui captent le regard et qui nous transmettent de l'émotion.

Je me mets alors à rechercher des lieux qui sont pourvu d'une répétition visuelle comme un restaurant avec des chaises, des tables ou alors un cinéma, un théâtre avec des sièges, des objets répétés présents dans un environnement.

Remise en question

Mais à partir de ce moment-là je n'arrive plus à avancer, je suis dans une impasse, je n'ai aucun concept.

Alors je me pose la question :
« Qu'est-ce que je raconte ? Qui sont-ces gens ? Pourquoi sont-ils là ? »

Je cherche de n'importe quelle manière à répondre à ces questions mais il est très difficile, voire impossible de trouver un concept à partir d'un visuel. Alors je reviens à la source de mon projet.

Rebondissement

J'essaie de faire le tri dans mes recherches déjà effectuées et je me rends compte que j'ai alors 2 systèmes de répétition :

Le 1er est une répétition d'objets produits en série de l'ordre de l'industrialisation

Le 2ème est une répétition de personnes, humaines et uniques.

17

Base du concept

Introduction

Ce rebondissement m'aide à voir plus clair et d'un coup, mes interrogations s'évaporent et des liens avec mes premières recherches se créent. La thématique de la production de masse me paraît alors évidente. Je commence alors à fonder un véritable concept.

Explication

Symbole de la production de masse, le meuble le plus répandu dans le monde, celui dont tout le monde s'est déjà retrouvé assis dessus.

Monobloc

C'est la Monobloc blanche. Chaise immonde d'un blanc salissant, extrêmement basique néanmoins pratique, empilable, par chère et produite en masse depuis la fin des années 70 à la suite de l'invention de la technique dite par « injection », une sorte de moulage qui permet de fabriquer des milliers de pièces en une journée seulement.

Produit de masse par excellence dont le corps humain est dépendant.

Position assise

Selon l'étude de l'association Attitude Prévention sur le mode de vie des habitants de huit pays de l'UE, nous apprenons que les Européens passent en moyenne 7h26 assis par jour. On mange assis, on travaille assis, on occupe une partie de notre temps libre assis.

Cependant la position assise nuit à la santé, elle n'a rien de naturel. Une des positions naturelles de l'humain c'est l'accroupi mais on ne sait plus le faire, on a perdu la souplesse qu'on avait dès la naissance.

Pour vivre confortablement au quotidien, notre corps est devenu dépendant d'un objet de consommation. Un besoin créé par la société.

Société manipulatrice

La société nous pousse à consommer, elle se sert de l'humain comme d'un pion pour pouvoir fonctionner. Elle nous manipule comme des objets. Elle ne nous apprend pas à s'écouter soi-même pour prendre conscience de nos réels besoins, mais elle nous enseigne qu'il faut faire comme les autres, ne pas sortir du lot, consommer, consommer et encore consommer.

Humain aveugle

L'humain accepte cette société, il se repose dessus aveuglément.

Exception

Néanmoins certaines personnes refusent de se plier aux règles de la société. Elles refusent de suivre le monde et de fermer les yeux sur cette société manipulatrice. Elles font le choix de ne pas consommer.

Concept

Sensibilisation

Le but de mon projet est de sensibiliser les gens à notre société actuelle de consommation, monde de production de masse et de fabrication en série.

Représentation

Pour traduire cette approche de la thématique, je décide de représenter des individus qui prennent une posture identique, la position assise, sur une chaise, la Monobloc blanche qui représente la société actuelle de consommation. Les individus s'assoient dessus, ils se reposent sur cette société, ils s'assoient, ils consomment. Dans cette représentation, l'humain ne fait qu'un avec la chaise, il devient objet de la société, celle qui manipule.

Mouton noir

Mais certains individus ne sont pas assis sur cette chaise, ils sont assis à terre de manière naturelle, et de face. Ils affrontent la réalité en face en gardant les yeux ouverts, alors que les autres sont de profil, ils suivent le train-train de la société, aveuglément car ils ont les yeux clos. Les personnes assises à même le sol sortent du lot, elles représentent les moutons noirs. Elles ne se différencient pas par leur apparence mais par leur acte.

Série de photo

Je choisis le format de la série de photo pour faire référence à la fabrication en série mais essentiellement car la série permet au regardeur d'analyser chaque image car seule leur apparence est identique mais leur contenu est légèrement différent. Celui qui regarde peut alors réfléchir, essayer de comprendre pourquoi, et peut-être se remettre en question sur le sujet. Pour accompagner cette approche, je décide de disposer la chaise monobloc en face du mur de photo pour inciter les gens à s'asseoir, contempler et qui sait, peut-être que certains décideront de s'asseoir par terre ?

