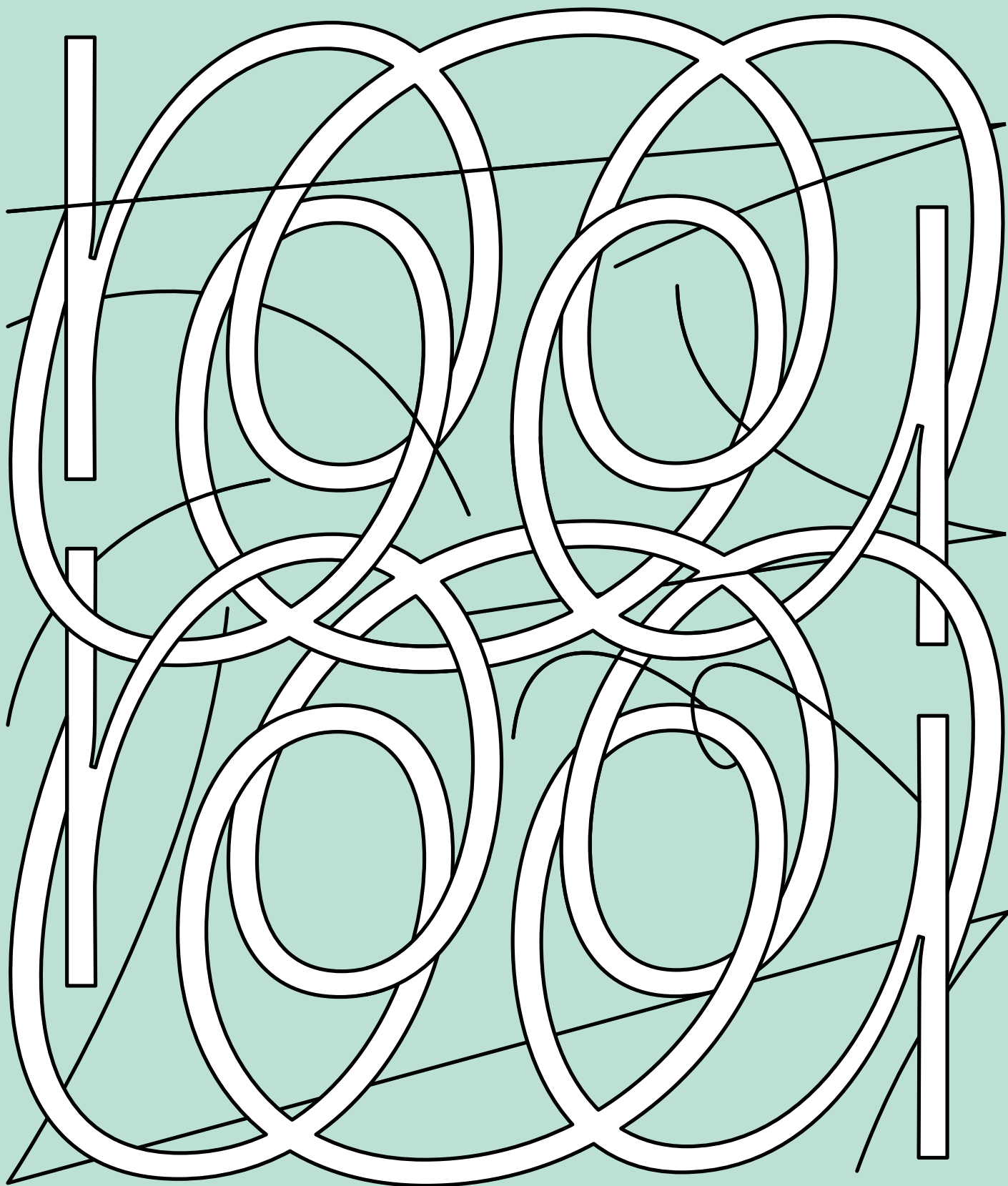

IMAGES VEVEY

07 – 29.09.24

Biennale
des arts visuels

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Postobligatoire

(dis)connected
Entre passé et futur

TABLE DES MATIÈRES

–	Informations pratiques	p.3
–	La Biennale Images Vevey	p.4
–	Le thème de l'édition 2024	p.5
–	Le parcours (1h30)	p.7
–	Présentation des projets	p.9
–	Glossaire	p.29

INFORMATIONS PRATIQUES

Biennale Images Vevey
Chemin du Verger 10
CP443
1800 Vevey

CONTACT

Pauline Huillet
mediation@images.ch
021 922 48 54
078 212 75 36

TARIF

Entrée libre pour toutes les expositions.

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

- Visite 45 min CHF 90
- Visite 1h30 CHF 140
- Atelier 1h30 CHF 140
- Visite + atelier 1h30 CHF 140
(Premier cycle 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 de la Biennale.
→ [https://www.images.ch/biennale/
mediation/](https://www.images.ch/biennale/mediation/)

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

HORAIRES

- Du 7 au 29 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.

PARTENAIRES MÉDIATION

AUSSI AVEC LE SOUTIEN DE

Au Cep d'Or

CPHV Centre pédagogique
pour élèves handicapés de la vue
Fondation Asile des aveugles

LA BIENNALE IMAGES VEVEY

Le rendez-vous incontournable des années paires à Vevey est de retour ! En septembre 2024, la Biennale Images Vevey transforme à nouveau la ville en un espace d'exposition monumental, parant d'images les parcs, façades, quais, églises, et autres lieux urbains insolites.

Cette année, une cinquantaine de projets présentés en intérieur et en extérieur s'articulent autour du thème (dis)connected. Entre passé et futur. Les visiteur·euse·s pourront également découvrir les travaux réalisés dans le cadre du Grand Prix Images Vevey 2023/2024.

Par sa gratuité et sa présence dans l'espace public, la Biennale Images Vevey est, en soi, un acte de médiation culturelle à l'échelle d'une ville. Elle permet à chacun·e de s'approprier ses installations artistiques et de réfléchir à la place de l'image dans une société en constante mutation. Véritable laboratoire à ciel ouvert, elle conçoit un programme de médiation culturelle à destination de nombreux publics et notamment des écolier·ère·s et étudiant·e·s de tout âge.

Dans la diversité des projets présentés lors de cette édition, nous avons sélectionné les plus adaptés à une approche en classe et en lien avec les objectifs du PER (Plan d'études romand). Ils permettent aux élèves d'exercer leur regard, de développer leur sens critique, de discuter de thématiques actuelles et d'acquérir des compétences analytiques, indispensables dans un monde où l'image prédomine.

Ce dossier réunit toutes les informations nécessaires pour organiser une visite scolaire libre ou avec un·e de nos médiateur·rice·s. Il inclut également des suggestions d'activités pour préparer la visite de la Biennale ou la prolonger en classe avec des pistes d'approfondissement.

LE THÈME DE L'ÉDITION 2024

Avec le thème *(dis)connected*, l'édition 2024 de la Biennale Images Vevey 2024 traite du fossé inédit creusé par les technologies digitales entre passé, présent et futur. Écologie, géopolitique, économie, arts, éducation et loisirs : tous les secteurs de la société sont concernés par cette révolution.

La cinquantaine de projets présentés par des artistes du monde entier créent des liens entre la nostalgie du passé et la curiosité d'un futur incertain. En intérieur comme en extérieur, dans toute la ville de Vevey, les propositions artistiques jouent sur le sentiment de connexion et de déconnexion entre la réalité tangible et le fantasme numérique.

