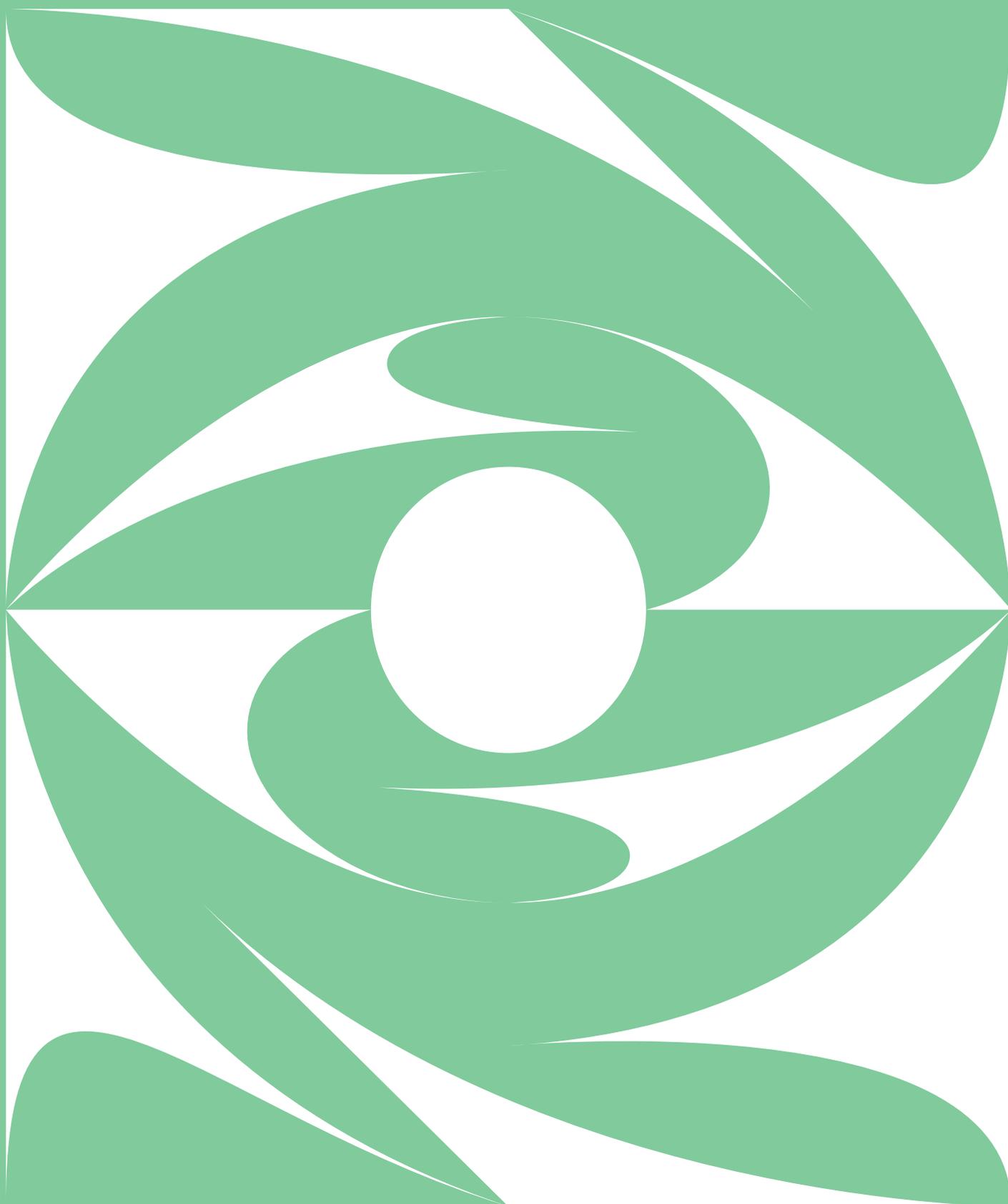

Festival Images Vevey
Biennale des arts visuels

05 – 27.
09.2020

Unexpected.
Le hasard
des choses

Dossier pédagogique 2020
Post-obligatoire

Informations pratiques	3
Le Festival Images Vevey	4
Thème de l'édition 2020	5
L'édition 2020 en quelques chiffres	
Parcours - Post-obligatoire	6
Présentation des projets	7
Pistes de prolongement	
Bibliographie	16

INFORMATIONS PRATIQUES

Festival Images Vevey
Chemin du Verger 10
CP 443
1800 Vevey

Contact
mediation@images.ch

Tarif
Entrée libre pour toutes les expositions.

Visite guidée
Dates 7 – 25 septembre
Rendez-vous Théâtre de Verdure (plan = repère No 07)
Durée 1h30
Tarif CHF 120

Inscription
Les inscriptions s'effectuent sur notre site Internet:
<https://www.images.ch/festival-images/mediation-culturelle/>
Prière d'annoncer les élèves à mobilité réduite lors de l'inscription de la classe.

SOUTIENS

PARTENARIATS

C'est maintenant une habitude ! Une année sur deux, à la fin de l'été, le Festival Images Vevey s'empare de la ville : parcs, façades, quais et espaces d'expositions insolites... En septembre 2020, une fois encore, Vevey devient un musée à ciel ouvert, une grande ville d'images. Entièrement gratuit, le festival présente des installations d'art visuel dans l'espace public. Autour du thème *Unexpected. Le hasard des choses*, les visiteur·euse·s pourront découvrir une cinquantaine de projets présentés en intérieur et en extérieur, ainsi que les travaux réalisés grâce au Grand Prix Images Vevey 2019/2020.