Organisation

Organisation

Je suis donc à la recherche d'un lieu et d'un nombre conséquent de personnes à photographier.

Contact lieux

Je prends contact par mail et par téléphone avec plusieurs lieux, beaucoup me répondent par la négative et finalement je contacte Mathilde Acevedo, Adjointe accueil du public du Mamco, avec qui j'ai déjà été en relation pour un projet photo d'une marque, par le passé. J'ai donc accès à l'auditoire du Mamco pour mon shooting.

Contact modèles

Je m'occupe parallèlement de trouver un maximum de modèles à photographier, je passe plusieurs annonces sur mes réseaux sociaux et je contacte des connaissances en privé. Finalement j'arrive à créer un groupe de 50 personnes.

Je décide d'être accompagnée d'un assistant, Léonard Piguet qui accueille les modèles et les guide jusqu'à la salle du shooting.

RECHERCHE MODELES **POUR SHOOTING PHOTO**

Dans le cadre de mon travail de diplôme je recherche :
60 personnes (homme ou femme) — disponibles sur Genève

Shooting — 24 Novembre 2019
Durée à déterminer

Merci d'envoyer une photo récente, en pied
ainsi que votre numéro de téléphone à l'adresse suivante :
aline@zandona.pro

Costumes

Je m'équipe d'une chaise Monobloc blanche et d'une chemise blanche, ensuite je demande aux modèles de venir sur place avec un pantalon noir.

Organisation

Je trouve une date qui convient à un maximum de personnes, en réalisant un doodle et en coordonnant les agendas de tout le monde dans les disponibilités de l'auditoire du Mamco. Je conviens avec chaque modèle d'un horaire différent.

PLANNING

Dimanche, 24 novembre 2019

Organisation

Leonard accueille les personnes avec un écriteau et les guide jusqu'à l'auditorium
Faire une vidéo de comment on accède à l'Auditorium pour au cas où.

- 11H : Aline
- 11H30 : Laura - Willy
- 12H : Tatiana - Lilou - Joanna - Léa - Nickolas - Gregoire - Yann - Mathilda - Yasmina
- 13H : Yaell - Ana Sofia - Céline - Coralie - Loise
- 13H30 : Loren - Delia - ado1 - ado2
- 14H : Jesus - Mahé - Remy - Velican - Isaline - Felix
- 14H30 : Camille - Emma - Laeticia
- 15H : Elisa - Oscar - Noah - Baptiste - Eva - Leo - Viviana
- 15H30 : Alem - Anaïs
- 16H : Marine - Julie - Jérémie - Sonia - Sa copine - Yasmine
- 16H30 : Chiara -Clara
- 17H : Catarina - Jade - Alicia - Noa