L'ÉDITION 2024 EN QUELQUES CHIFFRES

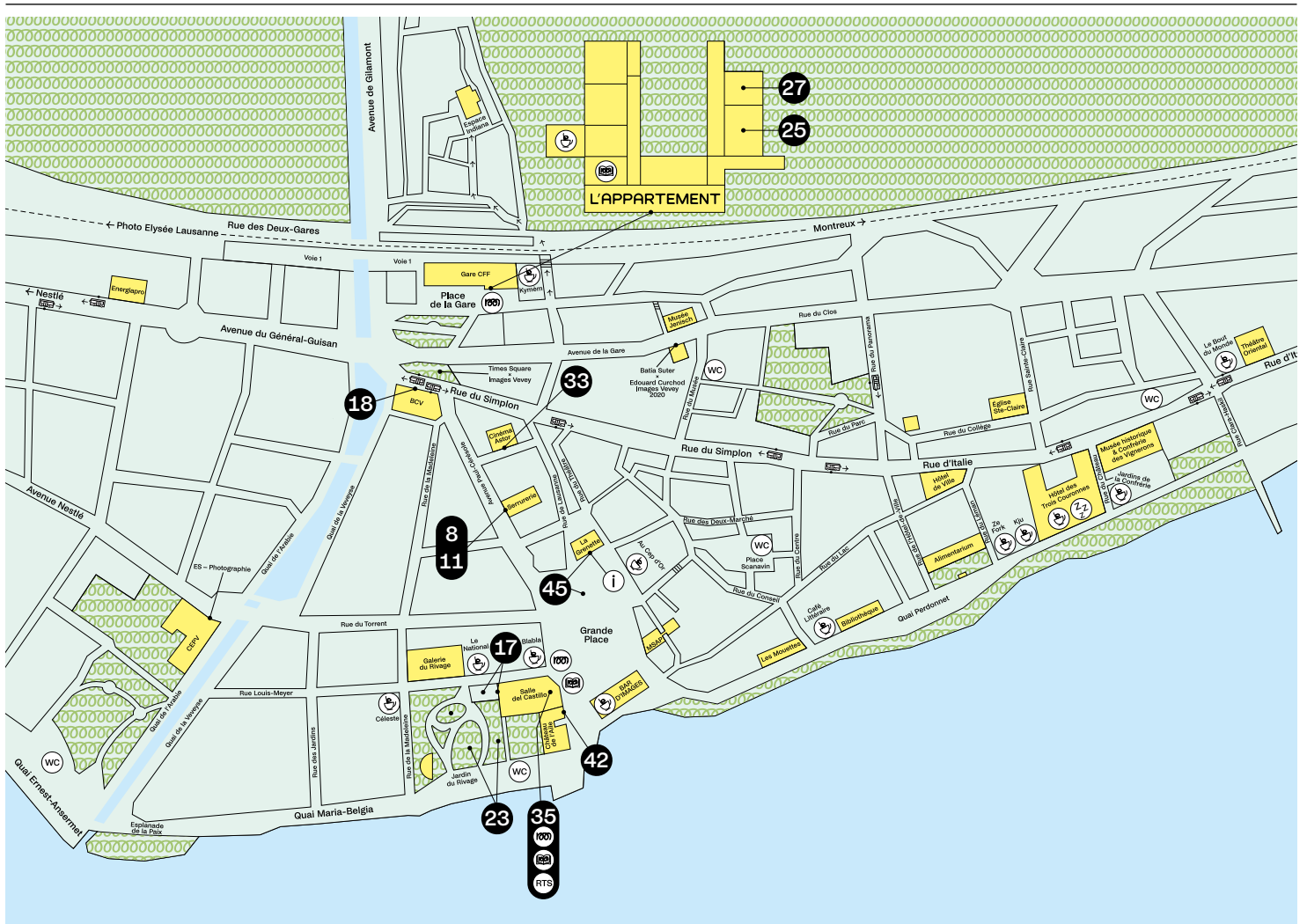
51	Artistes
22	Nationalités
50	Projets
6	Projets primés par le Grand Prix Images Vevey
21	Expositions extérieures
27	Expositions intérieures
3	Expositions extérieures et intérieures
4	Expositions parallèles
...	
106	Staffs
23	Collaborateur·rice·s
46	Monteur·euse·s
2	Graphistes
67	Partenaires
1	Yoann Provenzano
82	téléphones portables dans les expositions
1	avion
1	bus
1	DeLorean
13	bateaux
0	fusée (pour l'instant !)

LE PARCOURS

(1H30)

- 35** ALEKSANDRA MIR
PLANE LANDING
Salle del Castillo
Grande Place 1
- 23** KAYA & BLANK
SECOND NATURE
Jardin du Rivage
- 42** JENNY ROVA
*CALLING PHILIPPE /
PROVE YOUR LOVE*
Dépendance du
Château de l'Aile
Grande Place 1
- 45** KATJA STUKE
SUPERNATURAL
La Grenette
Grande Place 29
- 8** ALEXEY CHERNIKOV
ONE LAST JOURNEY
La Serrurerie
Avenue Paul-Cérésole 6

- 11** TONY DOČEKAL
*THE COLOR OF MONEY
AND TREES*
La Serrurerie
Avenue Paul-Cérésole 6
- 33** CHRISTIAN MARCLAY
DOORS
Cinéma Astor
Passage Paul-Cérésole
- 18** ANDREAS GURSKY
ALETSCH GLACIER
Façade BCV
Place de la Gare
- 27** JACK LATHAM
BEGGAR'S HONEY
L'Appartement –
Espace Images Vevey
Place de la Gare 3
- 25** AMANDINE KUHLMANN
CASH ME ONLINE
L'Appartement –
Espace Images Vevey
Place de la Gare 3

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-ric.e.s et spectateur-ric.e.s des médias de masse, nous passons tous.tes un temps considérable à regarder de la photographie ou à en produire. Ce geste banal est aujourd'hui troublé par l'arrivée des nouvelles technologies qui redéfinissent notre rapport à l'authenticité, à l'histoire, à la société et même à notre identité. Comment naviguer entre l'incertitude et l'enthousiasme qu'elles suscitent ?

Plane Landing

En 2003, Aleksandra Mir se lance dans un projet au long cours intitulé *Plane Landing*. L'artiste a l'idée de créer un immense ballon gonflable, rempli d'hélium, sous la forme d'un avion de ligne. Pour le réaliser, Mir fait appel à une entreprise spécialisée dans la construction de ballons spéciaux qui fabrique une pièce gonflable de 20 m de long, 15 m d'envergure, d'un volume d'environ 100 m³ et nécessitant 1 km de fil pour les coutures. Ce géant plus léger que l'air est plein de contrastes, entre les fonctions de l'objet, les technologies utilisées, les caractéristiques techniques et l'absurdité du résultat. Depuis plus de 20 ans, Mir fait « atterrir » son avion dans divers pays, dans des lieux emblématiques ou des sites qu'elle choisit méticuleusement, puis photographie ces atterrissages improbables et poétiques comme autant de performances délicatement orchestrées. En 2023, le Kunsthaus Zürich acquiert cette oeuvre monumentale et, sur invitation de la Biennale Images Vevey, organise un nouvel atterrissage. Comme pour accentuer ses paradoxes, *Plane Landing* est présenté en intérieur, dans une salle dont les moulures néo-baroques tranchent avec les structures métalliques des hangars de manutention.

BIOGRAPHIE

Artiste suédo-américaine à la carrière internationale, Aleksandra Mir est connue pour ses projets collaboratifs à large échelle et son approche anthropologique. Son travail traite de thèmes variés tels que la mobilité, l'identité et le territoire. Lauréate du Bâloise Art Prize en 2004 et du Pollock-Krasner Foundation Award en 2018, elle a exposé au sein d'institutions et de lieux majeurs, dont la Tate Modern à Londres, le MoMA à New York ou encore la Biennale d'art de Venise. Son oeuvre monumentale *Plane Landing* est conservée depuis 2023 au Kunsthaus Zürich.

SCÉNOGRAPHIE

La Salle del Castillo accueille l'installation *Plane Landing*, qui présente un avion géant et pourtant plus léger que l'air. Parfois gonflé, parfois dégonflé, il est comme un personnage de dessin animé, trop à l'étroit dans son improbable écrin néo-baroque. À l'étage, une série de photographies d'Aleksandra Mir montre les autres lieux emblématiques où cet avion utopique a « atterri » depuis 2003.

Pistes de prolongement

UN PEU D'HISTOIRE DE L'ART

Aleksandra Mir veut sculpter le mouvement d'un avion en train d'atterrir. Ce n'est pas la première artiste à aborder le sujet du mouvement en sculpture. Dans les années 1910, le sculpteur roumain Constantin Brâncuși réalisait les premières versions de son *Oiseau dans l'espace*. Il le disait lui-même : « Ce n'est pas l'oiseau que je veux exprimer, mais le don, l'envol, l'élan. » Connaissez-vous d'autres oeuvres d'art qui mettent en scène le mouvement ? Est-ce encore pertinent de le représenter avec des médiums « figés », alors que la vidéo existe ?

UN PEU DE PHYSIQUE

Quelles sont les similitudes entre un aéronef gonflé à l'hélium et un avion ? Ils volent bien sûr ! Mais pas de la même façon. L'un utilise un gaz plus léger que l'air, tandis que l'autre est très lourd et prend son envol grâce à quatre forces : la portance, le poids, la traction et la résistance de l'air. Organisez un workshop collaboratif durant lequel vous réalisez des avions en papier de formes et de tailles différentes jusqu'à trouver celles qui fonctionnent le mieux.

UN PEU D'HISTOIRE

Au premier abord, la création d'un avion gonflé à l'hélium peut sembler futile et même un peu ridicule. Pourtant, un moment décisif de l'histoire européenne a impliqué non seulement des chars gonflables, mais aussi des avions en bois et de faux navires. Il s'agit de l'opération Fortitude qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a permis aux Alliés le débarquement en Normandie en trompant la vigilance des forces allemandes. Connaissez-vous d'autres objets surprenants qui ont modifié le cours de l'histoire ?

UN PEU D'ANTHROPOMORPHISME

La culture internet ne s'y est pas trompée, les avions peuvent avoir des émotions ! Ce phénomène qui nous pousse à percevoir des émotions humaines sur des animaux ou des objets inanimés est appelé l'anthropomorphisme. La paréidolie est plus

spécifiquement liée à la reconnaissance de caractéristiques humaines, telles qu'un visage dans des formes naturelles ou dans des objets manufacturés. Au cours d'une promenade, faites particulièrement attention aux éléments qui vous entourent et prenez en photos toute forme de paréidolie.

UN PEU DE CULTURE VISUELLE

Le motif de l'avion n'est pas anodin dans la culture visuelle occidentale. Il symbolise le voyage et les vacances, mais il peut aussi être très anxiogène. Plusieurs générations ont été marquées par les attentats du 11 septembre 2001 et les crashes spectaculaires font régulièrement la une des médias. Les avions peuvent aussi être des machines de guerre et leur exploitation est de plus en plus critiquée pour leur impact sur le climat. Aujourd'hui, ce sont les questionnements sur l'écologie et la globalisation qui émergent dans les cerveaux de certain-e-s d'entre nous à son évocation.

Mir décide d'en faire une icône incongrue et drôle, presque enfantine. Et vous, à quoi pensez-vous en premier lorsque vous voyez un avion ? Êtes-vous sensibles aux problématiques écologiques ? Quel autre moyen de transport aurait pu être mis en avant et comment ? Imaginez une installation similaire à celle de Mir, mais plus proche des questionnements sociétaux actuels.