Monumental, interactif et participatif, le Festival Images Vevey est, dans son ensemble, une démarche de médiation culturelle. Pour ceux·elles qui souhaitent approfondir leur connaissance, mais aussi enrichir leur expérience, le festival met sur pied un programme de médiation culturelle à destination des différents publics et notamment des écolier·e·s et étudiant·e·s de tout âge.

Dans la large palette des projets présentés lors de cette édition, nous avons sélectionnés les plus adéquats pour une approche en classe, en cohérence avec les objectifs du PER (Plan d'étude romand). Les expositions permettent aux élèves d'exercer leur regard, d'affûter leur sens critique, d'aborder des thématiques spécifiques et d'acquérir des méthodes d'analyse, outils indispensables dans un monde qui communique de plus en plus par des images.

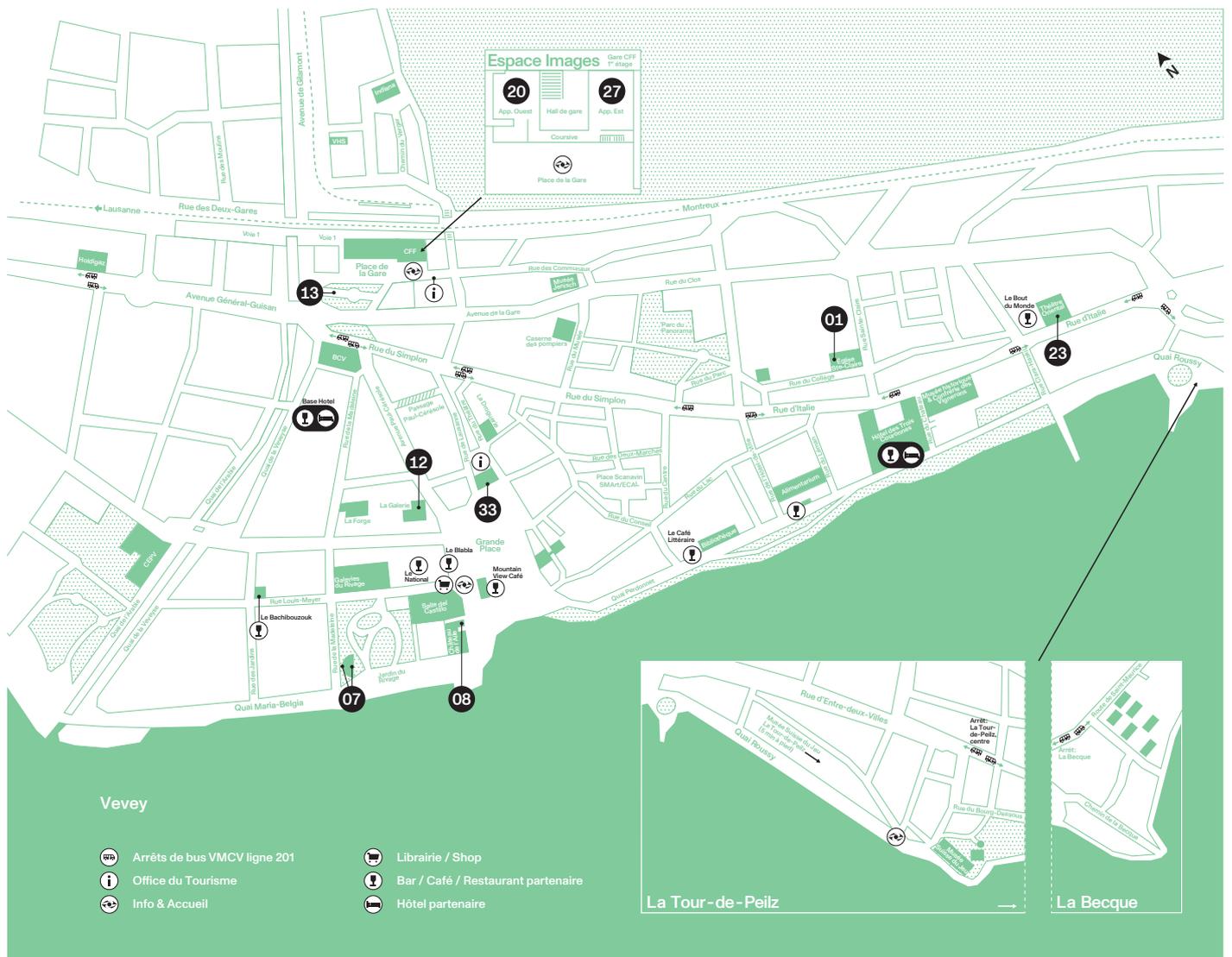
Après avoir présenté aux enseignant·e·s de manière concise le Festival Images Vevey, ce dossier rassemble les informations nécessaires pour qu'ils·elles mènent une visite avec une classe ou qu'ils·elles fassent appel à un·e médiateur·rice formé·e par l'équipe du festival. Il contient également des propositions d'activités permettant soit de préparer la visite du festival, soit de la poursuivre en classe grâce à des pistes de prolongement.

