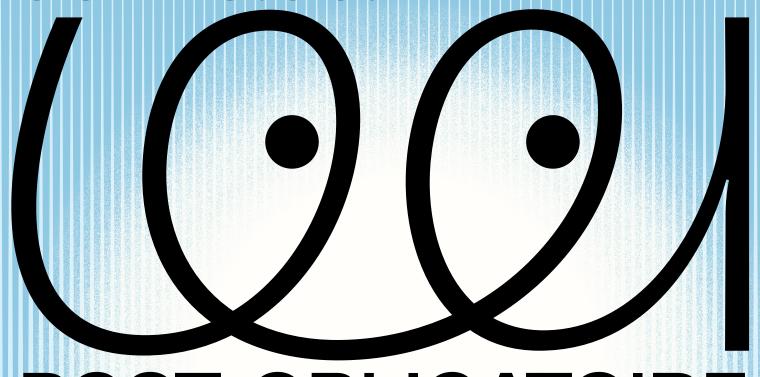
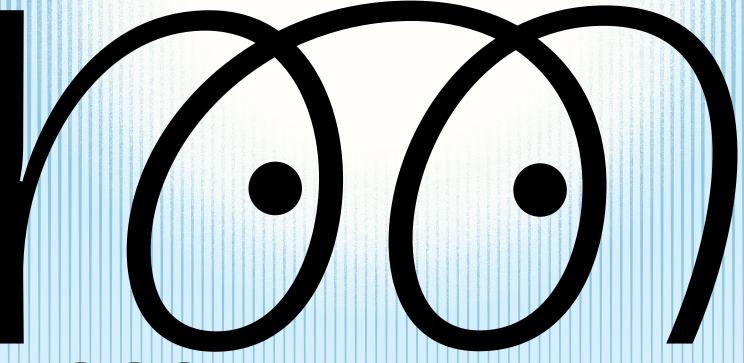
irooonages VEVEY 03-25.09.22 Biennale des arts visuels

POST-OBLIGATOIRE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

2022

TABLE DES MOATIÈRES

_	Informations pratiques	p.3
_	Le Festival Images Vevey	p.4
_	Le thème de l'édition 2022	p.5
_	L'édition 2022	p.6
	en quelques chiffres	
_	Nouvelle formule 2022:	p.7
	une médiation à la carte	
_	Parcours post-obligatoire	p.8
_	Parcours	p.9
_	Présentation des projets	p.10

INFORMMATIONS PRATIQUES

CONTACT Audrey Zimmerli mediation@images.ch 021 922 48 54 077 416 88 83

TARIF

Entrée libre pour toutes les expositions.

VISITES GUIDÉES ET ATELIERS EN PRÉSENCE D'UN·E MÉDIATEUR·RICE

● Visite 45 min CHF 80

● Visite 1h30 CHF 120

● Atelier 1h30 CHF 120

● Visite + atelier 1h30 CHF 120

(Cycle 1 primaire uniquement)

Sauf indication particulière, rendez-vous devant la Salle del Castillo.

INSCRIPTIONS

Pour les classes de la ville de Vevey : S'adresser à Mme Anne Giavina et à Mme Laurence Moriggi.

Pour les autres classes :
Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet du Festival.

→ https://www.images.ch/fr/festival-images/mediation-culturelle/

Prière d'annoncer les élèves à mobilité réduite lors de l'inscription de la classe.

HORAIRES

- Du 3 au 25 septembre.
- De 8h à 19h pour les visites et ateliers en présence d'un·e médiateur·rice.
- De 11h à 19h pour les visites libres.

INFORMATIONS PRATIQUES

Festival Images Vevey Chemin du Verger 10 CP 443 1800 Vevey

SOUTIENS

LE FESTIVAL IMPAGES VEVEY

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 2022, 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 *Together. La vie ensemble*, les visiteur-euse-s peuvent y découvrir une cinquantaine de projets présentés en intérieur et en extérieur, ainsi que les travaux réalisés grâce au Grand Prix Images Vevey 2021/2022.

Monumental, interactif et participatif, le Festival Images Vevey est en soi une démarche de médiation culturelle. Pour ceux-celles qui souhaitent approfondir leurs connaissances, mais aussi enrichir leur expérience, Images Vevey met sur pied un programme de médiation culturelle à destination de différents publics et notamment des écolier-ère-s et étudiant-e-s de tout âge.

Dans la large palette des projets présentés lors de cette édition, les plus pertinents ont été sélectionnés pour une approche en classe en cohérence avec les objectifs du PER (Plan d'étude romand). Ils permettent aux élèves d'exercer leur regard, d'affuter leur sens critique, d'aborder des thématiques spécifiques et d'acquérir des méthodes d'analyse indispensables dans un monde qui communique de plus en plus par l'image.

Après avoir présenté de manière concise le Festival Images Vevey aux enseignant·e·s, 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 médiat·eur·rice formé·e par Images Vevey. Il contient également des propositions d'activités permettant de préparer la visite du Festival et/ou de la poursuivre en classe grâce à des pistes de prolongement.

LE THÈMOE DE L'ÉDITION 2022

Sous le thème *Together. La vie ensemble*, l'édition 2022 du Festival Images Vevey se veut créatrice de liens. Le temps est aux retrouvailles et à l'union! De façon ludique ou sérieuse, les expositions du Festival révèlent aux visiteur-euse-s les incidences de notre rapport aux autres et à notre environnement. L'importance et la fragilité du lien social, les joies et les peines engendrées lorsque le collectif et l'individu coexistent inspirent la création artistique!

En présentant des artistes confirmé·e·s aux côtés de jeunes talents, la programmation du Festival permet de satisfaire autant la curiosité du grand public que celle des spécialistes. Les projets proposés invitent à expérimenter l'image différemment, par des installations monumentales et des scénographies où l'adéquation entre une œuvre et son lieu de présentation est mise à l'honneur.

L'ÉDITION 2022 EN QUELQUES CHIFFRES

52

25 50 Artistes Nationalités

Projets

6	Projets primés par le Grand Prix Images Vevey
35	Expositions intérieures
15	Expositions extérieures
5	Expositions parallèles
	•
•••	
87	Staffs
20	Collaborateur·rice·s au bureau
40	Monteur-euse-s
71	Partenaires
3	Graphistes
3	Chats qui visitent régulièrement
	le bureau
897	Opercules de crème à café
	photographiés par Roger Eberhard

NOUVELLE FORMOULE 2022: UNE MODIATION À LA CARTE

Dans le cadre de l'accueil des scolaires, les éditions précédentes du Festival Images Vevey proposaient systématiquement de visiter une série d'expositions, puis de réaliser un atelier créatif selon une formule de deux fois 45 minutes.