Références

SITE DE L'ARTISTE

- <https://www.aleksandramir.info/>

SUR BRÂNCUȘI ET SON OISEAU DANS L'ESPACE

Focus sur... « L'oiseau dans l'espace » de Constantin Brâncuși, Centre Pompidou

- <https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/focus-sur-loiseau-dans-lespace-de-constantin-brancusi>

"L'Oiseau dans l'espace" (1923) Brâncuși, France Culture

- <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-regardeurs/l-oiseau-dans-l-espace-1923-de-brancusi-7247430>

SUR LES AVIONS

Comment volent les avions, Parlons sciences

- <https://parlonsscience.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/comment-volent-les-avions>

Paper Flight: a Paper Airplane Workshop, Instructables (en anglais)

- <https://www.instructables.com/Paper-Flight-a-Paper-Airplane-Workshop/>

Même sans émissions de CO2, l'aviation contribuerait significativement au réchauffement climatique, Le Temps

- <https://www.letemps.ch/sciences/environnement/meme-emissions-co2-laviation-contribuerait-significativement-rechauffement>

Calculateur de l'impact des trajets sur le climat, Energie-environnement

- <https://www.energie-environnement.ch/mobilite/mobility-impact>

SUR L'OPÉRATION FORTITUDE ET SON UTILISATION PRÉCOCE DES « FAKE NEWS » :

- https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/vrai-ou-faux-operation-fortitude-la-fake-news-savamment-orchestree-du-debarquement-allie-dans-le-pas-de-calais_6560132.html

SUR LA PARÉIDOLIE :

Trois questions sur la paréidolie, cette capacité de notre cerveau à voir une tête d'ours sur la planète Mars, France Info

- https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/trois-questions-sur-la-pareidolie-cette-capacite-de-notre-cerveau-a-voir-une-tete-d-ours-sur-la-planete-mars_5634263.html

Second Nature

Le travail de Kaya & Blank explore la relation entre l'humain et la nature, notamment dans l'environnement bâti. Peu après son emménagement à Los Angeles, le duo turco-allemand tombe sur un arbre artificiel qui camoufle une antenne téléphonique. Intrigué par cet artefact, il commence à photographier les tours cellulaires dotées d'une fausse végétation qui pullulent depuis 1992 aux États-Unis. Après plusieurs semaines de recherche, les deux artistes découvrent l'existence de cartes sur différents sites internet déterminant leur localisation. En résulte en 2022 un projet documentaire créé durant deux ans dans près de 1000 endroits du sud-ouest de la Californie. Pins, palmiers ou feuillus : la centaine de clichés représentent divers arbres factices inspirés des espèces naturelles de la région. Lors de la prise de vue, réalisée surtout de nuit, la pollution lumineuse de Los Angeles est telle que Kaya & Blank renoncent au flash. *Second Nature* réfléchit à notre dépendance aux systèmes de connexion sans fil et à leur impact sur le paysage. Ces vues hyperréalistes mettent en évidence le paradoxe de notre époque qui préfère la nature artificielle à la laideur des infrastructures réelles.

BIOGRAPHIE

Kaya & Blank est un duo d'artistes turco-allemand basé à Los Angeles. Formé en 2019 par Işık Kaya et Thomas Georg Blank, le duo a participé à de nombreux festivals et expositions internationaux, notamment au Athens Photo Festival, à la Sharjah Art Foundation aux Émirats arabes unis et à la Kunsthalle Basel. Son travail se concentre sur les traces des infrastructures économiques pour examiner leurs enjeux dans l'environnement bâti et naturel. Primé à plusieurs reprises, leur projet *Second Nature* est publié en 2022 par Kehrer Verlag.

SCÉNOGRAPHIE

Les faux arbres dissimulant des antennes téléphoniques qui prolifèrent à Los Angeles, photographiés de nuit par le duo d'artistes Kaya & Blank, éclairés seulement par les lumières de la ville, contrastent avec la végétation des Jardins du Rivage où est présentée l'installation *Second Nature*.

Pistes de prolongement

UN PEU D'URBANISME

Le camouflage d'éléments urbains disgracieux n'est pas une pratique nouvelle. Les bouches d'aération de métro dans les grandes villes sont souvent intégrées discrètement dans le paysage et les boîtiers électriques sont peints pour se fondre dans le décor. Connaissez-vous d'autres formes de dissimulation en ville ou dans la campagne ? Si vous deviez camoufler des objets inesthétiques dans l'espace public, comment procédez-vous ? Quels éléments mériteraient d'être camouflés selon vous ?

UN PEU DE PHILOSOPHIE

Le philosophe Jacques Rancière considère le paysage non pas simplement comme une représentation de la nature, mais comme une construction sociale et culturelle. Pour lui, le paysage est une manière de voir et de structurer l'espace influencé par des valeurs esthétiques et politiques. Alors, pourquoi nos antennes téléphoniques, qui font partie intégrante de notre société, ne seraient-elles pas légitimes dans le paysage ? Cette question remonte à bien plus loin que l'on pourrait le penser. [Un reportage de la RTS datant de 1967 explore déjà les tensions entre infrastructures modernes et paysages traditionnels.](#)

UN PEU D'HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

Kaya & Blank ne sont pas les premiers photographes à s'intéresser aux émanations du monde industriel et technologique. Avant elleux, le célèbre couple de photographes allemands Bernd et Hilla Becher a inventé le concept de « typologies ». Ils-elles ont photographié des structures similaires pour permettre des comparaisons visuelles et mettre en évidence leurs variations et similitudes. Leur travail a profondément influencé la photographie contemporaine et l'art conceptuel. Ils-elles ont notamment formé de nombreux-ses photographes célèbres comme Andreas Gursky ¹⁸ et Candida Höfer ²⁰.

UN PEU DE PRATIQUE

Partez à la découverte de votre ville et faites, comme Kaya & Blank, une typologie d'éléments urbains auxquels on ne prête habituellement pas attention. Arrivez-vous à les rendre esthétiques ? Peut-on identifier la ville grâce à eux ?

UN PEU DE POLLUTION LUMINEUSE

Le duo réalise majoritairement ses photographies de nuit. À Los Angeles, il y a tellement de lumière qu'ils-elles n'ont pas besoin d'utiliser le flash. On appelle cet éclairage anormal la pollution lumineuse. Cet excès de lumière artificielle altère les écosystèmes, perturbe la faune et la flore, et nuit à la santé humaine. Il empêche également l'observation des étoiles et dégrade les conditions de recherche astronomique. Les sources principales de pollution lumineuse incluent l'éclairage urbain excessif, les panneaux publicitaires illuminés et l'éclairage extérieur non contrôlé. En Suisse, la Confédération prend des mesures pour limiter ces émissions lumineuses. Et vous, pouvez-vous observer les étoiles correctement dans l'endroit où vous vivez ?

Références

SITE DES ARTISTES

- <https://www.kayablank.com/>

SUR LE PAYSAGE URBAIN

Jacques Rancière, Le temps du paysage. Aux origines de la révolution esthétique, la fabrique éditions, 2020, 144p.

Interview de Jacques Rancière, La fabrique éditions – YouTube

- https://www.youtube.com/watch?v=ni_b1upW87E

Des poteaux et des villages, Les archives de la RTS

- <https://www.rts.ch/archives/tv/information/carrefour/9672944-des-poteaux-et-des-villages.html>

SUR LA POLLUTION LUMINEUSE

« Retrouver la nuit », OFEV

- <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electromog/dossiers/magazine-l-environnement-3-2022-retrouver-la-nuit-dossier.html>

Site de DarkSky Switzerland

- <https://www.darksky.ch/dss/fr/>

SUR LES ÉLÉMENTS URBAINS INSOLITES

Transformer houses – The abode electric, Robin Collyer, Cabinet Magazine (en anglais)

- <https://www.cabinetmagazine.org/issues/21/collyer.php>

Incroyable fortification helvétique. Regards sur les ouvrages fortifiés suisses, Atlantik Wahl

- <http://www.atlantik-wahl.com/suisse/incroyable-fortification-helvetique/incroyable-fortification-helvetique>

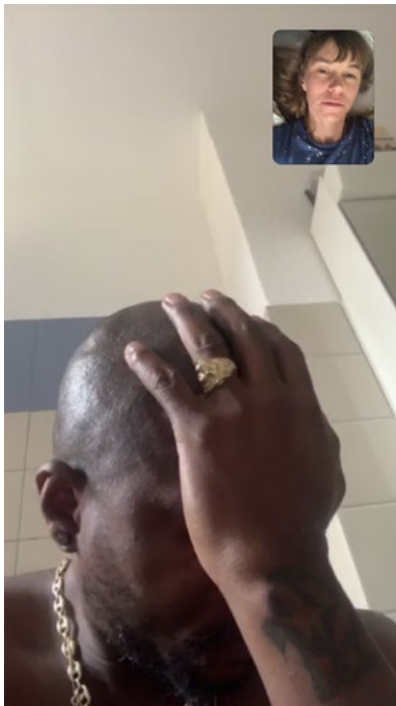
Histoire de la Villa Rose, Le Sentier des Toblerones

- <https://www.toblerones.ch/index.php/historique?lang=fr>

SUR LES TYPOLOGIES PHOTOGRAPHIQUES

Les typologies photographiques de Bernd et Hilla Becher, La boîte verte

- <https://www.laboiteverte.fr/bernd-et-hilla-becher/>

Calling Philippe / Prove your love

Lorsque Jenny Rova, établie à Zürich, rencontre Philippe, celui-ci vit illégalement en Suisse, sa demande d'asile ayant été rejetée. Par peur des répercussions sur sa situation précaire, Philippe refuse catégoriquement d'être photographié. Mais Rova souhaite conserver des souvenirs de leur relation. Voyageant souvent seule, elle profite de prendre de nombreuses captures d'écran lors de leurs appels vidéo à l'insu de son compagnon. Après quelques mois de relation, le couple décide de se marier, mais la procédure, longue et compliquée, dure trois ans. Les autorités, suspectant un mariage de complaisance, demandent des preuves tangibles de leur amour. Initialement réalisées dans un but personnel, les images deviennent des preuves cruciales de l'authenticité de leur vie de couple. Surexposées et floues, ces 900 captures d'écran plongent dans l'intimité de leur histoire. L'installation *Calling Philippe / Prove your love* invite à réfléchir sur le rôle de l'image dans notre vie quotidienne : l'importance de la mémoire dans la construction d'une relation, l'usage de la photographie comme preuve de légitimité amoureuse, et la question délicate du consentement.