Unexpected. Le hasard des choses

Sous le titre *Unexpected. Le hasard des choses*, l'édition 2020 du Festival Images Vevey fait la part belle à l'inattendu et au rôle imprévisible du destin. Imaginé à la fin de l'année 2019, ce thème fait désormais étrangement écho à la situation sanitaire mondiale. De manière ludique ou sérieuse, les expositions du festival révèlent au visiteur·euse à quel point les enjeux de société et les moments de vie comportent une part d'imprévisible, de hasard et de chance. Cette dimension aléatoire inspire la création artistique ! En présentant des artistes confirmés aux côtés de jeunes talents, la programmation du Festival Images permet de satisfaire autant la curiosité des spécialistes que celle du grand public. Les projets artistiques proposés invitent le public à expérimenter l'image différemment par des installations monumentales et des scénographies souvent insolites... Qu'il s'agisse d'une ancienne prison, d'une église, d'une forge ou d'un théâtre, le Festival Images a la particularité de penser ses expositions sur mesure afin de trouver une adéquation entre l'œuvre présentée et le lieu de l'exposition.

L'ÉDITION 2020 EN QUELQUES CHIFFRES

59 artistes
17 nationalités
49 projets
6 projets primés par le Grand Prix Images Vevey
26 expositions intérieures
23 expositions extérieures
5 expositions parallèles
...
20 collaborateur·rice·s au bureau
34 monteur·euse·s d'exposition
95 staffs
1170.5 mètres de scotch pour l'exposition de Christian Boltanski
4 tonnes de bois pour le montage des expositions
Plus de 10'000 masques de protection

PARCOURS - POST-OBLIGATOIRE

- No 07 Juno Calypso – Théâtre de Verdure
- No 08 Julian Charrière et Julius Von Bismarck – Dépendance du Château de l'Aile
- No 12 Alina Frieske – La Galerie
- No 33 Gloria Oyarzabal – La Grenette
- No 13 Peter Funch – Place de la gare
- No 27 Jack Latham – Espace Images, appartement Est
- No 20 Benoit Jeannet – Espace Images, appartement Ouest
- No 01 Refik Anadol – Église Sainte-Claire
- No 23 Mario Klingemann – Théâtre Oriental-Vevey

En présentant des artistes aux univers variés, ce parcours invite les étudiant·e·s à réfléchir à leur(s) rapport(s) aux images. À la fois spectateur·rice·s et acteur·rice·s des médias de masse, nous passons tou·te·s un temps considérable à regarder de la photographie ou à en produire. Dans quels buts et comment ? Photographier est devenu un geste banal, mais relève toujours d'un désir de fixer l'instant et de reproduire la réalité dans laquelle nous vivons. Qu'en est-il à l'ère du numérique, d'Internet et des réseaux sociaux ? Mise en scène de soi, moteurs de recherches, voyeurisme, archives visuelles, manipulation digitale, algorithmes et intelligence artificielle sont autant de thèmes abordés par les artistes 2.0, lesquels offrent une multitude de pistes de réflexion à leurs contemporain·e·s.

WHAT TO DO WITH A MILLION YEARS

Dans un quartier résidentiel de Las Vegas, Girard B. Henderson, directeur d'une importante marque de cosmétiques, a fait construire dans les années 1970 une maison entièrement souterraine pour se mettre à l'abri des risques de la guerre froide. Sur quelques 1500 mètres carrés en sous-sol, la luxueuse résidence est entourée d'un jardin en gazon synthétique avec piscine et parcours de minigolf. L'artiste britannique Juno Calypso a séjourné dans cet écrin à l'épreuve de la bombe atomique, tout en dorures, fresques et colonnades, pour mettre en scène un personnage fictif nommé Joyce. La série d'autoportraits intitulée *What To Do With A Million Years*, mêlant sensualité, kitsch, glamour, réalité et fiction, fait référence aux nombreuses utopies survivalistes et à nos fantasmes d'immortalité. L'exposition est mise en scène dans un espace en sous-sol transformé à l'occasion du Festival Images Vevey, évoquant l'insolite abri antiatomique où les clichés ont été réalisés.

Une scénographie originale de Images Vevey et de l'artiste.

PISTES DE PROLONGEMENT

Un peu d'histoire de la photographie

S'intéresser à des femmes photographes qui se déguisent pour réaliser des autoportraits, telles que Claude Cahun (France, 1894), Cindy Sherman (USA, 1954), Zanele Muholi (Afrique du Sud, 1972), Kourtney Roy (Canada, 1981) ou encore Amalia Ulman (Argentine, 1989).

Un peu d'introspection

Observer l'œuvre (sujets, couleurs, composition, esthétique) de Juno Calypso. Échanger à propos de l'idée de construire un double de soi-même et de le photographier. Dans quels buts ? Aborder la question de la mise en scène de soi sur des réseaux sociaux tels qu'Instagram, Snapchat ou encore TikTok. Selfies, filtres, correcteurs automatiques, poses avantageuses : construisons-nous tou-te-s des doubles de nous-mêmes sur Internet ?