Désormais, les enseignant·e·s du deuxième cycle primaire et de l'école secondaire ont la possibilité de choisir le type d'activité le mieux adapté à leur(s) classe(s). Une visite, un atelier... ou même les deux selon leur possibilité de venir plusieurs fois au Festival!

Cette nouvelle formule a une double ambition: permettre aux élèves de découvrir les expositions et de s'imprégner pleinement du Festival. Elle vise aussi à favoriser le dialogue entre notre équipe de médiation et le jeune public afin de partager une authentique réflexion sur ce qui constitue un festival d'arts visuels.

PARCOURS POST-OBLIGATOIRE

1h30 min

DANIEL WALLACE DECODED

EXT Galeries du Rivage, Rue Louis-Meyer 1

DIANA MORKOSIAN
SANTA BARBARA
INT Salle del Castillo,
Grande Place 1

MIMI MOOLLICA
EAST LONDON UP CLOSE
INT / Dépendance du Château de l

INT / Dépendance du Château de l'Aile, EXT Grande Place 1

DANIEL 1000 AYRIT
ONE OF YOURS
INT La Grenette,
Grande Place 29

RACHEL LOPEZ
WHAT'S ON YOUR TAXI CEILING?
EXT Place Scanavin

GOSETTE LUBONDO
IIOOAGINARY TRIP II
EXT Parc du Panorama

DEANNA DIKEMAN

LEAVING AND WAVING

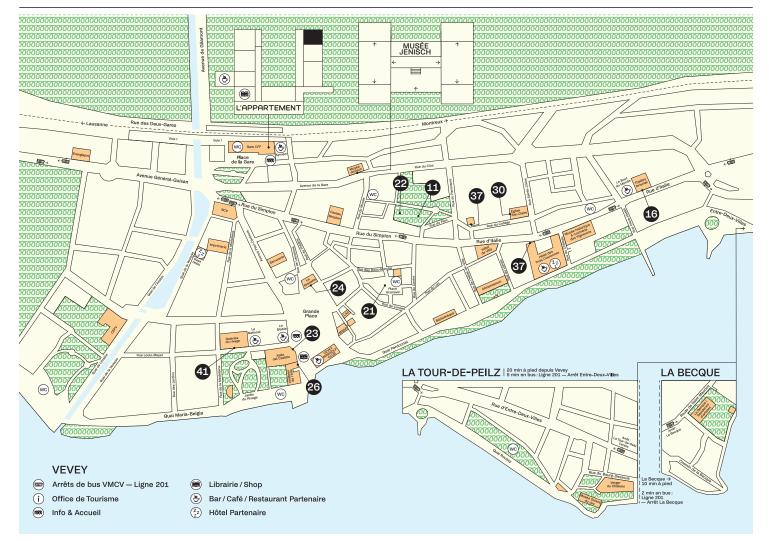
EXT Parc du Panorama

EXT

37 THOMAS STRUTH
UNCONSCIOUS COLLECTIVITY

Façade de l'ancienne prison de Vevey | La Bottelière, Rue du Panorama 4
Façade de l'Hôtel des Trois Couronnes, Rue d'Italie 49 BETTINA RHEIMS
DÉTENUES
INT Église Sainte-Claire,
Rue Sainte-Claire 1

RYOJI IKEDA
TEST PATTERN [N°14]
INT Théâtre Oriental-Vevey,
Rue d'Italie 22

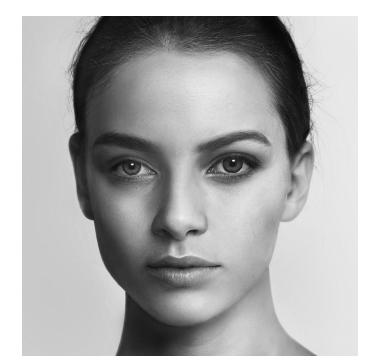
LE PARCOURS

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 acteur·rice·s et spectateur·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 un instant et de reproduire une réalité. Pour se souvenir, dénoncer, expliquer, faire connaître ou rassembler ?

Decoded

Decoded est la première série de Daniel Wallace, ancien directeur d'une société spécialisée dans les nouvelles technologies. Influencé par l'hyperréalisme, l'artiste canadien combine deux types d'images : d'un côté, des clichés de jeunes femmes qu'il réalise en studio ; de l'autre, des portraits similaires créés de toutes pièces par une intelligence artificielle qu'il a codée grâce à son activité antérieure d'entrepreneur. Wallace revisite le mythe de la sirène, dont la beauté plastique masque une sinistre réalité : elle devient, à ses yeux, une métaphore de la technologie moderne. Exposées côte à côte, les figures humaines et artificielles dégagent une « inquiétante étrangeté », cette impression qui nous fait douter si le sujet est vivant ou virtuel. Leur association brouille notre perception du réel, questionnant le rôle de l'intelligence artificielle dans un monde de plus en plus virtuel. Elaborée entre 2019 et 2020, Decoded prend la forme d'un acte de désaveu personnel et d'une critique publique, appuyée par la crédibilité professionnelle de Wallace dans le domaine. Avec cette installation oscillant entre le vrai et le faux, l'artiste met en garde face aux développements technologiques et à leur impact sur la vie en société.

SCÉNOGRAPHIE

Sous le préau d'une école primaire, les Galeries du Rivage présentent côte à côte des portraits de femmes similaires issus de la série de Daniel Wallace. Decoded nous invite à comparer les paires d'images et à deviner quelle figure est créée par une machine.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

Les portraits noir et blanc de Daniel Wallace nous présentent des femmes séduisantes. Est-ce que ces images pourraient être vues dans d'autres contextes qu'un festival d'arts visuels? La beauté des modèles est-t-elle conventionnelle? Qu'évoque ce type de portrait à la classe?

UN PEU PLUS DE RÉFLEXION

Les élèves arrivent-ils-elles à différencier les portraits créés par l'IA des photographies réalisées par Daniel Wallace en studio ? En aiguisant leur œil grâce à un générateur de portraits (www.thispersondoesnotexist.com), est-ce plus facile? Quels sont les éléments permettant la distinction?

Peut-on appliquer la théorie de la « vallée de l'étrange » (cf. Références) dans ce cas de figure ? La classe connait-elle des exemples d'utilisation de visages créés numériquement, notamment dans les médias ? Enfin, quels sont les risques potentiels liés à l'utilisation de ces technologies?

UN PEU DE CINÉMA

L'IA est une thématique très présente au cinéma et pose la question de la différence. Qu'est ce qui fait de nous des humains ? Metropolis (1927) de Fritz Lang ; Edward aux mains d'argent (1990) de Tim Burton ; Ghost in the Shell (1995) de Mamoru Oshii ; A.I. Intelligence artificielle (2001) de Steven Spielberg ; I, Robot (2004) d'Alex Proyas ; Ex Machina (2014) d'Alex Garland.