SCÉNOGRAPHIE

L'installation *Calling Philippe/Prove your love*, réalisée sur mesure au rez-de-chaussée de la Dépendance du Château de l'Aile, traite de la valeur administrative des photographies personnelles. Elle présente à la fois les 900 captures d'écran attestant de la relation amoureuse de Jenny Rova avec Philippe et les courriers que ce dernier a reçu de l'administration cantonale en vue d'officialiser leur demande de mariage.

BIOGRAPHIE

Jenny Rova vit entre la Suède et la Suisse. Formée à la photographie à l'Académie du film de Prague et la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), elle explore les liens personnels et la mémoire, mêlant réalité et fiction. Exposées en Suisse et en Europe, ses œuvres sont présentées au Grimmwelt Kassel en Allemagne, Vögele Kultur Zentrum à Pfäffikon et Centre de la photographie de Mougins, et publiées aux éditions b.frank books à Zürich. Elle reçoit un Prix suisse de design en photographie pour son *Calling Philippe/Prove your love* en 2022 et la bourse artistique de la Ville de Zürich en 2023.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

Le projet de Jenny Rova n'avait à l'origine pas d'intention artistique. Quelles sont les qualités qui ont permis au projet d'être exposé dans un festival d'art visuel ? Quels rôles ont aujourd'hui les smartphones dans la profession d'artiste ? Peut-on faire une carrière artistique uniquement avec un téléphone ?

La capture d'écran est souvent considérée comme une forme d'archivage, comme l'enregistrement d'une information à ne pas oublier. Chez Jenny Rova, elle acquiert le statut d'œuvre d'art. Et vous, avez-vous des captures d'écran qui ont un certain intérêt esthétique ou artistique ? Et si vous deviez choisir parmi toutes vos captures d'écran, laquelle serait la plus artistique ? Peut-on parler de ready-made photographique ?

UN PEU D'IMAGES PUISSANTES

En documentant son couple de manière privée, Jenny Rova a eu involontairement un réel impact sur sa procédure de mariage et sur les droits de son conjoint. Les images ont un vrai pouvoir politique. Connaissez-vous d'autres situations où une photographie a fait office de preuve ? Et aujourd'hui ? La photographie peut-elle toujours être considérée comme une preuve de la réalité à l'ère de l'intelligence artificielle ?

UN PEU DE CONSENTEMENT

Jenny Rova a photographié son conjoint contre sa volonté. Cet acte constitue une violation de son consentement et un irrespect vis-à-vis de son autonomie et de son droit à contrôler son image. Dans ce cas précis, la question devient d'autant plus épineuse, car les images ont fini par avoir un effet bénéfique sur leur situation. Mais l'art et l'amour justifient-ils un comportement moralement problématique ?

UNE PEU DE CRÉATIVITÉ

Jenny Rova utilise la capture d'écran pour réaliser ses photographies. Cette méthode peu conventionnelle se retrouve

dans certains travaux d'autres artistes. Au travers de sa série sobrement intitulée *Screenshot*, Toru Izumida invente un monde de collage directement tiré de l'écran. En arrangeant des photos trouvées, des travaux Photoshop en cours ou encore des bouts de son iTunes, ce jeune artiste arrive à rendre étonnamment sublime ce qui ne serait sur nos écrans qu'un enchevêtrement de fenêtres incompréhensible. Comme Izumida, essayez de créer une composition issue de votre écran d'ordinateur ou de votre smartphone.

Références

SITE DE L'ARTISTE

- <https://www.jennyrova.net/>

SUR LE DROIT À L'IMAGE EN SUISSE

Droit à l'image, Votre Police

- <https://votrepolice.ch/securite-loisirs/droit-image/>

SUR LES PHOTOGRAPHES QUI DOCUMENTENT

LEUR VIE DE FAMILLE / DE COUPLE

Site de Linda McCartney

- <https://www.lindamccartney.com/galleries-familylife/>

Lary Towell, Magnum Photo

- <https://www.magnumphotos.com/arts-culture/larry-towell-world-from-my-front-porch/>

Site internet de Siân Davey

- <https://www.siandavey.com/sian-davey>

SUR LA CAPTURE D'ÉCRAN

Photographier l'image dans son milieu numérique : la capture d'écran et le cas d'After Faceb00k, Archiver le présent

- <http://www.archiverlepresent.org/explorations/photographier-limage-dans-son-milieu-numerique>

Le site de l'artiste Toru Izumida et sa série *Screenshot* :

- <https://www.toruizumida.com/screen-shots-layout/hn7llalb-b88irue54zbob7r9ud6m9>

SUR LE READY-MADE

● Le ready-made dans l'art contemporain, Les Echos

- <https://www.lesechos.fr/2011/02/le-ready-made-dans-lart-contemporain-386985>

Supernatural

S'étirant sur une vingtaine d'années, le projet *Supernatural* présente des portraits d'athlètes de haut niveau durant les Jeux Olympiques. En 2000, Katja Stuke suit attentivement les JO de Sydney depuis son salon et photographie sur l'écran de sa télévision les visages de sportif-ve-s. Elle répète ce même protocole lors des jeux de Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012), Rio (2016), Pyeongchang (2018) et Tokyo (2021). Sans assister à ces rencontres physiquement, Stuke saisit ce moment précis de la compétition où l'athlète se concentre entièrement sur sa performance. En cadrant en gros plan et en supprimant les logos et les informations parasites, l'artiste dépouille les images de leur contexte médiatique pour intensifier les émotions. Ces portraits sont marqués par le balayage des pixels de l'écran de la télévision, conférant à ces visages figés un aspect surnaturel. Au fil des années, la progression de cette série rend également compte de l'évolution des technologies de retransmission et des appareils de prise de vue analogiques et numériques. À l'occasion des JO de Paris 2024, la photographe complète cette série en constante évolution.

BIOGRAPHIE

Katja Stuke est une artiste allemande basée à Düsseldorf, formée à la photographie et la communication visuelle à la Fachhochschule Düsseldorf. Outre ses travaux personnels, elle collabore souvent avec Oliver Sieber. Ensemble, le duo réalise des projets artistiques et des expositions, conçoit et publie des livres d'artistes. Le duo remporte en 2017 le Prix du livre factice de la Fondation LUMA aux Rencontres d'Arles pour leur publication *You and Me* et en 2024 le MO_Kunstpreis du Museum Ostwall Dortmund. Son projet solo *Supernatural* est publié chez Böhm Kobayashi en 2021.

SCÉNOGRAPHIE

À l'occasion des JO de Paris 2024, l'installation *Supernatural* place d'étranges portraits de sportif-ve-s professionnel-le-s ayant participé aux Jeux Olympiques de ces 20 dernières années au cœur de la ville de Vevey.

Pistes de prolongement

UN PEU DE PHILOSOPHIE DE L'ART

Léonard de Vinci est souvent cité pour son approche du portrait qui va au-delà de la simple représentation physique. Dans ses carnets, il écrit sur l'importance de capturer l'essence intérieure et la personnalité du sujet et donc son âme. Le célèbre artiste de la Renaissance allemande, Albrecht Dürer, a également écrit sur l'importance de représenter la vraie nature et le caractère de la personne dans ses portraits. Il croyait que la véritable essence de la personne devait transparaître à travers l'oeuvre. Katja Stuke choisit de nous montrer en gros plan les athlètes en pleine concentration. Le gros plan est une technique connue notamment au cinéma pour montrer les émotions des personnes mises en scène. Les sportif-ve-s des images de Stuke nous montrent-ils-elles leur vraie nature ?

UN PEU D'HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

Le concept de l'instant décisif du photographe Henri Cartier-Bresson fait référence au moment précis où tous les éléments visuels d'une scène s'alignent parfaitement pour créer une image mémorable. Cela implique de capturer la fraction de seconde où l'action, la composition et l'émotion sont à leur apogée. Ce concept souligne l'importance de la spontanéité et de la réactivité du-de la photographe pour saisir cet instant unique qui révèle une vérité plus profonde de la scène. Tout le travail de la photographe Katja Stuke se concentre sur ce moment décisif, quelques instants avant que les athlètes s'élancent.

UN PEU DE GÉOPOLITIQUE

Les Jeux olympiques sont documentés depuis longtemps. Historiquement, ces images servaient le patriotisme grâce à la mise en scène de la supériorité des athlètes des différentes nations compétitrices. On peut penser au film de propagande nazie

Olympia de 1938. Ce documentaire, réalisé par Leni Riefenstahl sur les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, est célèbre pour sa technique cinématographique novatrice et son esthétique visuelle marquante. Le film montre une image positive de l'Allemagne, présentée comme grande nation sportive et pacifique, en cachant l'autre réalité du régime, celle de la dictature totalitaire. Georges Orwell disait d'ailleurs que les Jeux olympiques sont un simulacre de la guerre. Il est vrai qu'au XXe siècle, ils ont souvent été le prolongement des affrontements géopolitiques dans le monde.