Un peu de philosophie

Réfléchir aux liens se tissant entre le médium photographique et la notion d'immortalité. Partir de la citation du philosophe Roland Barthes : « Tous ces jeunes photographes qui s'agitent dans le monde, en vouant à la capture de l'actualité, ne savent pas qu'ils sont des agents de la mort. C'est la façon dont notre temps assume la mort : sous l'alibi de dénégateur de l'éperdument vivant [...] La mort n'est plus dans le religieux, elle doit être ailleurs : peut-être dans cette image qui produit la mort en voulant conserver la vie. »¹ ; ou de la citation de l'écrivain et photographe Denis Roche : « La photo n'immortalise pas les gens qui sont dessus, elle les arrête dans leur course vers le néant. »²

Un peu de cinéma

Regarder en classe l'un des films suivants :

Fight Club, David Fincher, 1999 – sur l'alter-égo fantasmé

Parasite, Bong Joon-ho, 2019 – sur le déguisement et l'échelle sociale

Take Shelter, Jeff Nichols, 2011 – sur les délires apocalyptiques et les bunkers

The Neon Demon, Nicolas Winding Refn, 2016 – sur l'avidité de la beauté éternelle

Us, Jordan Peele, 2019 – sur le clonage et les installations souterraines

Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958 – sur le double, la psychiatrie et l'imposture

¹ BARTHES Roland, *La chambre claire. Note sur la Photographie*, Paris : Gallimard, 1981, p.144.

² MORA Gilles, *Denis Roche. Photolalies, 1964-2010*, Paris : Hazan, 2015.

No 08
INT

JULIAN CHARRIÈRE
& JULIUS VON BISMARCK

CH 1987
DE 1983

I AM AFRAID, I MUST ASK YOU TO LEAVE

Après une collaboration remarquée à l'occasion de la 13e Biennale d'Architecture de Venise en 2012, Julian Charrière et Julius von Bismarck s'associent une nouvelle fois pour réaliser un projet multimédia ambitieux sur la question de la manipulation de l'information. Le duo provoque une réaction en chaîne dans l'opinion publique en filmant l'explosion de majestueuses arches en pierre localisées dans une réserve naturelle états-unienne. Cette destruction est documentée par une série de tirages grands formats intitulée *We Must Ask You To Leave*. Les vidéos virales rapportant cette spectaculaire atteinte au patrimoine naturel sont diffusées en boucle dans l'installation multi-écrans *In The Real World, It Doesn't Happen That Perfectly*, qui montre également les commentaires d'internautes outrées défilant sur YouTube et LiveLeak. Sur les mêmes écrans, les médias officiels débattent de l'authenticité de ces images, laissant le public partagé entre l'émotionnel et le rationnel : véritable acte de vandalisme ou *fake news* ?

Une scénographie originale de Images Vevey et des artistes.

PISTES DE PROLONGEMENT

Un peu d'introspection

Tester le jeu *GetBadNews* (<https://www.getbadnews.com/>) pour se sensibiliser au sujet des Fake News et en comprendre les mécanismes. *GetBadNews* est un petit jeu en ligne développé par des chercheur-e-s de l'université de Cambridge et par DROG, une plateforme néerlandaise de lutte contre la désinformation. Réfléchir à des thématiques et débats couramment abordés dans les médias de masse ou les réseaux sociaux tels que, par exemple, la dangerosité des vaccins, le droit à l'avortement ou la théorie du complot. Pourquoi et comment ces sujets provoquent-ils de vives réactions ?

Un peu de la philosophie

Amorcer une discussion autour de la citation du philosophe et théoricien des médias Marshall McLuhan : « Un point de vue peut devenir un luxe dangereux si on le substitue à la perspicacité et à la compréhension. »³

Un peu de télévision

Possibilité de regarder l'un des épisodes de la série *Black Mirror* suivants traitant des fake news et des médias :
The National Anthem, épisode 1 de la saison 1

³ MCLUHAN Marshall, *La galaxie Gutenberg : la genèse de l'homme typographique*, Paris : CNRS, 2017, p. 392.

ABGLANZ

Avec sa série *Abglanz* réalisée dans le cadre de son travail de diplôme à l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne, Alina Frieske nous offre la poésie d'un mot allemand dont la traduction littérale est impossible. En français, l'expression désigne un « pâle reflet » ou encore un « écho lointain ». Pour ce projet, Frieske commence par récolter des visuels au grès de ses recherches sur les réseaux sociaux. À partir d'une vaste sélection d'instantanés et de selfies anonymes, l'artiste extrait des fragments qu'elle réarrange ensuite dans des photomontages numériques. Ces compositions résultent en une série de portraits et de natures mortes inspirés par l'histoire de la peinture. En détournant l'intention originale des clichés récoltés, Frieske sensibilise le public à la question de l'accessibilité et de l'appropriation d'informations personnelles et intimes laissées à portée de tou-te-s sur internet. La mise en garde de Frieske est d'une beauté étonnante. Tout en adoptant les codes classiques de genres bien connus, ils sont réactualisés par l'artiste grâce à un procédé hors des sentiers battus.

Une scénographie originale de Images Vevey et de l'artiste.

Une exposition produite avec le soutien de l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne.

PISTES DE PROLONGEMENT

Un peu d'histoire de la photographie

La photographie se réduit-elle à une technique de reproduction ou peut-elle s'inscrire parmi les moyens d'expression plastique ? Cette question est à l'origine d'un débat qui dure depuis l'invention du médium (1839). S'intéresser à des photographes qui explorent les intersections entre peinture et photographie, tel-le-s que, par exemple, Gustav Deutsch (Autriche, 1952), Hendrik Kerstens (Pays-Bas, 1956), Laura Letinsky (Canada, 1962), Erik Madigan Heck (USA, 1983) ou encore Yasumasa Morimura (Japon, 1951).