UN PEU DE LECTURE

Le Cycle des Robots d'Isaac Asimov ; Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick, lequel a inspiré le film Blade Runner.

UN PEU DE CRÉATIVITÉ

Les élèves créent des portraits composites à l'aide d'outils numériques. Il est notamment possible de piocher dans des banques d'images pour réaliser un collage numérique ou physique, d'utiliser l'outil « tampon » d'un logiciel de retouche et même de créer son propre programme génératif.

UN PEU DE PHILOSOPHIE

En 1927, le photographe Laszlo Moholy-Nagy affirmait : « l'analphabète du futur ne sera pas l'illettré, mais l'ignorant en matière de photographie. » Qu'en est-il en 2022 ? Qui sont les analphabètes? Sont-ils-elles les ignorant-e-s en matière d'informatique et de programmation?

Références

SITE DE L'ARTISTE

https://danielwallaceworkshop.com/

SUR LES STANDARDS DE BEAUTÉ FÉMININS

Beauté fatale, Mona Chollet,

Editions la Découverte, 2012

• https://www.acrimed.org/Sur-la-construction-mediatique-de-la-feminite-extrait-de-Beaute-fatale-de-Mona

FOOD, BEAUTY, MIND (EN ANGLAIS)

https://www.youtube.com/watch?v=9MGUWtTakQc

SUR L'ÉTHIQUE ET LES INTELLIGENCES ARTIFICIELLES

Podcast: Intelligence artificielle: par-delà le bien et le mal?

• https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/intelligence-artificielle-par-dela-le-bien-

et-le-mal-7087930

SUR L'ART NUMÉRIQUE De l'art « post-Internet »

https://www.zerodeux.fr/essais/de-lart-post-internet/

Le projet *Decompressed Prism* de l'artiste italien Salvatore Vitale présenté sur le nouvel espace d'exposition en ligne du Musée des Beaux-arts du Locle

• https://www.mbal.ch/orbite-offline/salvatore-vitale/

10 questions (et réponses) pour enfin tout comprendre aux NFT

• https://www.beauxarts.com/grand-format/10-questions-et-reponses-pour-enfin-tout-comprendre-aux-nft/

SUR LA THÉORIE DE LA VALLÉE DE L'ÉTRANGE

Petit détour par la vallée de l'étrange

• https://lejournal.cnrs.fr/articles/petit-detour-par-la-vallee-de-letrange#:~:text=La%20notion%20de%20%C2%AB%20vall%C3%A9e%20de,d'angoisse%20et%20de%20malaise.

SUR LE DEEPFAKE

Podcast: Deepfake: faut-il le voir pour le croire?

- https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/deepfake-faut-il-le-voir-pour-le-croire-7006257
- Les productions Star Wars récentes utilisent le deepfake pour faire jouer des versions jeunes des acteur·rice·s aujourd'hui âgé·e·s ou décédé·e·s (voir le film Rogue One ou la série Obi-Wan Kenobi).

SUR LE PORTRAIT COMPOSITE

Site internet de l'artiste Alina Frieske

• https://alinafrieske.com/

23

Santa Barbara

Premier feuilleton américain diffusé en Russie après la chute de l'URSS, Santa Barbara est suivi quotidiennement par des millions de Russes, dont la mère de Diana Markosian. En 1996, lorsqu'elle décide de quitter le père de ses enfants, sa mère passe une annonce pour rencontrer un homme qui pourrait lui faire découvrir l'Amérique. Elle choisit justement de donner suite à la proposition d'un habitant de Santa Barbara, en Californie. Aspirant au rêve américain, elle part sans hésiter s'installer aux États-Unis avec ses deux enfants. Des années plus tard, Markosian, devenue photographe, conçoit une docufiction qui raconte l'histoire de sa mère à la manière d'un soap opera. L'artiste d'origine arménienne s'entoure de l'une des scénaristes du feuilleton original, organise des castings et réalise un court-métrage avec des acteur-ice-s incarnant les personnages de ce drame familial. Lors du tournage, elle prend une série de clichés qu'elle mêle à ses propres archives pour documenter la romance idéalisée de sa mère. À l'image de la famille avec ses valises marchant sur un tapis rouge au milieu du désert, Santa Barbara est une œuvre poignante sur l'immigration et ses désillusions, sur le sacrifice maternel, mais aussi sur la limite fragile entre réalité et fiction.

SCÉNOGRAPHIE

La longue Salle del Castillo recrée à la manière d'un plateau de cinéma le drame familial vécu par Diana Markosian avec son projet Santa Barbara. En suivant le tapis rouge recouvrant le sol, comme une cérémonie des Oscars, le public est invité à revivre chaque étape du voyage de Moscou à la Californie entrepris par sa mère, en quête d'une vie meilleure, pour découvrir au final le soap opera autobiographique réalisé par l'artiste.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

La mère de Diana Markosian choisit de poursuivre le rêve américain, lequel promet à quiconque parti-e de rien de connaître la richesse à condition d'être déterminé-e. Il a bercé les immigré-e-s durant une grande partie du 20ème siècle et continue d'en motiver plus d'un-e.

Que pensent les étudiant·e·s du rêve américain et des États-Unis ? Est-ce que les différents médias américains (films, séries, contenu Internet) contribuent à façonner une image positive ou négative du pays ? Comment ? Existe-t-il à l'heure actuelle d'autres pays qui exercent un fort pouvoir d'attraction sur les étranger·ère·s ?

UN PEU DE CRÉATIVITÉ

Le storytelling est la pierre angulaire du travail de Diana Markosian. Organiser un atelier « roman-photo ». Ce médium, à mi-chemin entre la bande-dessinée et la photographie, est délicieusement désuet. À partir d'un script bref, réaliser une série de photos et reconstituer une histoire. Porter l'attention sur la dynamique des postures, le choix des cadrages, etc. Possibilité d'ajouter du texte.

UN PEU D'ÉCRITURE

Diana Markosian s'empare des codes visuels du soap opera préféré de sa mère pour raconter sa vie. Organiser un exercice d'écriture où les étudiant-e-s s'inspirent à leur tour d'une fiction qui leur tient à cœur et racontent un épisode de leur vie ou de la vie d'un-e membre de leur famille en utilisant les mêmes codes narratifs.