UN PEU DE PRATIQUE

Vous pouvez aussi visionner les rediffusions d'un sport qui vous intéresse. Exercez-vous à faire des arrêts sur images. Quelles sont les habitudes des caméramen et surtout à quel moment mettre pause ? Quels sports se prêtent le mieux à l'exercice ? Êtes-vous satisfait-e-s de vos résultats ? Si possible, imprimez-les en grand format pour maximiser l'impression.

Références

SITE DE L'ARTISTE

- <https://katjastuke.de/>

SUR LES JEUX OLYMPIQUES

Dans la Boîte : La Photographie aux Jeux olympiques, Olympics

- <https://olympics.com/fr/video/dans-la-boite-la-photographie-aux-jeux-olympiques>

Jeux olympiques : la guerre autrement, France Culture

- <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-jeux-olympiques-la-guerre-autrement>

How Leni Riefenstahl shaped the way we see the Olympics, BBC (en anglais)

- <https://www.bbc.com/culture/article/20160810-how-leni-riefenstahl-shaped-the-way-we-see-the-olympics>

SUR L'INSTANT DÉCISIF

Henri Cartier-Bresson et la révolution de l'instant décisif, France Culture

- <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-culture-change-le-monde/henri-cartier-bresson-et-la-revolution-de-l-instant-decisif-5668089>

SUR LE PORTRAIT

● Mathieu Deldicque (dir.) et Caroline Vrand (dir.), *Albrecht Dürer. Gravure et Renaissance*, In Fine éditions d'art et musée Condé, Chantilly, 2022, p. 288

Léonard de Vinci, Traité de la peinture, Gallica

- <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3042728s/f181.item.r=louable>

BIOGRAPHIE

Alexey Chernikov est un artiste pluridisciplinaire. Il obtient un Master en Photographie à l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne en 2022 et est diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2024. Il s'intéresse à l'impact des nouvelles technologies sur les codes traditionnels de la photographie et de la création d'images. Le projet *One Last Journey* a été exposé à PhotoVogue Festival à Milan et à FOAM à Amsterdam en 2024.

8 One Last Journey

One Last Journey confronte intelligence artificielle et procédé photographique instantané à travers le récit d'une histoire d'amour fictive. Réalisé en 2023, le projet raconte le dernier voyage d'un couple amené à se séparer. Cherchant à imiter l'esthétique familière du Polaroid, Alexey Chernikov rédige une centaine de prompts (instructions fournies à une IA) sur le logiciel Midjourney pour générer une série d'images. Ces clichés sont ensuite reproduits sur un Polaroid traditionnel à l'aide d'un nouvel appareil d'impression développé par la même firme. Intéressé par le potentiel émotionnel contenu dans l'IA, l'artiste remet en question la fiabilité du médium photographique. Jouant avec les imaginaires collectifs, les scènes de vacances et paysages renvoient à l'iconographie populaire de l'instantané. D'une image à l'autre, le couple semble chaque fois différent, brouillant l'impression de réalité. Pour son installation, le photographe retourne délibérément certains tirages pour en révéler les prompts inscrits au verso, comme autant de variations d'un même souvenir. Chernikov détourne habilement le Polaroid en tant que preuve ultime d'authenticité et invite à reconsidérer l'instantané photographique à l'aune de l'IA.

SCÉNOGRAPHIE

Au premier étage de La Serrurerie, *One Last Journey* raconte sur Polaroid le dernier voyage d'un couple avant leur séparation. Dans un espace confiné, le projet induit volontairement le public en erreur, entre la nature authentique du support et la création artificielle des images.

Pistes de prolongement

UN PEU DE BANALITÉ

Alexey Chernikov a utilisé l'intelligence artificielle Midjourney pour la création de sa série. Les IA se basent sur l'utilisation de contenus en libre accès sur internet et produisent donc des images très influencées par les normes visuelles occidentales. La norme désigne un ensemble de règles, de critères ou de modèles acceptés par une société ou un groupe pour réguler les comportements, les pratiques et les attentes. Ces règles peuvent être formelles, comme les lois et les règlements, ou informelles, comme les traditions, les coutumes et les usages. Il faut souligner que c'est aussi parce que le projet de Chernikov est normé qu'il nous paraît réel. Quelle pourrait être une histoire d'amour ou de rupture loin des clichés actuels ?

UN PEU D'INTIMITÉ

Les relations amoureuses et amicales sont des sujets intimes que de nombreux photographes du XXe siècle, comme le célèbre Robert Doisneau, ont explorés. Initialement, ces représentations étaient souvent idéalisées et peu représentatives des réalités sociétales. Cependant, les histoires d'amour photographiées se sont progressivement diversifiées. Aujourd'hui encore, le couple et l'amour restent des thèmes surreprésentés dans la photographie amateur. Pourquoi accordons-nous tant d'importance à l'amour et au couple dans notre société ? Que pensez-vous des représentations de l'amour que vous voyez dans votre quotidien ? Sont-elles uniformes ou, au contraire, très variées ? Aimerez-vous plus de diversité ? L'amour et l'amitié sont-ils placés sur le même pied d'égalité ?

UN PEU DE RÉFLEXION

Dans les années 1950, Polaroid a révolutionné la photographie en introduisant le développement instantané, rendant la photographie plus accessible et spontanée. Cette technologie a également conféré à chaque photo une valeur unique, car elle était non reproductible. Aujourd'hui, la technologie Polaroid Lab permet d'imprimer des photos de smartphone au format Pola-

roid, mélangeant le format des instantanés traditionnels et des images retouchées ou générées par IA.

Le fait d'être en mesure de falsifier un médium jusqu'ici infalsifiable nous ramène aux deepfakes qui utilisent l'IA pour créer des vidéos et des images ultraréalistes où les visages et les voix des personnes sont manipulés. Ces technologies remettent en question notre capacité à discerner le vrai du faux, car elles peuvent être utilisées pour des créations artistiques innovantes, mais aussi pour des manipulations malveillantes, comme la diffusion de fausses informations ou la création de contenus compromettants. Selon vous, quelles mesures éthiques devraient être mises en place pour réguler l'utilisation des technologies de deepfake ? Au contraire, quelles peuvent être les utilisations positives et créatives des deepfakes dans les arts, le divertissement et l'éducation ? De quelle manière les deepfakes peuvent-ils influencer l'opinion publique et les processus démocratiques ?

Références

SITE INTERNET DE L'ARTISTE

- <http://alexeychernikov.com>

SUR L'ART ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'IA peut-elle créer de l'art ? ARTE — Youtube

- https://www.youtube.com/watch?v=Yb0sjflo_Qo

L'oeuvre et l'intelligence artificielle, ARTE — Youtube

- <https://www.youtube.com/watch?v=-1fs6TAiDXQ>

SUR LE DEEPFAKE ET LA RÉALITÉ EN IMAGES

Comment reconnaître une image générée par le logiciel Midjourney ? Le Monde

- https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/03/30/comment-reconnaitre-une-image-generee-par-midjourney_6167525_4355770.html

Deepfake: faut-il le voir pour le croire ? France Culture

- <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/deepfake-faut-il-le-voir-pour-le-croire-7006257>

La photographie, évidence du réel ? RTS

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

SUR LES BIAIS ALGORITHMIQUES

Algorithmes discriminatoires, Université de Genève

- <https://www.unige.ch/comprendre-le-numerique/archives/cas-pratiques/algorithmes-discriminatoires/>

SUR LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE

Le retour en grâce du Polaroid et de la photo instantanée, Le Monde

- https://www.lemonde.fr/vous/article/2012/05/14/le-retour-en-grace-du-polaroid-et-de-la-photo-instantanee_1700906_3238.html

SUR LA PHOTOGRAPHIE ET L'INTIME

« Le Baiser de l'Hôtel de Ville » de Robert Doisneau, France Inter

- <https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bav-art-dages/le-baiser-de-l-hotel-de-ville-de-robert-doisneau-3363331>

Photographie et amour, The Independent Photographer

- <https://independent-photo.com/fr/news/photography-and-love/>

Nan Goldin, *The Ballad of Sexual Dependency*, 1982-1995, Fondation Cartier pour l'art contemporain

- <https://www.fondationcartier.com/collection/oeuvres/the-ballad-of-sexual-dependency>

The Color of Money and Trees

Depuis 2018, Tony Dočekal passe chaque année plusieurs mois aux États-Unis à travailler bénévolement pour une organisation qui aide les sans-abris. Entre l'Arizona et la Californie, la photographe néerlandaise rencontre ces personnes qui, par obligation ou choix, vivent en marge de la société. Avec chacune, elle passe quelques heures ou des journées entières à discuter de leur expérience personnelle et de leur quotidien dans ces milieux précaires. De ces échanges naît une série de clichés argentiques, réalisés durant six ans lors des multiples séjours de l'artiste dans l'Ouest américain. Pendant ses périples aux airs de roadtrip, Dočekal photographie aussi une jeune fille, Lyric, dont la famille mène une existence nomade par conviction antisystème. Aux côtés de portraits et de photos de rues, les images révèlent des paysages naturels, symboles de liberté dans l'imaginaire collectif. En référence à la couleur verte, évoquant la fortune autant que la nature, le projet de Dočekal interroge la quête du succès et met en lumière les revers du rêve américain. Entre histoires de vie et voyage introspectif, *The Color of Money and Trees* livre un témoignage plein d'humanité sur ce qui nous relie.