S'intéresser aux différents genres photographiques, tels que, par exemple, le portrait, le paysage, la nature morte, la photographie de rue, la photographie animalière, la photographie culinaire. Utiliser la fonction « recherche d'artistes » sur le site Internet du Festival Images : <https://www.images.ch/archives>

Un peu de créativité

Chercher des expressions ou mots qu'il n'est pas possible de traduire littéralement en langue française (Cf. annexes bibliographiques). À l'aide de techniques multiples (dessin, collage, peinture, photographie, manipulation numérique...), en proposer une représentation visuelle. Par exemple, le mot japonais *komorebi* désigne « un moment poétique où les rayons du soleil passent à travers les branches d'un arbre ». Toujours en japonais, *Natsukashii* peut se traduire par une « nostalgie heureuse »

Utiliser la technique du collage pour mélanger les genres picturaux. Par exemple, découper uniquement des portraits dans des magazines et composer avec ceux-ci un paysage, découper des paysages et composer un portrait ou encore utiliser des parties de corps pour composer une nature morte.

WOMAN GO NO'GREE

Pendant la période de colonialisme européen, les catégories de genre ont été petit à petit institutionnalisées dans différentes cultures africaines. Dans son livre expressément publié à l'occasion du Festival Images Vevey, l'artiste espagnole Gloria Oyarzabal se penche sur un groupe ethnique particulier – les Yorubas – pour constater qu'il existe des preuves religieuses et linguistiques concrètes démontrant que leur société n'est à priori pas sexuée : avant la colonisation, les pratiques sociales étaient ordonnées en fonction de la lignée et de l'âge. Son livre présente une combinaison captivante de ses propres images et de documents d'archives, ainsi qu'un essai fondé sur ses recherches. Le projet questionne la manière d'appliquer des notions de genre et de féminisme occidentaux, soi-disant universels, à des cultures dont les traditions et les fonctionnements sont fondamentalement différents.

Une scénographie originale de Images Vevey et de l'artiste.

PISTES DE PROLONGEMENT

Un peu de créativité

Organiser un atelier de portraits photographiques. En ayant recours à des déguisements et accessoires, prendre une première pose devant l'objectif d'un.e camarade en faisant semblant d'être une autre personne, une deuxième en faisant semblant d'être soi-même et une troisième en étant soi-même.

Un peu de philosophie

En partant de cette citation du philosophe Roland Barthes : « La Photographie ne dit pas (forcément) *ce qui n'est plus*, mais seulement et à coup sûr, *ce qui a été*. »⁴, réfléchir à l'utilité de la photographie en tant qu'archive et aborder les différences entre une image « prise sur le vif » et une « pose » dans leurs notions de véracité.

Un peu de littérature

Lire *Reine Pokou, concerto pour un sacrifice* (2005), un roman de l'auteure Ivoirienne Véronique Tadjo. Abla Pokou était une reine africaine qui, vers 1770, mena le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d'Ivoire. La légende raconte qu'elle aurait sacrifié son fils unique pour traverser une rivière. Aborder la notion de pouvoir et de domination au sein d'une société et débattre des hiérarchies possibles en fonction du genre, de la classe, de la lignée ou encore de l'âge. Aborder la question de l'eurocentrisme

⁴ BARTHES Roland, *La chambre claire. Note sur la photographie*, Paris: Gallimard, 1981, p.130

2012.06.27 | 09:16:42

2012.07.10 | 09:21:20

42ND AND VANDERBILT

Pour sa série *42nd and Vanderbilt* le protocole de prise de vue est toujours identique : même lieu, même heure, mais un autre jour. C'est à un croisement très fréquenté de New York que Peter Funch a braqué son objectif sur des inconnu-e-s entre 8h30 et 9h30 du matin. Formé au photojournalisme, sa pratique relève autant de l'observation sociologique qu'elle emprunte au langage cinématographique. Traquant les habitudes des personnes qu'il repère à plusieurs reprises pendant neuf ans, le photographe illustre le caractère répétitif d'une existence minütée et routinière. Chaque cliché porte la date et l'heure de la prise de vue, confrontant les portraits d'un même individu pris à des jours différents. La série est présentée en face de la gare de Vevey, près d'un carrefour qui s'anime matin et soir, selon le rythme *méto, boulot, dodo* des pendulaires.

Une scénographie originale de Images Vevey et de l'artiste.

PISTES DE PROLONGEMENT

Un peu d'histoire de la photographie

S'intéresser à l'histoire de la photographie de rue – ou *street photography* en anglais – et à son évolution à travers le temps. S'intéresser à des photographes de rue, telle-s que, par exemple, Dora Maar (France, 1907), Vivian Meier (USA, 1926), Garry Winogrand (USA, 1928), Daido Moriyama (Japon, 1938), Bruce Gilden (USA, 1946), Jamel Shabazz (USA, 1960), Siegfried Hansen (Allemagne, 1961) ou encore Jesse Marlow (Australie, 1978).

Un peu de créativité

Photographier un même élément du paysage urbain sur le chemin de l'école (par exemple un banc public) tous les jours pendant deux semaines. Réfléchir à une manière originale de présenter ce travail. Comparer les résultats en classe.