Références

SITE DE L'ARTISTE

https://www.dianamarkosian.com/

SUR SANTA BARBARA

Générique de la série Santa Barbara :

https://www.youtube.com/watch?v=P27xDm4Bj6Y

La parodie qu'en ont fait les Inconnus :

• https://www.youtube.com/watch?v=t1_zaPfw-Wc

SUR LE RÊVE AMÉRICAIN

Que reste-t-il du « rêve américain » ?

• https://www.unige.ch/campus/143/que-reste-t-il-du-reve-americain/

Le Rêve américain et le mythe du self-made man

 https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/le-reve-americain-et-le-mythe-du-self-mademan-2074841

SUR LE ROMAN PHOTO

• https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/roman-photo

SUR LA PERMÉABILITÉ ENTRE L'ART ET LA CULTURE POPULAIRE :

Art & Pop culture

https://www.beauxarts.com/series/art-pop-culture/

Modernisme et culture de masse dans les arts visuels

● http://problemata.org/en/articles/741

O INT

East London Up Close

Avec East London Up Close, Mimi Mollica propose une expérience immersive au cœur du célèbre quartier de l'East End à Londreas. Entre 2014 et 2019, il parcourt frénétiquement cette zone de la ville dans laquelle il réside avec sa famille depuis une vingtaine d'années. S'inscrivant dans la tradition de la photographie de rue, il traque à l'improviste les détails qui peuplent l'espace urbain. Utilisant un flash même en plein jour, le photographe sicilien exalte les couleurs et saisit en gros plan les particularités qui rendent ce quartier aussi animé que métissé. L'objectif de son appareil lui permet d'obtenir un effet de proximité bienveillantequi caractérise sa série. Les cadrages sont si serrés qu'ils restituent la façon de déambuler de Mollica, cherchant le contact et s'imprégnant de toutes ces impressions furtives. Une manucure, une glace, un bijou, un mannequin, une coiffure ou une paire de lunettes de soleil sont autant d'indices d'un mode de vie stylé et énergique. Mosaïque urbaine, cette collection de fragments évoque le rythme effréné de l'East End. Avec spontanéité, Mollica pose un regard affectueux et jouissif sur son voisinage. East London Up Close est une véritable ode à la joie de vivre et à la diversité culturelle de la capitale britannique.

SCÉNOGRAPHIE

L'exposition, à l'intérieur comme à l'extérieur, reflète le métissage, le tumulte énergique et les couleurs de l'East End londonien photographié par Mimi Mollica. L'étage supérieur offre le regard en noir et blanc d'une artiste sur une autre ville : La Haye.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

Le quartier de l'East End à Londres possède une identité culturelle bien définie et avec un dialecte local, le cockney. Qu'est-ce qui définit l'identité d'une ville ou d'un quartier (architecture, lieux culturels, différentes populations, histoire)? Les étudiant es peuvent-ils elles identifier les caractéristiques propres à leurs zones d'habitations?

UN PEU D'HISTOIRE DE LA PHOTO

Le projet East London Up Close appartient au genre très riche de la photographie de rue. Il se rattache plus précisément au portrait urbain qui vise à inclure activement les passant·e·s croisé·e·s dans la rue dans le processus de prise de vue en les faisant poser plutôt que de saisir leur image sur le vif.

Quelles sont les caractéristiques de la photographie de rue ? Une photo sur le vif est-elle plus « honnête » qu'un portrait urbain ? Faire poser un sujet est-il une manière pour lui de nous révéler quelque chose que le·la photographe aurait manqué autrement ? Un·e photographe peut-il·elle capturer une image sans avoir une intention ? Quelle semble être l'intention de Mimi Mollica?

Pour aller plus loin, étudier le travail d'autres noms de la photographie de rue comme Vivian Maier, Daido Moriyama, Jesse Marlow ou encore Jamel Shabazz.

UN PEU DE PRATIQUE

S'entrainer au hors-champ en photographiant ses camarades. Essayer de mettre en valeurs des éléments qui permettent de les identifier sans montrer leur visage.

Utiliser l'occasion d'un trajet régulier (par exemple le chemin vers une salle de classe ou le retour au domicile) pour choisir un élément à photographier avec des modalités variées.

Références

SITE DE L'ARTISTE

https://www.mimimollica.com/

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: Heidelberg Kehrer, 2018

La photo de rue

• https://www.lesnumeriques.com/photo/la-photo-de-rue-pu100979.html

Le peuple, la rue et le photographe

• https://www.museeniepce.com/index.php?/collections/enjeux-de-la-photographie/Le-peuple-la-rue-et-le-photographe

SUR LES PHOTOGRAPHES DE RUE Vivian Maier

http://www.vivianmaier.com/

Daido Moriyama

https://www.moriyamadaido.com/

Jesse Marlow

http://www.jessemarlow.com/

Jamel Shabazz

http://www.jamelshabazz.com/

1985

⊙ INT

One of Yours

Toutes les formes du populisme partagent une promesse similaire: rendre la parole et le pouvoir au peuple. Avec One of Yours, Daniel Mayrit s'intéresse à la montée des nationalismes en Occident. Pour son projet, il s'est glissé dans la peau d'un politicien en campagne. Le photographe espagnol relève ce que l'imagerie et le style discursif des figures politiques telles que Donald Trump, Bernie Sanders, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ont en commun. En matière de communication visuelle, les extrêmes se rejoignent ; à gauche comme à droite, les méthodes se ressemblent. Mayrit analyse et met en scène théâtralement leurs façons de convaincre l'électorat. Il détourne pour les besoins de son propre personnage les codes visuels, les slogans, les stratégies de communication et les gestuelles employés par les démagogues. Dans son installation et dans la publication qui l'accompagne, l'artiste révèle systématiquement les différents ingrédients du populisme, comme la construction stéréotypée du « peuple » ou la figure messianique du leader. En créant à Vevey une réplique de son bureau de campagne - à l'aide d'affiches, de vidéos et d'images trafiquées - Mayrit met en garde contre les manipulations des masses, qui menacent l'équilibre du vivre ensemble.

SCÉNOGRAPHIE

L'installation *One of Yours* de Daniel Mayrit prend la forme d'un bureau de campagne électorale situé au cœur de la Grenette, sur la Place du Marché, là où, depuis des décennies, les partis politiques de Vevey tiennent leurs stands lors de votations et présentent leurs candidat·e·s auprès de la population.

Pistes de prolongement

UN PEU D'OBSERVATION

Les présidents français disposent tous d'une aura « d'hommes forts » inhérente à leur position de chefs d'état. En analysant les différents portraits présidentiels (https://bit.ly/3JL qAIC), réfléchir aux caractéristiques communes (cadrage, éclairage, expression faciale, accessoires) et à leur symbolique. Quels portraits sont réussis ou ratés ? Que disent-ils sur le président et sur sa politique ? L'exercice peut être également fait avec les photographies officielles du Conseil fédéral suisse (https://bit.ly/3bPJXnp).