BIOGRAPHIE

Tony Dočekal est une artiste visuelle émergente, née et établie à Amsterdam. Remettant en question les notions du foyer et de l'individualité, son travail entrecroise rencontres personnelles et explorations de l'identité et des lieux. Diplômée des beaux-arts à ArtEZ University of the Arts au Pays-Bas, elle a reçu plusieurs prix, dont le Olympus Young Talent en 2018 et le Zilveren Camera Portrait en 2021. Sa première monographie *The Color of Money and Trees* est publiée aux éditions VOID en 2024.

SCÉNOGRAPHIE

Consacrée aux personnes marginales de l'Ouest américain, la série *The Color of Money and Trees* prend la forme d'une installation dessinée sur mesure pour La Serrurerie, bâtiment rappelant le passé industriel de Vevey. Les photos sont présentées sur des étais, structures de support qui se confondent avec les piliers présents dans le lieu. Un film de Tony Dočekal met en scène une personne qui tente, à travers plusieurs changements d'apparence, de s'intégrer à la société.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

Dans le contexte du projet de Tony Dočekal, la vie nomade est souvent imposée par des circonstances économiques et sociales difficiles. Pourtant, en Suisse et dans le monde en général, on voit une popularisation croissante de la « vanlife » et des nomades numériques qui contraste avec les réalités dépeintes par la photographe. Quelles sont les différences fondamentales entre les nomades numériques et les personnes photographiées par Dočekal ? Que pensez-vous du mode de vie mobile qui séduit de plus en plus ? Pourriez-vous en devenir adepte ?

UN PEU DE ROADTRIP

Le roman *Sur la route* (1957) de Jack Kerouac est un classique de la littérature américaine où l'auteur raconte son roadtrip à travers les États-Unis. Il met en avant les thématiques de la liberté et de la recherche de soi, tout en mettant en lumière les réalités plus sombres en critiquant la société de l'époque. Ce mythe de l'homme libre arpentant les routes imprègne encore la culture américaine aujourd'hui. Voici quelques films iconiques qui s'inscrivent dans cette tradition : *Thelma et Louise*, *Into the Wild*, *Easy Rider*, *Little Miss Sunshine*, *Y tu mamá también*, *Priscilla folle du désert*.

UN PEU D'HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

Le projet de Dočekal s'inscrit dans la tradition de la photographie documentaire de voyage. Deux photographes emblématiques ont aussi sillonné les États-Unis et dressé des portraits de leurs sociétés à différentes périodes. Robert Frank publie en 1958 le livre *The Americans* tandis que Stephen Shore publie en 1982 *Uncommon places*. Il peut être intéressant de mettre en regard ces trois projets et de voir les thématiques et évolutions liées à chaque période et photographes.

UN PEU DE PRATIQUE

Profitez de l'occasion d'un voyage pour documenter vos impressions. À l'époque, où nous sommes nombreux-ses à poster nos photos de vacances sur les réseaux sociaux, souvent en idéalisant ou en répétant des cadrages et compositions convenus, comment capturer l'authenticité d'un voyage ?

Références

SITE DE L'ARTISTE

- <https://tonydocekal.com>

La vanlife séduit la classe moyenne suisse, RTS

- <https://www.rts.ch/info/suisse/2024/article/la-vanlife-se-duit-la-classe-moyenne-suisse-28500978.html>

Le « nomade numérique » est-il l'avenir du routard ? Slate

- <https://www.slate.fr/story/99257/nomade-numerique-routard>

SUR LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE DE VOYAGE

Stephen shore. Beautés et banalités d'Amérique, Carnets de Traverse

- <https://carnets-traverse.com/photographie/stephen-shore-uncommon-places/>

La folle histoire de « The Americans », le classique majuscule du photographe Robert Frank, France Culture

- <https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-folle-histoire-de-the-americans-le-classique-majuscule-du-photographe-robert-frank-6637091>

SUR LE ROADTRIP AU CINÉMA ET DANS LA LITTÉRATURE

- *Thelma et Louise*, Ridley Scott (1991)
- *Into the Wild*, Sean Penn (2007)
- *Easy Rider*, Dennis Hopper (1969)
- *Little Miss Sunshine*, Jonathan Dayton et Valerie Faris (2006)
- *Dumb and Dumber*, Peter Farrelly (1994)
- *Y tu mamá también*, Alfonso Cuarón (2001)
- *Priscilla, folle du désert*, Stephan Elliott (1994)
- *Sur la Route*, Jack Kerouac (1957)
- *Las Vegas Parano*, Hunter S. Thompson (1972)

CH /
US

CHRISTIAN MARCLAY

1955

INT

33

Doors

Figure majeure de la scène artistique contemporaine, Christian Marclay est célèbre pour ses installations vidéo immersives et magistrales revisitant l'histoire du cinéma. Pour *Doors*, l'artiste suisse sélectionne puis met bout à bout pendant plus de dix ans d'innombrables extraits de films du XXe et XXIe siècle. Au montage particulièrement complexe contraste la simplicité du sujet : toutes les séquences représentent une succession d'ouverture et de fermeture de portes par différents personnages. Le franchissement d'une porte correspond au point de coupe, au passage d'une scène, d'une époque, d'un-e acteur-riche à l'autre. Dans une boucle dynamique et infinie, Brigitte Bardot, Sidney Poitier, John Travolta et Audrey Hepburn se perdent et se retrouvent, alors que les genres cinématographiques se télescopent. À travers ce tourbillon visuel se crée une narration singulière dont l'univers sonore est composé des bandes-son originales de chaque film. À la fois labyrinthe architectural et mental, l'immense collage de Marclay fait appel à notre mémoire et notre expérience au cinéma, et nous pousse inlassablement dans ces espaces de connexion qui semblent sans issue.

BIOGRAPHIE

Personnalité incontournable de l'art contemporain, Christian Marclay (1955) explore depuis plus de quarante ans les liens entre son et image à travers différents médias. Expert de la répétition et du montage, il reçoit en 2011 le Lion d'Or de la 54e Biennale de Venise pour sa célèbre vidéo *The Clock*. Président du Jury du Grand Prix Images Vevey 2017/2018, il expose à la Biennale Images Vevey 2018 et dans de prestigieuses institutions. Le Centre Pompidou à Paris lui consacre une grande rétrospective en 2022, où l'installation *Doors* est présentée en première mondiale.

SCÉNOGRAPHIE

Véritable histoire sans fin, *Doors* propose un condensé du patrimoine cinématographique occidental dans l'espace même où sont projetés des films depuis 60 ans : le Cinéma Astor. Cette salle mythique est construite à l'époque où Charlie Chaplin vit à Vevey. Les spectateur-riche-s n'ont qu'à pousser la porte du cinéma pour regarder en cours de route l'installation vidéo de Christian Marclay, qui n'a ni début ni fin.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

Tout le travail de recherche des extraits de films et le montage du projet de Marclay ont été réalisés sans l'aide d'intelligence artificielle, contrairement à ce que suggère l'ampleur du travail accompli. Il a fallu plus de 10 ans à l'artiste pour assembler cette immense mosaïque cinématographique. Selon vous, est-ce que le travail et le temps investi dans une oeuvre en augmentent sa qualité ?

Par ailleurs, Marclay utilise des extraits de nombreux films déjà existants. L'appropriation artistique est une pratique fréquente dans l'art contemporain. Connaissez-vous d'autres oeuvres composées de travaux artistiques plus anciens ? À votre avis, où se trouve la limite entre la création originale ou l'hommage, et le vol ou le plagiat ? Internet pose cette question pour de nombreux-ses artistes et créateur-riche-s de contenus qui voient souvent leurs travaux réutilisés sans que leur nom ne soit mentionné.

UN PEU D'HISTOIRE DES SYMBOLES

Les portes symbolisent des transitions et des passages, non seulement physiques, mais aussi émotionnels et temporels. Dans l'histoire humaine, la porte constitue, dans un édifice, l'un des lieux les plus chargés de significations symboliques. Ce n'est pas un hasard si Marclay a décidé d'en faire le point central de son film. Les portes marquent les seuils entre différents états ou mondes, et leur traversée peut représenter des changements majeurs ou des découvertes profondes, reliant ainsi les thèmes de passage et de transformation présents dans l'imaginaire collectif. Pouvez-vous donner des exemples de films, livres ou autres oeuvres d'art où les portes jouent un rôle symbolique important ? Quels autres symboles dans l'art peuvent avoir des significations similaires à celles des portes ?

UN PEU D'HISTOIRE DU CINÉMA

La technique du montage est essentielle au cinéma. Elle permet de structurer la narration, de former le rythme du film, de susciter des émotions et également de suggérer des idées. Plusieurs films sont célèbres pour leur montage. On peut penser au *Cuirassé Potemkine* de Sergei Eisenstein où la scène des fameux escaliers d'Odessa présente un montage de plans qui s'enchaînent rapidement pour intensifier la violence de l'action. Plus récemment, le film *Birdman* d'Alejandro González Iñárritu présenté comme un plan-séquence unique nous montre comment le montage peut nous donner l'impression d'une continuité ininterrompue.

UN PEU DE PRATIQUE

À votre tour de vous exercer au montage. Créez à l'aide de votre smartphone un court-métrage où le montage est significatif.