Un peu d'introspection

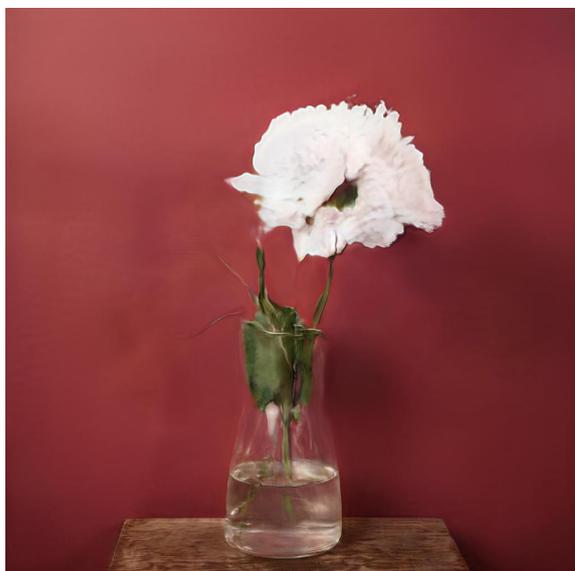
Amorcer une discussion autour du droit à l'image. Réfléchir au statut de l'artiste et à sa démarche. Aurions-nous envie d'être photographié-e-s, à notre insu, dans la rue par un-e inconnu-e pour finir exposé-e-s dans un festival de photographie ? Élargir le débat autour de la question de la vidéosurveillance en se penchant, par exemple, sur le cas de la reconnaissance faciale en Chine.

Pour aller un peu plus loin au Festival Images

Medhi Benkler & Emilien Colin No 47

Jeff Mermelstein No 30

Matt Stuart No 39

BEGGAR'S HONEY – CHAPTER I: LATENT BLOOM

Publicités ciblées, suggestions sur YouTube, résultats de moteurs de recherches personnalisés, les algorithmes utilisés pour analyser les données personnelles sont de plus en plus précis et surprennent par leur capacité d'anticipation. Les processus algorithmiques sont dynamiques, ils s'adaptent en fonction du comportement des utilisateur·trice·s. À bien des égards, leurs compétences évolutives s'apparentent à celles d'organismes vivants. Fasciné par le caractère organique de l'intelligence artificielle, Jack Latham réalise le premier chapitre de son projet *Beggar's Honey* au printemps 2020. Intitulé *Latent Bloom*, il illustre la transformation des algorithmes au travers d'images de fleurs achetées ou récoltées pendant la période de confinement. Avec ses créations florales virtuelles, évanescences et imparfaites, Latham actualise l'émoi familier de ces témoins universels d'amour et d'affection.

Son projet *Beggar's Honey* est distingué par la Mention Reportage Heidi.news du Grand Prix Images Vevey 2019/2020, présidé par Dayanita Singh.

Une scénographie originale de Images Vevey et de l'artiste.

Une production de Images Vevey avec le soutien de Heidi.news et de la Stanley Thomas Stiftung.

PISTES DE PROLONGEMENT

Un peu de philosophie

En 1927, le peintre, photographe et théoricien Laszlo Moholy-Nagy affirmait dans son livre *Peinture, Photographie, Film et autres écrits sur la photographie* que «l'analphabète du futur ne sera pas l'illettré, mais l'ignorant en matière de photographie.» Qu'en est-il en 2020? Qui sont les analphabètes? Sont-ils les ignorant·e·s en matière d'informatique et de programmation?

Un peu d'introspection

Regarder la mini-série *Dopamine d'Arte* (<https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/>) pour mieux comprendre et se sensibiliser à l'une des multiples fonctions des algorithmes à l'ère des réseaux sociaux: nous rendre accro!

Un peu de télévision

Possibilité de regarder l'un des épisodes de la série *Black Mirror* suivants traitant des algorithmes et de l'intelligence artificielle:
Hang the DJ, épisode 4 de la saison 4
Be right back, épisode 1 de la saison 2

ESCAPE FROM PARADISE

Diplômé en photographie au CEPV/Centre d'enseignement professionnel de Vevey et à l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne, Benoît Jeannet obtient également un master en arts visuels à la HEAD/Haute école d'art et de design de Genève. Dans le studio de l'artiste, les îles du Pacifique devient un laboratoire d'observation à distance. L'installation *Escape from Paradise* présente les résultats d'une recherche visuelle sur la perception populaire et occidentale du concept d'exotisme. La chemise hawaïenne, les plantations d'ananas et les essais de la bombe atomique dans l'atoll de Bikini ont, entre autres, façonné notre perception mentale de Hawaï et des îles alentour. Transformés par Jeannet en objets photographiques sculpturaux, ces éléments de l'imagerie populaire fonctionnent comme des outils de propagande édulcorés ouverts à des interprétations aussi contradictoires que multiples.

Avec son projet *Escape from Paradise*, Benoît Jeannet reçoit la Mention Lumière Broncolor du Grand Prix Images Vevey 2019/2020, présidé par Dayanita Singh.

Une scénographie originale d'Images Vevey et de l'artiste.

PISTES DE PROLONGEMENT

Un peu d'histoire

Écouter le podcast du géographe Jean-François Staszak à propos de l'exotisme et de l'imaginaire géographique véhiculé par la photographie depuis le 19ème siècle sur le site avisdexpert.ch.
<http://avisdexpert.ch/videos/view/4826>

Un peu de créativité

Choisir des symboles et images qui évoquent un pays ou une région donnée. En ayant recours au dessin et/ou au collage, imaginer un vêtement – ou même une collection – en s'inspirant et utilisant ces symboles et images.

Un peu d'introspection

Réfléchir à des régions qui, comme Hawaï, sont à la fois connues pour des aspects très positifs et très négatifs. Analyser des magazines de voyages et recomposer des textes publicitaires en ajoutant les aspects négatifs d'une région. Par exemple: « Bienvenue à Hawaï, là où l'on bronze au nucléaire ».