UN PEU DE RÉFLEXION

Les artistes peuvent être politiques. Certain-e-s d'entre eux-elles affichent clairement leur militantisme comme Daniel Mayrit: Laia Abril, Emeric Lhuisset, Barbara Kruger ou encore Hank Willis Thomas. D'autres mettent leur technique au service du pouvoir en place: Leni Riefenstahl ou Alfred T. Palmer.

Que pensent les étudiant-e-s des rapports entre les artistes et la politique ? En analysant les différents exemples donnés ci-dessus, réfléchir aux façons d'aborder la politique par le biais de l'art. Lesquelles sont efficaces ? Quelles sont les intentions des artistes ?

UN PEU DE CRÉATIVITÉ

Pour son projet, Daniel Mayrit a étudié de près les leaders populistes. Il a même établi une typologie des thèmes classiques qu'ils utilisent en photographie (https://www.danielmayrit. com/gallery).

En adoptant une attitude similaire, réfléchir à des personnages archétypaux (fictionnels ou non) et créer un récit ou une série de photographies.

Réaliser une parodie d'affiche politique et / ou de propagande sur papier, par ordinateur ou en gravure. Réfléchir au message, au texte et au visuel (de nombreux exemples d'affiches sont disponibles ici : https://bit.ly/3BY7WeF).

Rédiger un slogan court et percutant à partir de son propre prénom et/ou nom.

UN PEU DE CINÉMA

Quelques films (américains) sur le jeu électoral et le développement du marketing politique : *Votez McKay (The Candidate)*, Michael Ritchie, 1972 ; *Tanner for President (Tanner'88)*, Robert Altman, 1988 ; *Des hommes d'influence* (Wag the Dog), Barry Levinson, 1997.

Références

SITE DE L'ARTISTE

• https://www.danielmayrit.com

SUR LA PHOTOGRAPHIE ET LA POLITIQUE

Podcast : Les coulisses de la photographie politique

• https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-instant-m/l-instant-m-du-jeudi-17-mars-2022-5882360

La « gueule » de l'emploi

• https://books.openedition.org/editionscnrs/15932

La photographie, arme de propagande ou de dénonciation?
• https://revuehemispheres.ch/photographie-arme-propagande-ou-denonciation/

SUR L'ART ET LE POUVOIR

• https://www.musee-orsay.fr/sites/default/files/2020-12/fiche_visite_art_et_pouvoir.pdf

SUR LES ARTISTES ET LA POLITIQUE

Laia Abril

https://www.laiaabril.com/

Barbara Kruger

• http://www.barbarakruger.com/

Emeric Lhuisset

http://www.emericIhuisset.com/

Hank Willis Thomas

https://www.hankwillisthomas.com/

Alfred T. Palmer

• https://ojs.parisnanterre.fr/index.php/latelier/article/view/497/html

Leni Riefenstahl

• https://www.dhm.de/lemo/biografie/leni-riefenstahl

What's on Your Taxi's Ceiling?

Journaliste au quotidien indien Hindustan Times, Rachel Lopez s'intéresse à la culture et à l'histoire de Mumbai. Pour les besoins de son travail, elle sillonne régulièrement la métropole indienne en taxi. En 2017, lors d'un trajet dans un « kaali peeli » - désignant le noir et jaune caractéristiques des taxis de Mumbai - elle remarque son plafond entièrement décoré. À chacun de ses déplacements, Lopez commence à photographier systématiquement ce revêtement intérieur à l'aide de son téléphone. Sous forme de selfies, la journaliste réalise plus de 500 clichés de ces décors très variés et les publie sur Instagram. Compositions florales, ensembles de fruits, motifs géométriques : autant d'impressions éclectiques qui tapissent plus de la moitié des taxis de la ville. Placés par les chauffeur euse s, ces plastiques illustrés servent à faciliter l'entretien intérieur de leur véhicule. Ces images teintées d'humour révèlent un univers artistique à la fois kitsch et secret. Véritable inventaire, What's on Your Taxi's Ceiling? offre une vision insolite de la culture urbaine indienne. Une façon pour Lopez de montrer qu'il suffit parfois de lever les yeux pour redécouvrir notre environnement et les surprises qu'il recèle.

SCÉNOGRAPHIE

Situés sur la place Scanavin, les panneaux d'affichage présentent la multitude de décors intérieurs des taxis photographiés par Rachel Lopez, et transposent toute l'énergie de Mumbai et sa culture métissée dans le centre de Vevey.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

Le projet de la journaliste Rachel Lopez n'avait à l'origine aucune prétention artistique. Publiée sur Instagram, la série est un hommage ludique à l'originalité de certains détails de la ville de Mumbai.

Quelles sont les qualités formelles et d'intention qui ont permis au projet d'être exposé dans un festival d'arts visuels? Quels rôles ont aujourd'hui les réseaux sociaux dans la carrière des artistes? Peut-on faire une carrière artistique uniquement sur les réseaux? Les étudiant es ont-ils elles eu recours à ces plateformes pour leurs projets personnels? Connaissent-ils elles des artistes établi es qui ont « démarré » sur les réseaux sociaux?

Le selfie s'inscrit dans la longue tradition picturale de l'autoportrait. Peut-on considérer le selfie comme un art ? Faites-vous des selfies ? Pourquoi ?

L'autoportrait est-il nécessairement autocentré ? Pour aller plus loin, étudier les travaux des artistes Olivier Blanckart, Kourtney Roy, Cindy Sherman ou encore Pachi Santiago.

UN PEU DE CRÉATIVITÉ

Parler de sa ville en recourant à des formats d'image typiquement utilisés sur internet et sur les réseaux sociaux (selfies, gifs, memes, courtes vidéos). Créer des selfies et autoportraits humoristiques. Rachel Lopez utilise par exemple un angle de prise de vue qui ajoute un aspect amusant à ses clichés.