Références

SUR LE TRAVAIL DE L'ARTISTE

Christian Marclay nous parle du film « The Clock », Luma

- <https://www.luma.org/fr/live/watch/christian-marclay-the-clock-fedfe262-1ce0-456f-81bb-41a1ced58e5e.html>

SUR L'APPROPRIATION ARTISTIQUE

Christa Blümlinger, Cinéma de seconde main — Esthétique du remploi dans l'art du film et des nouveaux médias, OpenEdition :

- <https://journals.openedition.org/1895/4856>

Picasso/Manet : Le déjeuner sur l'herbe

- <https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/expositions/presentation/picasso-manet-le-dejeuner-sur-lherbe>

L'appropriation, une forme de diffusion de l'art, Le Temps

- <https://www.letemps.ch/culture/lappropriation-une-forme-diffusion-lart>

« J'ai perdu le contrôle de mon illustration » : une artiste d'ici dénonce le fléau du vol d'oeuvres en ligne, 24heures.ca

- <https://www.24heures.ca/2024/05/28/jai-perdu-le-controle-de-mon-illustration-une-artiste-denonce-le-fleau-du-vol-duvres-en-ligne>

SUR LES PORTES DANS L'ART

● Gérard Monnier, *La porte. Instrument et symbole*, Paris, Éditions Alternatives, 2004

● *Dictionnaire Des Symboles Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombres* ; Jean Chevalier & Alain Gheerbrant, archive.org

- <https://archive.org/details/dictionnairedessymbolesmythes-revescoutumesgestesformesfigurescouleursnombresjean/page/n407/mode/2up>

SUR LE MONTAGE

Le montage, Ciné-club de Caen

- <https://www.cineclubdecaen.com/analyse/montage.htm>

Quels sont les différents types de montage ? ISA

- <https://isa-paris.com/actualites/06032023-differents-type-montage-actualite/>

Couper-coller, le montage au cinéma, UNIGE

- https://www.unige.ch/dife/files/5816/3102/0091/revue-ccu_2004-01_couper_coller_montage_web.pdf

- *Psychose*, Alfred Hitchcock (1960)

- *2001 : Odyssée de l'espace*, Stanley Kubrick (1968)

- *Le cuirassée Potemkine*, Sergei Eisenstein (1925)

- *Birdman*, Alejandro González Iñárritu (2014)

Aletsch Glacier

Figure majeure du monde de l'art, Andreas Gursky est célèbre pour ses tirages monumentaux manipulés numériquement qui représentent la globalisation de la société et ses enjeux géopolitiques, technologiques et écologiques. Il y a 30 ans, son objectif se tourne sur le glacier d'Aletsch en Suisse. Avec ses 23 km de long et ses 4000 m d'altitude, le plus grand glacier des Alpes est l'un des monuments naturels du patrimoine national. Au centre de l'attention scientifique, il est emblématique du problème de la fonte des glaciers. Le photographe allemand réalise le cliché sur place en 1993 avec un appareil argentique. Inspiré de la peinture romantique, *Aletsch Glacier* dépeint un paysage grandiose qui s'étend à perte de vue sous un ciel menaçant. Jouant sur les limites du médium, la photographie transcende la réalité ordinaire pour témoigner du passage du temps et de l'impact humain sur la nature. Gursky compose une image vertigineuse qui, 30 ans après sa prise de vue, conserve toute son actualité : elle devient une icône de la question globale du réchauffement climatique.

BIOGRAPHIE

Andreas Gursky (1955) est pionnier de la manipulation numérique en photographie au début des années 1990 et l'un des premiers artistes à utiliser le grand format. Issu d'une famille de photographes, il étudie à la Folkwang Universität der Künste à Essen puis à la Staatliche Kunstakademie de Düsseldorf. Aux côtés notamment de Candida Höfer et Thomas Struth, il fait partie de la génération ayant étudié auprès de Bernd et Hilla Becher, nommée « École de photographie de Düsseldorf ». Ses images sont parmi les mieux cotées du monde de l'art et exposées dans des institutions majeures.

SCÉNOGRAPHIE

Présentée en très grand format sur la façade d'un bâtiment de la Place de la Gare, l'image monumentale *Aletsch Glacier* par Andreas Gursky il y a 30 ans, se fond dans le paysage réel des Alpes bordant le lac Léman.

Pistes de prolongement

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 lié à un sentiment d'infini et d'inaccessibilité. La photographie d'Andreas Gursky exprime-t-elle la notion de sublime ? Comment s'exprime-t-elle ? Quel propos sert-elle ?

UN PEU D'HISTOIRE

D'abord considérés comme dangereux et impénétrables, les glaciers et les Alpes ont fasciné dès le XVIIIe siècle avec l'essor des naturalistes qui ont exploré ces régions pour leurs études géologiques. Le « Grand Tour » aristocratique et le mouvement romantique ont ensuite contribué à populariser ces paysages, les présentant comme des symboles de grandeur naturelle et de puissance mystérieuse. Des scientifiques comme Louis Agassiz ont approfondi les recherches sur les glaciers au XIXe siècle, tandis que les premières ascensions alpines et la cartographie détaillée ont ouvert la voie au tourisme alpin. Cette évolution a transformé les Alpes en une destination prisée, qui a très vite été immortalisée, notamment à travers la peinture puis la photographie naissante. Aujourd'hui, les Alpes sont le symbole de la Suisse, présentes sur toutes les cartes postales et abondamment photographiées.

Mais comment photographie-t-on la montagne ? Lors de votre prochaine randonnée, jouez avec les cadrages et les rapports de taille pour créer une image impressionnante ou panoramique.

UN PEU D'ÉCOLOGIE

Les glaciers fondent. Le paysage naturel et culturel suisse s'en va. Du 29 juin au 29 septembre 2024, une exposition

répond aux interrogations que ce changement suscite. *Aletsch Glacier* est présentée par Images Vevey dans le cadre du projet suisse *Art for Glaciers*.

En quoi les photographies de Gursky évoquent-elles des questions environnementales ? Observez le reste de sa production. La photographie d'Aletsch est-elle activement sous-tendue de questionnements écologiques ou simplement documentaire ? Est-ce que l'on peut vraiment dissocier les deux ?

Connaissez-vous d'autres artistes ou photographes qui s'intéressent à la cause environnementale ? Le photographe Edward Burtynsky réalise des photographies aux quatre coins du globe pour documenter la nature confrontée à l'industrie humaine. Que pensez-vous de sa démarche ?

Références

SUR LE TRAVAIL DE L'ARTISTE

- <https://www.andreasgursky.com/en>

SUR LA PHOTOGRAPHIE DE MONTAGNE

Histoire de la photographie de montagne, The Fine Alpine Post

- <https://www.thomascrauwels.ch/blog/histoire-de-la-photographie-de-montagne/>

Histoire de la montagne XVIe siècle et avant,

The Fine Alpine Post

- <https://www.thomascrauwels.ch/blog/histoire-de-la-montagne-xvie-siecle-et-avant/>

SUR LA MONTAGNE, SON EXPLORATION ET LE TOURISME

Louis Agassiz (1807-1873). Un pionnier de la glaciologie, Club Alpin Suisse

- <https://www.sac-cas.ch/fr/les-alpes/louis-agassiz-1807-1873-un-pionnier-de-la-glaciologie-18040/>

Tourisme, Dictionnaire historique de la Suisse

- <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/014070/2022-03-08/>

SUR LA FONTE DES GLACIERS ET L'ÉCOLOGIE

La fonte des glaciers, RTS Découverte

- <https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/la-fonte-des-glaciers/>

Le projet suisse Art for Glaciers

<https://artforglaciers.ch/>

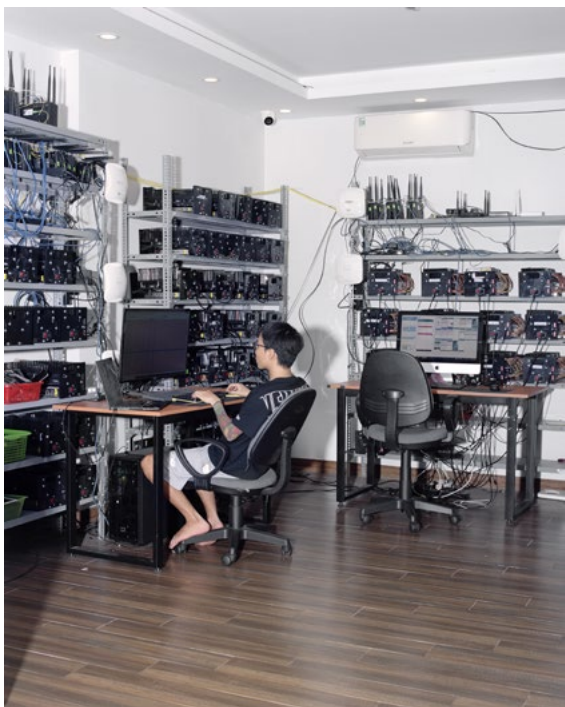
SITE DU PHOTOGRAPHE EDWARD BURTYNSKY

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

SUR LE SUBLIME

Comment expliquer le sublime ? Réponse avec Kant, France Inter

- <https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/philosophie/la-chronique-philo-du-vendredi-02-fevrier-2024-7505437>

Beggar's Honey

La valeur d'une personne ou d'une information se mesure aujourd'hui au nombre de followers et de likes que celle-ci obtient sur les réseaux sociaux. *Beggar's Honey* reflète la manière dont nous cherchons, comme des mendiant-e-s, le miel de la célébrité digitale, en dévoilant les coulisses des fermes à clics. Ces entreprises clandestines ont pour but de gonfler artificiellement les indicateurs d'engagement des contenus sur les médias sociaux en manipulant les algorithmes. Dans ces ateliers, des employé-e-s passent leur journée à cliquer sur des liens ou suivre des profils par le biais d'ordinateurs connectés à d'innombrables smartphones. S'infiltrant dans des usines au Viêt Nam et à Hong Kong, Jack Latham documente pour la première fois les fermes à clics. Le projet montre leurs intérieurs ainsi que des images postées par des personnes sur TikTok et Instagram ayant fait recours au service de ce marché illégal. En exposant les mécanismes qui sous-tendent le comportement des utilisateur-riche-s de plateformes, Latham met en garde contre les dangers de ce phénomène sur les processus démocratiques. *Beggar's Honey* nous incite à remettre en question la validité des contenus aux multiples likes.