Pour aller un peu plus loin au Festival Images

Edoardo Dellile & Giulia Piermartini No 09

Penelope Umbrico No 42

MELTING MEMORIES

L'installation multimédia *Melting Memories* ouvre de nouvelles perspectives de représentation à la croisée de l'art contemporain et des technologies de pointe. En collaborant étroitement avec Neuroscape, le laboratoire de neurosciences de l'université de Californie à San Francisco, Refik Anadol parvient à donner une forme visuelle aux souvenirs. En développant des algorithmes à partir des informations fournies par des électroencéphalogrammes, l'artiste traduit les données techniques de cet examen neurologique en représentation multidimensionnelles en mouvement. Anadol, qui s'intéresse à l'étude transversale de la mémoire, invente ainsi une technologie qui permet au public de faire l'expérience d'une interprétation esthétique de l'activité électrique générée par le cerveau humain.

Une scénographie originale de l'artiste et de Images Vevey.

Durée : 12 min

Design et production : Refik Anadol Studio
Refik Anadol, Nicholas Boss, Efsun Erkilic, Kian Khiaban, Pelin Kivrak, Steffan Klaue, Ho Man Leung, Kyle McLean, Raman K. Mustafa, Toby Heinemann

Design sonore : Kerim Karaoglu

Développement du logiciel : Kyle McLean / Steffan Klaue

Expertise scientifique : UCSF / membres du laboratoire Neuroscape, Adam Gazzaley, M.D., PH.D.

PISTES DE PROLONGEMENT

Un peu de philosophie

Amorcer un débat autour de la citation de l'écrivain et spécialiste de la science-fiction Pierre Versins : « Tout ce qu'on rêve est fiction et tout ce qu'on accomplit est science, toute l'histoire de l'humanité n'est rien d'autre que de la science-fiction. »⁵ ; et de la citation de l'écrivain Terry Pratchett : « Nous vivons dans la science-fiction, mais ne le réalisons pas. »⁶ Qu'est-ce que la science-fiction et où se situent les frontières entre la science-fiction et notre réalité ?

Un peu de télévision

Possibilité de regarder l'un des épisodes de la série *Black Mirror* suivants traitant de la question du souvenir :
The Entire History of You, épisode 3 de la saison 1

⁵ VERSINS Pierre, *Encyclopédie de l'Utopie, des Voyages extraordinaires et de la Science-Fiction*, Lausanne : L'Âge d'Homme, 1972.

⁶ Terry Pratchett, interview pour la BBC, 2009.

UNCANNY MIRROR

Entre fascination et hantise, réalité et utopie, l'intelligence artificielle enflamme l'imagination et pilote notre quotidien. Cette technologie est au cœur de l'installation interactive *Uncanny Mirror* de Mario Klingemann qui reflète la manière dont un ordinateur nous perçoit. Composé d'un écran doté d'une caméra, le dispositif agit comme un étrange miroir. À chaque fois qu'un-e spectateur-ric se présente à elle, la machine produit un nouveau portrait en mouvement. Sa particularité est de capter les marqueurs biométriques d'un visage qui sont comparées avec les informations stockées dans sa mémoire. Ces informations sont ensuite utilisées pour générer un portrait composite uniquement à partir des données des personnes enregistrées précédemment. Aussi imprévisible que poétique, le miroir en version augmentée de Klingemann rappelle le magnétisme universel de cet objet, reflet d'une société obnubilée par son apparence.

Une scénographie originale de Images Vevey et de l'artiste.

PISTES DE PROLONGEMENT

Un peu de créativité

Photographier le visage de chaque élève, puis distribuer un exemplaire photocopié de chaque portrait à toute la classe. Recomposer individuellement un portrait hybride en utilisant des parties du visage de chacun-e. Comparer les résultats. Possibilité de scanner les résultats et de les retravailler avec un logiciel de traitement d'image dans le but d'obtenir un portrait hybride le plus vraisemblable possible.

Un peu de cinéma

Regarder l'un des films suivant traitant de la question de l'Intelligence artificielle :

A.I Artificial Intelligence, Steven Spielberg, 2001

Blade Runner, Ridley Scott, 1982

Chappie, Neill Blomkamp, 2015

Ex Machina, Alex Garland, 2015

Ghost In The Shell, Mamoru Oshii, 1995

Her, Spike Jonze, 2013

Westworld, Michael Crichton, 1973

BIBLIOGRAPHIE

JUNO CALYPSO

Sur Juno Calypso

<https://www.junocalypso.com/>

<https://www.instagram.com/junocalypso/?hl=fr>

<http://www.elysee.ch/expositions-et-evenements/videos/juno-calypso/>

<https://www.bewaremag.com/tristesse-beaute-juno-calypso/>

Sur Claude Cahun

VICENTE ALIAGA Juan & LEPELIER François, *Claude Cahun*, Paris: Hazan, 2011

<https://awarewomenartists.com/artiste/claude-cahun/>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Nos-musees/Valorisation-des-collections/Les-femmes-artistes-sortent-de-leur-reserve/Icones/Cahun-Claude>

Sur Cindy Sherman

MOORHOUSE Paul, *Cindy Sherman*, Berlin: Phaidon, 2014.

RESPINI Eva, *Cindy Sherman*, Paris: Hazan; New York: The Museum of Modern Art, 2012.