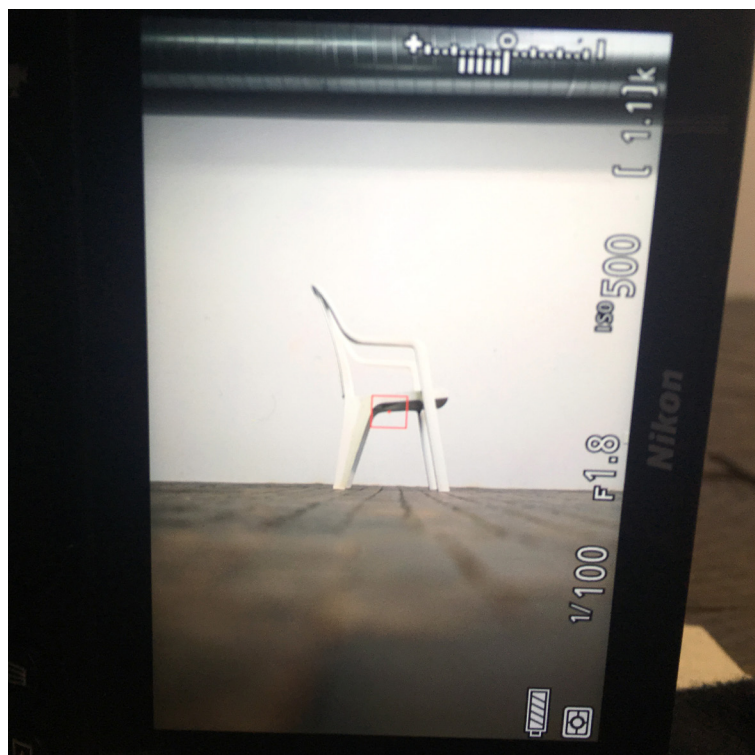
Shooting

Dimanche 24 Novembre

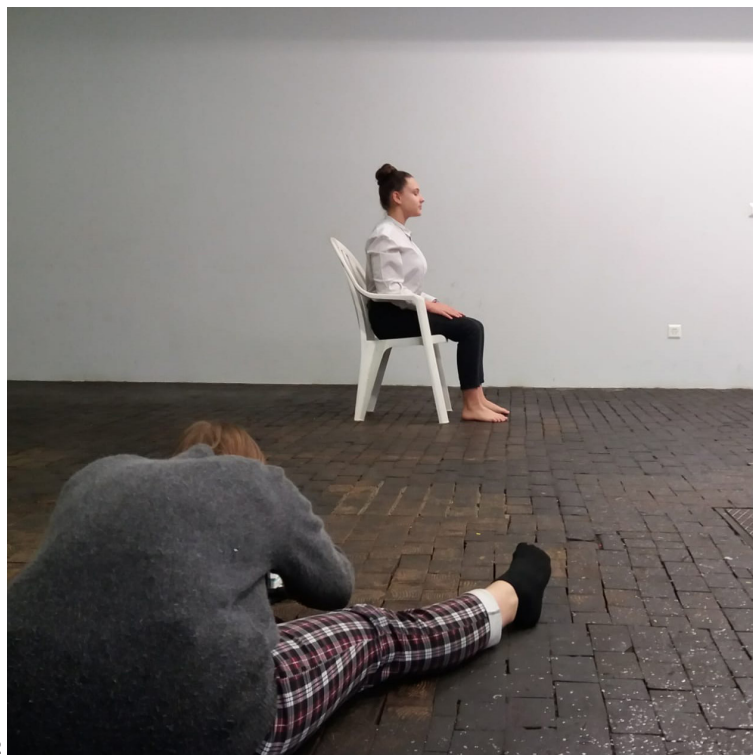
Enfin arrive le Jour - J.
Le dimanche 24 novembre,
je suis confrontée à quelques
soudis de dernière minute, des
personnes absentes, en retard,
mais globalement tout se passe
bien et le timing est respecté.

L'organisation faite en amont
était essentielle.

Finalement je réussis à mobiliser
42 personnes pour mon projet.

22

Postproduction

La retouche est une partie minutieuse et intense du travail, qui prend beaucoup de temps et doit être faite avec soin.

Le format est carré pour symboliser la rigidité de la société actuelle.

Le fond blanc, propre, amène un aspect surréaliste, il met en valeur le sujet.

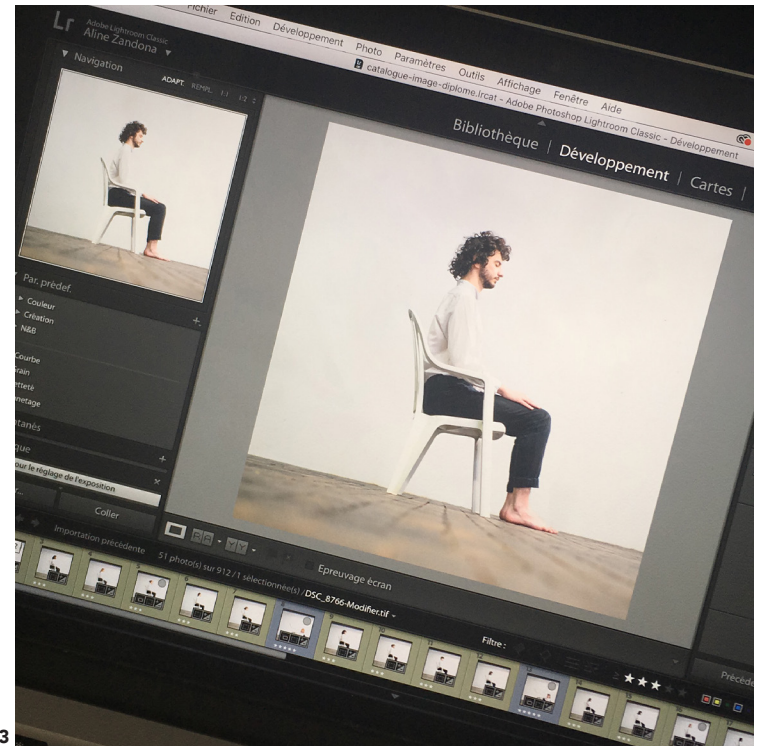
A noter :

— Lors du shooting prévoir un maximum de lumière pour éviter de passer trop de temps en Postprod.

— Lors de la Postproduction prendre en compte si le résultat est pour l'impression ou pour le web.