Références

● PAGE INSTAGRAM DE L'ARTISTE https://www.instagram.com/thegreaterbombay/

SUR L'ART ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram, impact du réseau social sur l'art

• https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/instagram-lart/

Art et réseaux sociaux

• https://calenda.org/943530

Les réseaux sociaux dans l'art contemporain

https://blog.artsper.com/fr/artstyle/les-reseaux-sociaux-dans-lart-contemporain/

Sur Instagram, la visibilité des artistes reste soumise aux algorithmes

 https://www.konbini.com/arts/sur-instagram-la-visibilite-desartistes-reste-soumise-aux-algorithmes/

SUR LES SELFIES

Culture of the selfie - self-representation in contemporary visual culture (en anglais)

https://pure.hva.nl/ws/files/4049288/CultureOfTheSelfie.pdf

SUR LES ARTISTES ET L'AUTOPORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE Olivier Blanckart

https://www.images.ch/archives/artiste/olivier-blanckart/

Kourtney Roy

http://www.kourtneyroy.com/

Cindy Sherman

• http://www.cindysherman.com/

Pachi Santiago

http://www.pachisantiago.com/

Imaginary Trip II

Figure montante de la photographie africaine, Gosette Lubondo propose une réflexion sur la mémoire des lieux et de ses occupant·e·s. L'artiste congolaise élabore l'idée du « voyage imaginaire » en visitant des espaces à l'abandon qu'elle habite grâce à d'habiles mises en scène. Pour Imaginary Trip II, second volet d'une série initiée en 2016, elle explore une ancienne école de village en République démocratique du Congo. Édifiée en 1936 par des missionnaires chrétiens, cette école réunissait près de 500 élèves issu e s de régions rurales. Tombé en désuétude dans les années 1970, à la suite de la politique nationale visant à supprimer tout signe de la colonisation belge, l'établissement prestigieux a marqué les habitant e s de la province sur plusieurs générations. Lubondo rejoue des scènes évoquant le passé du lieu : elle hante les salles aux côtés d'élèves en uniforme, comme des fantômes. En réalisant une série de clichés qu'elle superpose ensuite en postproduction, elle crée une nouvelle image où les personnages s'effacent. Avec ces tableaux imbriquant passé et présent, Lubondo nous invite à voyager dans le temps. Imaginary Trip II est une œuvre intrigante qui interroge l'héritage colonial de la société contemporaine.

SCÉNOGRAPHIE

Au sein du Parc du Panorama, les saynètes reconstituées dans une école abandonnée de l'ancien Congo belge par Gosette Lubondo dans sa série *Imaginary Trip II* dialoguent avec le Collège du Clos, une école primaire de Vevey située à proximité.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

La photographie s'est imposée comme garante de la mémoire collective. Les fonds de photographie d'archive conservés à travers le monde sont autant de témoins du passé. De manière plus personnelle, nous sommes nombreux·ses à posséder des photographies familiales qui entretiennent le souvenir de nos ancêtres. Enfin, de nombreux projets présentés cette année au Festival Images évoquent la notion de mémoire (⑤ Bertschi; ⑥ Brenner; ⑥ Brunner; ⑥ Cablat; ⑥ Hovers; ⑳ Kganye; ⑳ Markosian; ⑧ Samoylova; ⑧ Suter; ⑳ Von Manen; ⑥ Zari).

Comment aborder la notion de mémoire, collective ou personnelle ? Comment Gosette Lubondo choisit-elle de traiter le sujet ? Est-il nécessaire d'utiliser des images d'archives pour que cela soit pertinent ? La mise en scène et la fiction sont-ils nécessairement néfastes au travail de mémoire ? Ne devons-nous nous baser que sur une approche purement documentaire ? Le documentaire est-il vraiment objectif ? De nombreux-ses artistes originaires d'espaces anciennement colonisés utilisent également l'art pour aborder la question post-coloniale : Hulleah J. Tsinhnahjinnie, Malala Andrialavidrazana, Pushpamala N, Sara Blokland. Observer les différentes propositions.

UN PEU DE CINÉMA

Visionner les films *Lumumba* de Raoul Peck (2000) et *Mobutu, roi du Zaïre* de Thierry Michel (1999)

UN PEU DE CRÉATIVITÉ

Gosette Lubondo utilise la technique de la double exposition numérique. Réaliser une image en utilisant la surimpression et évoquer plusieurs temporalités dans un même endroit. Ce procédé peut-être facilement imité.

Références

SITE DE LA GALERIE DE GOSETTE LUBONDO

• https://galerie-angalia.com/fr/artistes-visuels-du-congokinshasa/gosette-lubondo/

SUR LA DÉCOLONISATION

● SINGARAVELOU Pierre, Décolonisations, Paris : Seuil, 2020

Podcast : La question épineuse de la restitution du patrimoine africain français

• https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-art-estla-matiere/la-question-epineuse-de-la-restitution-du-patrimoine-africain-français-2747972

Réécrire les mémoires et dénoncer l'histoire : l'art postcolonial

• https://awarewomenartists.com/decouvrir/reecrire-les-memoires-et-denoncer-lhistoire-lart-postcolonial/

Repositionner la photographie:

Quand le postcolonial devient personnel

• https://criticalurbanisms.philhist.unibas.ch/publications/repositionner-la-photographie-quand-le-postcolonial-devient-personnel/CARNETS-DU-BAL-7-M-L-ALLAIN-BONILLA-oct.2016.pdf

SUR LA MÉMOIRE ET LA PHOTOGRAPHIE

La mémoire et la photographie

https://journals.openedition.org/marges/826

Mémoire des gens, des lieux et des choses :

Quand la photo interroge l'historien

https://www.unil.ch/hist/files/live/sites/hist/files/ shared/2009-2010/Maitrise_09-10/Alpes/Granet-Abisset_2002_. pdf

La photographie, évidence du réel?

• https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/8386915-la-photographie-evidence-du-reel.html

L'image, une interprétation subjective du passé

• https://larevuedesmedias.ina.fr/limage-une-interpretation-subjective-du-passe

SUR LES ARTISTES TRAITANT DU (POST)COLONIALISME

Sara Blokland

https://sarablokland.com/

Hulleah J. Tsinhnahjinnie

https://www.hulleah.com/

Malala Andrialavidrazana

http://www.andrialavidrazana.com/

Pushpamala N

http://www.pushpamala.com/

Ð **Leaving and Waving**

Leaving and Waving est un projet personnel au long cours. En 1991, Deanna Dikeman prend une photo de ses parents au moment précis où ceux-ci lui font leur traditionnel signe d'au revoir lorsqu'elle quitte leur maison de Sioux City, après leur avoir rendu visite. Ce premier cliché est suivi d'une multitude d'autres, à l'occasion de chacune de leurs séparations. Selon un protocole devenu rituel, Dikeman photographie à chaque fois ses parents devant leur domicile, depuis sa voiture. Profondément intimes, ces images révèlent l'universalité d'un geste simple et la tendresse des routines du quotidien. Prises au fil des ans, elles rendent compte du temps qui passe. Ainsi, dès 2009, le père de la photographe américaine est absent des clichés. Sa mère continue de poser les années suivantes devant sa maison, puis devant sa résidence pour personnes âgées. Lorsque celle-ci décède en 2017, Dikeman met un terme à cette série qui aura duré 27 ans. La dernière prise de vue représente la maison familiale et son allée devenue déserte. Chronologie visuelle de moments en apparence banals, Leaving and Waving témoigne avec douceur de l'amour parental et de la fugacité de la vie.