<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1154>

Sur Zanele Muholi

<https://awarewomenartists.com/magazine/zanele-muholi-portrait-dune-lionne-noire/>

<https://art21.org/artist/zanele-muholi/>

Sur Kourtney Roy

<http://www.kourtneyroy.com/>

<https://www.instagram.com/kourtneyroy/?hl=fr>

<https://www.images.ch/archives/artiste/kourtney-roy/>

Sur Amalia Ulman

<https://amaliaulman.eu/>

<https://www.lofficiel.com/art/amalia-ulman>

<https://www.foldmagazine.com/amalia-ulman>

Sur la photographie

BARTHES Roland, *La chambre claire. Note sur la Photographie*, Paris: Gallimard, 1981.

MORA Gilles, *Denis Roche. Photolalies, 1964-2010*, Paris: Hazan, 2015.

JULIAN CHARRIÈRE & JULIUS VON BISMARCK

Sur Julian Charrière

<http://julian-charriere.net/>

<https://www.instagram.com/julian.charriere/?hl=fr>

Sur Julius Von Bismarck

<http://juliusvonbismarck.com/>

<https://www.instagram.com/juliusvonbismarck/?hl=fr>

Sur les fake news

<https://www.getbadnews.com/#intro>

Sur les médias

MCLUHAN Marshall, *La galaxie Gutenberg: la genèse de l'homme typographique*, Paris: CNRS, 2017.

MCLUHAN Marshall et FIORE Quentin, *The medium is the message. An inventory of effects*, Berkeley: Gingko Press, 2001.

ALINA FRIESKE

Sur Alina Frieske

<https://alinafrieske.com/>

<https://www.instagram.com/almafrie/?hl=fr>

Sur les mots qui n'existent pas en français

<https://www.vousnousils.fr/2015/12/21/ces-mots-originaux-qui-nexistent-pas-en-francais-580717>

<https://www.images.ch/2020/fr/festival-images/le-festival/a-propos/>

Sur la peinture et la photographie

CHALUMEAU Jean-Luc, *Peinture et photographie: pop-art, figuration narrative, hyperréalisme, nouveaux pop*, Paris: Chêne, 2007.

DE FONT-RÉAULX Dominique, *Peinture et photographie: les enjeux d'une rencontre, 1839-1914*, Paris: Flammarion, 2020.

GLORIA OYARZABAL

Sur Gloria Oyarzabal

<https://gloriaoyarzabal.com/>

https://www.instagram.com/gloria_oyarzabal/?hl=fr

<https://aperture.org/blog/2020-portfolio-prize-gloria-oyarzabal/>

Sur la photographie

BARTHES Roland, *La chambre claire. Note sur la Photographie*, Paris: Gallimard, 1981.

Sur la Reine Pokou

TADJO Véronique, *Reine Pokou. Concerto pour un sacrifice*, Arles: Actes Sud, 2005.

PETER FUNCH

Sur Peter Funch

<https://www.peterfunch.com/>

<https://www.instagram.com/peterfunch/?hl=fr>

<https://www.scandinaviastandard.com/artist-spotlight-danish-photographer-peter-funch/>

Sur la photographie de rue

HIGGINS Jackie, *Atlas mondial de la photographie de rue*, Paris: Pyramid, 2015.

SCHNAKENBERG Sabine, *Street life photography: street photography aus sieben Jahrzehnten = seven decades of street photography*, Berlin: KEHRER Heidelberg, 2018.

WEBB Alex, *On street photography and poetic image*, New York: Aperture, 2014.

Sur le droit à l'image

<https://www.letemps.ch/culture/droit-limage-suisse>

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/Internet_und_Computer/publication-de-photographies.html

<https://www.skppsc.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/droitmonimage.pdf>

JACK LATHAM

Sur Jack Latham

<https://www.jacklatham.com/>

<https://www.instagram.com/jacklatham/?hl=fr>

Sur la photographie

MOHOLY-NAGY László, *Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie*, Nîmes: J. Chambon, 1997.

Sur les algorithmes et les réseaux sociaux

<https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/>

BENOÎT JEANNET

Sur Benoît Jeannet

<https://www.benoitjeannet.ch/>

<https://www.instagram.com/benoitjeannet/?hl=fr>

<https://www.youtube.com/watch?v=fURJJH9mj6E>

Sur l'exotisme

<http://avisdexpert.ch/videos/view/4826>

REFIKANADOL

Sur Refik Anadol

<http://refikanadol.com/>

<https://www.instagram.com/refikanadol/?hl=fr>

<https://www.youtube.com/watch?v=l-EIVIHvHRM>

https://www.youtube.com/watch?v=TdI1zER_K18

Sur la science-fiction

ATALLAH Marc, *L'art de la science-fiction*, Yverdon-les-Bains: Maison d'Ailleurs: 2016.

VERSINS Pierre, *Encyclopédie de l'Utopie, des Voyages extraordinaires et de la Science-Fiction*, Lausanne: L'Âge d'Homme, 1972.

Sur la mémoire

VEYRIERAS Jean-Baptiste, « Mémoire. On a découvert les molécules des souvenirs », in: *Science & Vie*, n°1212, septembre 2018, pp. 60-75.

MARIO KLINGEMANN

Sur Marion Klingemann

<http://quasimondo.com/>

<https://www.instagram.com/quasimondo/?hl=fr>

<https://www.arte.tv/fr/videos/088621-007-A/mario-klingemann-et-si-les-machines-remplaceraient-les-artistes-tracks/>

<https://vimeo.com/336559940>

Sur l'Uncanny Valley

WEINSTOCK Jeffrey Andrew, *A monster theory reader*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2020.

<https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/13/robots-human-uncanny-valley>

https://www.youtube.com/watch?v=eWcLV_0v4ak