23

Finitions

Compositions

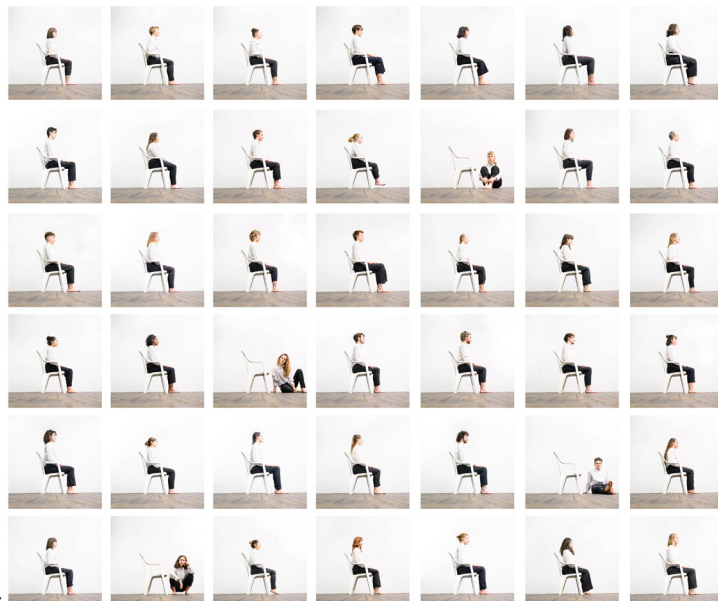
Je réalise de nombreux tests de composition, de taille des tirages, jusqu'à trouver le bon format.

Impression

J'imprime alors mes photographies chez LeLaboratoire à Genève. Je décide de faire des impressions jet d'encre pour avoir un résultat de qualité.

Finitions

Je coupe mes tirages au format voulu et finalement je contrecolle mes images sur papier carton pour rendre le tirage de la rigidité que je souhaite et pour pouvoir par la suite les exposer correctement.

Conclusion

Conclusion

Travail de fin de formation, un travail d'excellence qui a pour but de mettre en pratique ses connaissances et son savoir, en exploitant son potentiel.

Dans ce projet j'utilise deux de mes atouts, la photographie ainsi que l'organisation et la gestion de projet. Deux arts que j'apprécie beaucoup et dont j'ai acquis une certaine maîtrise avec le temps.

Mon œuvre est de l'art engagé. Je souhaite dénoncer la société de production de masse et susciter une prise de conscience chez le regardeur. Je l'accompagne dans sa réflexion en lui suggérant une analyse visuelle. Je souhaite amener une idée et une vision du monde actuel.

Bilan personnel

Satisfaite de mon projet, je suis fière de pouvoir l'ajouter à mon Portfolio.

A la fin de ce processus, je me rends compte que dans chaque projet, il y a toujours un moment où tout semble impossible et insurmontable. Mais heureusement ce n'est qu'éphémère, puisqu'il s'agit uniquement d'un instant obligatoire dans la vie d'un projet pour réussir à l'aboutissement de celui-ci et pouvoir avoir un rendu de qualité avec un concept fort.

Durant ce travail de fin de formation, j'ai eu énormément de peine à me fixer sur une idée dont j'étais entièrement satisfaite, en partie à cause de l'organisation et du déroulement des entretiens du jury intermédiaire, une discussion avec nos professeurs, qui a pour but de nous guider vers le choix le plus judicieux de concept.

Nous nous sommes pour la plupart investis consciencieusement dans notre travail, mais avons été confrontés à une mauvaise gestion et organisation cahotique des entretiens, ce qui a pour ma part fort perturbé et retardé mon projet. J'ai ressenti un réel manque de considération pour notre travail.

J'ai finalement réussi à retrouver mon chemin sereinement, avec l'aide précieuse d'un de mes professeurs. Je le remercie grandement car sans lui mon projet ne serait pas ce qu'il est.

Un immense merci à tout les modèles:

Mattéo / Louise / Céline / Ana Sofia/ Yaell / Loren / Délia / Felix / Camille / Emma / Laeticia / Oriana / Laura / Isaline / Eva / Mahé / Baptiste
Leo / Oscar / Lilou / Viviana / Yasmine / Marine / Jeremie / Anais / Noah / Jeremy / Alem / Julie / Clara / Nickolas / Sonia / Jade / Noa
Alicia / Daniel / Yann / Tatiana / Norah / Yasmina / Gregoire / Léonard

Un merci tout particulier à :

Roger Gaillard, Jacky Dubouchet,
Cédric Siegenthaler,
Anne-Christine Dallemagne,
Tony Cerovaz, Sisoux Teegarden,
Vincent Zaugg, Léonard Piguët,
Jeremy Huascar, Tatiana Szylovec
et ma famille.