SCÉNOGRAPHIE

Au sein du Parc du Panorama, proche d'une maison de retraite, la série Leaving and Waving est présentée sur une bande continue représentant le cycle de la vie. À l'intérieur de la structure, des aplats de couleur évoquent les vêtements portés par la mère de la photographe.

Pistes de prolongement

UN PEU D'OBSERVATION

Les séries sont très fréquentes en photographie, mais existent dans tous les domaines artistiques (on pense notamment à la cathédrale de Rouen peinte à plusieurs reprises par Claude Monet). Elle permet à la fois de se détacher du caractère unique de la prise de vue, d'instaurer une narration et de suggérer une temporalité. La série de Deanna Dikeman s'étire sur 27 ans et recèle de nombreux indices du temps qui passe.

Quels éléments apparaissant sur les images permettent de saisir la temporalité de la série ? Est-ce seulement le vieillissement des parents ou Dikeman, dans son cadrage, nous laisse à voir davantage ? La classe a-t-elle des exemples ou idées d'autres manières de documenter le passage du temps ?

UN PEU DE RÉFLEXION

Les personnes très âgées sont rarement représentées en photographie. Quelles pourraient en être les raisons? La conformité à des standards de beauté? Un tabou lié à la peur de vieillir et donc de mourir ? Pour aller plus loin, s'intéresser aux travaux des artistes suivant·e·s: Vicente Paredes, Josep Echaburu, Marna Clarke, Cathrine Ertmann.

UN PEU DE CRÉATIVITÉ

Réaliser une série de photographies d'objets périssables (nourriture, fleurs coupées) et documenter le temps qui passe en réalisant une prise de vue chaque jour.

Réaliser une chronologie de soi-même ou d'un-e proche en utilisant plusieurs photos des archives familiales (il est possible que chaque année des photos aient été prises à une réunion de famille par exemple). Réfléchir à un moyen de les présenter.

UN PEU DE CINÉMA

Visionner le film Boyhood de Richard Linklater (2014).

Références

SITE DE L'ARTISTE

https://deannadikeman.com/

SUR LE VIEILLISSEMENT ET LA MORT EN PHOTOGRAPHIE Comment montrer la mort en photographie? (Contient des images de personnes décédées)

http://www.oai13.com/focus/decryptage/comment-peut-onmontrer-la-mort-en-photographie/

La représentation du vieillissement et de la vieillesse dans la photographie artistique contemporaine : Cindy Sherman et Donigan Cumming

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/26055?locale-attribute=fr

SUR LA SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE

Qu'est-ce au'une série photo?

https://www.nicephore.ch/quest-ce-quune-serie-photo/

SUR LES ARTISTES TRAITANT DU VIEILLISSEMENT Marna Clarke

http://www.marnaclarke.com/

Josep Echaburu

https://www.josepechaburu.com/portfolio

Vicente Paredes

https://www.vicenteparedes.es/

Cathrine Ertmann

(Contient des images de personnes décédées)

https://www.cathrineertmann.dk/

Unconscious Collectivity

Thomas Struth est l'un des photographes les plus influents de sa génération. À la suite de sa série Unconscious Places qui fait l'objet d'une première exposition notable en 1987 à la Kunsthalle de Berne - le photographe allemand continue d'explorer le thème de l'inconscient collectif. Il montre comment notre environnement architectural, social, idéologique ou technologique est façonné par des dynamiques collectives implicites. Images Vevey présente Unconscious Collectivity, un parcours inédit composé de quatre photos monumentales réalisées par Struth au fil de sa carrière. Ce projet aborde justement différents domaines qui influencent nos sociétés, tels que l'architecture urbaine, la culture, les loisirs, la nature, les sciences ou encore la religion. Ainsi, la vue frontale de la cathédrale de Milan accueille les festivalier-ère-s pour célébrer le thème de cette édition ; la photo de l'un des principaux laboratoires du CERN à Genève place au centre du parcours la recherche sur l'univers ; près de l'Hôtel des Trois Couronnes, édifié en 1842, un cliché en noir et blanc nous transporte dans le New York des années 1970 ; enfin, l'image prise à Disneyland confronte l'expérience artificielle offerte par les parcs de loisirs au panorama naturel du Léman.

SCÉNOGRAPHIE

Conçu spécifiquement par Thomas Struth pour Vevey, le parcours *Unconscious Collectivity*, composé de quatre installations monumentales en extérieur, constitue le fil rouge du festival tout en présentant un aperçu de la prolifique carrière du photographe allemand.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

Thomas Struth représente dans son travail des institutions et bâtiments disposant d'une forte influence sociale, culturelle et politique. Comment l'architecture est-elle mise en œuvre pour exprimer la notion de pouvoir ? L'architecture influence-t-elle la perception d'une institution ? Pour discuter, réfléchir aux divers exemples tels que les églises, les bâtiments d'état ou culturels.

UN PEU DE PHILOSOPHIE

Dans La Critique de la faculté de juger, le philosophe prussien Emmanuel Kant affirme : « Est sublime ce qui, par cela seul qu'on peut le penser, démontre une faculté de l'âme qui dépasse toute mesure des sens. » En esthétique, la notion de sublime transcende le « beau » et est liée à un sentiment d'infini et d'inaccessibilité. Les photographies en format monumental de Thomas Struth, par leur complexité et la densité de leur composition, exprime-t-elle la notion de sublime ? Comment s'exprime-t-elle ? Quel propos sert-elle ?

UN PEU DE CRÉATIVITÉ

À la manière de la photographie West 44th Street (https: //bit.ly/3bQ4WGF), réaliser un dessin en perspective linéaire (sans couleur!). Placer un point de fuite sur la feuille et élaborer la composition à partir des lignes de fuite.

Comment rendre une impression de sublime sans les sujets ni les outils de Thomas Struth? Attribuer aux étudiant-e-s un petit objet (comme une tasse, un stylo, etc.) qu'ils-elles doivent photographier, et éventuellement retoucher, de manière à le rendre le plus imposant possible.

Références

SITE DE L'ARTISTE

https://thomas-struth.com/

SUR LES ARCHITECTURES

Thomas Struth's Technology Photographs (en anglais)

https://nonsite.org/thomas-struths-technology-photographs/

Quelques documentaires récents de Frederick Wiseman s'intéressant à des institutions similaires à celles de Thomas Struth:

- At Berkeley (2013),
- National Gallery (2014),
- Ex Libris: The New York Public Library (2017)

SUR LE SUBLIME

Le sublime et le joli ; L'art

 https://www.icours.com/cours/philosophie/esthetique/le-sublime-et-le-joli-lart

The Art of the Sublime (en anglais)

• https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime

Détenues

Encouragée par Robert Badinter, célèbre pour son combat contre la peine de mort en France, la photographe Bettina Rheims a réalisé entre septembre et novembre 2014 Détenues, une série de portraits de femmes incarcérées au sein de quatre établissements pénitentiaires français. Ce projet, soutenu par l'administration pénitentiaire, confronte l'univers carcéral avec celui de la création artistique ; dans un dialogue complexe, il interroge la construction et la représentation de la féminité dans les espaces de privation de liberté et d'enfermement. De ces rencontres, volontaires, sont nées une soixantaine de portraits saisissants qui nous renvoient au regard que nous portons sur la détention. La série Détenues offre une fenêtre de conversation avec l'univers sensible et peu connu de la détention. Ces femmes photographiées en prison, dans un studio improvisé, ont pu s'engager avec la photographe dans une démarche de reconstruction de leur identité féminine et amorcer un travail de restauration de leur image. « Il me fallait aller à la rencontre de femmes qui n'avaient pas fait le choix de vivre entre quatre murs. Nous avons beaucoup parlé. Elles se sont racontées, et j'ai tenté de leur offrir un moment hors de ce temps-là ».

SCÉNOGRAPHIE

Les portraits de prisonnières réalisées par Bettina Rheims sont présentés au cœur de l'Église Sainte-Claire dans une scénographie évoquant l'exiguïté des cellules de détention. Sous chaque image, seuls leur prénom, année de naissance et la prison sont indiqués, tandis que des témoignages anonymes expliquent plus loin les raisons de leur détention.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

La vie des femmes détenues est relativement méconnue du grand public. Pourquoi imagine-t-on plus volontiers des détenus masculins? À partir de l'article de l'Observatoire International des prisons (cf. Références), amorcer une réflexion autour des différences de peine et de traitement que vivent les détenues par rapport à leurs pendants masculins, et la manière dont celles-ci sont sous-représentées.

UN PEU D'OBSERVATION

Avec ce projet, Bettina Rheims continue son exploration de son sujet de prédilection: le portrait féminin. En comparant les différentes séries de l'artiste (visibles sur son compte Instagram), discuter de son approche du portrait féminin. Comment la série Détenue s'insère-t-elle dans son travail? En quoi s'en détachet-elle? Comment le travail de Rheims s'inscrit-il dans la tradition du portrait photographique?

UN PEU DE CRÉATIVITÉ

Chaque élève effectue un portrait, en photo ou dessin, et laisse son sujet rédiger un court texte pour accompagner l'image. Qu'est-ce que le texte permet d'apprendre sur l'image, et vice-versa?

Références

PAGE INSTAGRAM DE BETTINA RHEIMS

https://www.instagram.com/bettinarheims/

SUR LES FEMMES DÉTENUES

- https://oip.org/analyse/femmes-detenues-les-oubliees/
- Zehra Doğan, Prison N°5, bande dessinée réalisée en prison, traduit/adapté par Naz Oke, Daniel Fleury, Éditions Delcourt, 2021

SUR LE PORTRAIT EN PHOTOGRAPHIE

- http://classes.bnf.fr/portrait/artportr/index.htm
- http://expositions.bnf.fr/portraits/arret/1/index.htm

⊙ INT

test pattern [n°14]

Compositeur, musicien expérimental et artiste visuel, Ryoji Ikeda est une figure majeure de la scène artistique internationale. L'artiste japonais investit le Théâtre Oriental-Vevey avec son installation audiovisuelle test pattern [n°14], nouvelle version du projet éponyme en cours initié en 2006. Conçue spécialement pour le Festival Images Vevey, l'œuvre monumentale articule sons électroniques et effets lumineux, créant une atmosphère fascinante et multisensorielle. Pour réaliser cette installation, Ikeda convertit des millions de données - textes, sons, images et autres fichiers en un code binaire, fait de « 0 » et de « 1 ». Dans une recherche de pureté formelle, il utilise le langage informatique pour générer des compositions en noir et blanc en mouvement. Symphonie visuelle et sonore, l'installation représente une infinité d'informations habituellement invisibles à l'œil nu. Elle offre une immersion vertigineuse dans le flux incessant des données qui nous entourent. Avec test pattern [n°14], Ikeda propose une expérience physique et collective, explorant l'immensité de l'univers numérique et les limites de la perception humaine.

SCÉNOGRAPHIE

La projection multiple test pattern [n°14], avec ses effets stroboscopiques et sonores, transforme la salle du Théâtre Oriental-Vevey, créant une expérience collective, immersive et anonyme. L'installation nous plonge physiquement dans l'univers immense des données informatiques.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

Le travail de Ryoji Ikeda est une expérience immersive et sensorielle. Le musicologue David Toop décrit ainsi l'effet de l'installation *Matrix* (conçue comme une chambre anéchoïque) : « D'épais serpents rampent le long de ma colonne, entourent l'intérieur, puis l'extérieur de mon crâne, contractent mon abdomen ».

Ce type d'affect est également recherché dans test pattern afin de rendre compte de la vitesse et la complexité des traitements de données des ordinateurs. La classe connaît-elle d'autres exemples de projets artistiques visant à impliquer l'ensemble des sens des spectateur-rice-s ? Comment représenter des processus imperceptibles, comme les données numériques ?

UN PEU DE CRÉATIVITÉ

Reproduire le jeu entre médiums visuels et sonores d'Ikeda. À partir d'un morceau de musique, les élèves réalisent une représentation graphique de ce qu'ils-elles entendent, en prêtant attention aux textures de la musique et son développement dans le temps.

Alternativement, réaliser collectivement un court clip autour d'une musique.

Références

SITE DE L'ARTISTE

https://www.ryojiikeda.com/

SUR L'UTILISATION DU SON DANS LES ARTS

L'album test pattern (2008) de Ryoji Ikeda à partir duquel a été élaboré le concept de l'installation :

https://www.youtube.com/watch?v=2FW4cAG036s

Travaux audiovisuels de Carsten Nicolai, collaborateur fréquent de Ryoji Ikeda

https://carstennicolai.de/?c=works

SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ART SONORE, ET LES TRAVAUX DE CES DEUX ARTISTES

• http://rhizomesonore.free.fr/contents/concevoir-le-visuel-et-le-sonore-comme-une-meme-entite.html

SUR LA REPRÉSENTATION VISUELLE DE SON

- http://rhizomesonore.free.fr/contents/representation-visuelle-du-son.html#partition
- https://journals.openedition.org/volume/2048