BIOGRAPHIE

Jack Latham (1989) est un photographe britannique basé au Royaume-Uni. Entre photojournalisme et art conceptuel, sa pratique interroge les mécanismes de la société de désinformation. Récompensé par de nombreux prix, dont le BJP International Photography Award en 2019, son travail a notamment été présenté au Reykjavik Museum of Photography, à la TJ Boulting Gallery à Londres. Son projet *Beggar's Honey* a reçu la Mention honorable Heidi.news Reportage du Grand Prix Images Vevey 2019/2020 et a été publié en 2023 aux Editions Images Vevey et Here Press.

SCÉNOGRAPHIE

Dans le Salon de L'Appartement — Espace Images Vevey, *Beggar's Honey* reproduit l'intérieur d'une ferme à clics, située dans des appartements clandestins. L'installation montre leur évolution technologique : 80 smartphones sont contrôlés manuellement alors qu'au centre se trouve le propre dispositif de Jack Latham, dont les téléphones reliés opèrent automatiquement. Les clichés pris par Latham sont confrontés à des images de personnes utilisant les services de fermes à clics pour gagner en attention.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION/PHILOSOPHIE

Le photoreportage fusionne des techniques esthétiques et narratives pour créer des images qui ne sont pas seulement informatives, mais aussi émotionnellement et visuellement engageantes. Il joue un rôle crucial dans la documentation de la réalité tout en offrant une perspective artistique sur le monde. Pourquoi certains sujets sont-ils plus parlants en images qu'en mots ? Quel est l'apport d'un-e photographe dans le monde du reportage ? Et l'art dans tout ça ? Qu'est-ce qui, selon vous, relève de l'art dans le travail de Latham ? Et qu'est-ce qui relève du reportage ?

UN PEU D'EXERCICE

Choisissez un sujet qui vous passionne et faites à votre tour un photoreportage que vous pourrez présenter en classe. Trouvez un moyen de lier l'aspect artistique et documentaire de votre travail.

UN PEU D'ASTROTURFING

L'astroturfing (aussi appelé similitantisme, contrefaçon de mouvements d'opinion ou désinformation populaire planifiée, et parfois désinformation populaire orchestrée) consiste en l'utilisation de techniques de propagande manuelles ou algorithmiques à des fins publicitaires, politiques ou de relations publiques. Il a pour but de donner la fausse impression qu'une opinion est populaire. Par exemple, pendant la campagne pour le Brexit, le site Leave.EU a été accusé d'utiliser des bots et des comptes de réseaux sociaux pour amplifier les messages pro-Brexit. Des enquêtes ont révélé l'utilisation de techniques d'astroturfing pour créer l'illusion d'un soutien populaire massif.

Est-ce que vous donnez plus d'importance aux contenus qui ont beaucoup de like ou qui sont beaucoup relayés ? Dressez une liste d'exemples de comment de faux likes peuvent avoir des impacts réels : politiques, commerciaux, sociaux etc.

Références

SUR LE TRAVAIL DE L'ARTISTE

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

Sur le photoreportage

La photographie documentaire fait sa révolution,
Blind Magazine

- <https://www.blind-magazine.com/fr/stories/la-photographie-documentaire-fait-sa-revolution/>

SUR LES FERMES À CLICS

Comment fonctionnent les « fermes à clics » ?

Les Inrockuptibles

- <https://www.lesinrocks.com/actu/comment-fonctionnent-les-fermes-clics-43503-19-06-2017/>

Faux abonnés, faux commentaires ou faux « j'aime » : comment tricher sur Instagram ? RTS

- <https://www.rts.ch/info/suisse/14241142-faux-abonnes-faux-commentaires-ou-faux-jaime-comment-tricher-sur-instagram.html>

SUR L'IMPACT POLITIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX

L'astroturfing, la grande illusion de l'opinion, France Inter

- <https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-du-jeudi-25-janvier-2024-1862289>

Les réseaux sociaux jouent-ils un rôle politique ? France culture

- <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/les-reseaux-sociaux-jouent-ils-un-role-politique-4412226>

- David Chavalarias, *Toxic data: Comment les réseaux manipulent nos opinions*, Flammarion, 2022

- Shoshana Zubof, *L'Âge du capitalisme de surveillance*, éd. Zulma, 2020

- *Chute libre*, EP1 de la Saison 3 de la série Black Mirror réalisé par Joe Wright, 2016

Trailer du documentaire *Fake Famous* de HBO, Youtube

- <https://www.youtube.com/watch?v=2B7m-ARHz0c>

Cash Me Online

Cash Me Online est un projet satirique combinant photographie, performance et séquences trouvées sur les réseaux sociaux. Amandine Kuhlmann crée un alter ego hyperféminin qu'elle incarne en ligne et lors de performances publiques en vue d'atteindre une célébrité virale. Elle exagère ses traits et ses poses, mime les tendances TikTok et Instagram, dramatise son quotidien et se filme dans des endroits étranges : autant de façons pour se faire remarquer et gagner des followers. Pour les besoins de son personnage, l'artiste française s'inspire des suggestions de l'algorithme de son compte Instagram personnel et des stéréotypes féminins véhiculés sur les médias sociaux. Elle se réapproprie des vidéos et y superpose son propre visage à la manière de deepfakes. Ces images caricaturales révèlent les ambiguïtés des profils virtuels, entre standardisation et objectification du corps d'une part, et désir d'individualité et d'originalité d'autre part. Interrogeant l'impact des réseaux sociaux sur l'identité, *Cash Me Online* amène une réflexion critique sur la monétisation et la surreprésentation de soi. L'installation se place comme un miroir tendu à une génération obsédée par son apparence physique et numérique.

BIOGRAPHIE

Amandine Kuhlmann est une artiste visuelle et performeuse française basée à Paris. À travers une approche féministe, elle examine les archétypes pop et l'hypersexualisation du corps, questionnant les implications sociales, esthétiques et commerciales des plateformes digitales. Ses œuvres ont notamment été présentées à la Galerie Chappe à Paris, à LA's Subliminal Projects et à Platform L, Contemporary Art Center à Seoul. Le projet *Cash Me Online* est issu de son travail de diplôme de Master de Photographie à l'ECAL/ Ecole cantonale d'art de Lausanne.

SCÉNOGRAPHIE

Formée de trois écrans verticaux, l'installation immersive *Cash Me Online* parodie le format de vidéos diffusées les réseaux sociaux et transforme Le Cinéma de L'Appartement — Espace Images Vevey en un espace virtuel dédié à la mise en scène de soi.

Pistes de prolongement

UN PEU DE RÉFLEXION

Apparues dans les années 1990 et inspirées de figures plus anciennes, les bimbos occupent une grande place dans la pop culture. Pendant longtemps considérées comme bêtes et superficielles, puisqu'elles s'occupent de leur apparence, ces jeunes femmes aux cheveux souvent blonds et au maquillage prononcé reprennent le pouvoir sur leur réputation. Le film *Barbie* de Greta Gerwig, sorti en 2023, met en lumière cette évolution. À travers le personnage principal, le film explore les complexités et les contradictions de cette figure.

Amandine Kuhlmann joue avec ces codes. Elle incarne une influenceuse à la fois superficielle, mais aussi entreprenante, dotée d'une détermination impressionnante et d'une assurance inspirante. En quoi les représentations modernes comme dans le film *Barbie* ou dans le travail d'Amandine Kuhlmann, changent-elles notre perception de la bimbo ? Comment ces figures réécrivent-elles les narratifs de pouvoir et de superficialité dans les médias contemporains ? Et vous, quelle bimbo vous inspire ?

Prendre soin de son apparence et se conformer aux normes est-elle une marque de superficialité ? Le nombre d'abonné-e-s sur les réseaux sociaux est-il égal à la popularité réelle d'une personne ?

UN PEU D'INFLUENCE

Qu'est-ce que l'influence ? Le métier d'influenceur-euse, désormais bien établi sur les réseaux sociaux, est en constante évolution. À l'origine, il impliquait de créer du contenu engageant et d'interagir avec une communauté en ligne pour influencer les opinions et comportements des abonné-e-s, tout en collaborant avec des marques pour promouvoir leurs produits ou services. De plus en plus, les influenceur-euse-s politisent leurs contenus de manière explicite, tandis que d'autres se revendiquent ouvertement apolitiques. Et vous, suivez-vous des influenceur-euse-s pour leurs opinions politiques ou préférez-vous celles qui restent apolitiques ? Est-il vraiment possible d'être apolitique, selon vous ?

UN PEU DE RÉSEAUX SOCIAUX

Selon vous, quel réseau social est le plus drôle, le plus distrayant ou le plus pratique ?

Les réseaux sociaux ont bien des aspects positifs, mais ils ont aussi leur part d'ombre. Classez les différents réseaux sociaux que vous utilisez selon les critères suivants : leur tendance à la désinformation, leur impact sur la santé mentale et leur influence sur la surconsommation. Quels sont les résultats de votre analyse ? Certains réseaux sociaux sont-ils plus sains ou plus nuisibles que d'autres ?

UN PEU DE PRATIQUE

Les images sur les réseaux sociaux sont souvent modifiées par des filtres. Avez-vous déjà essayé les différents filtres « d'embellissement » ? Prenez une photo de vous au naturel, puis, dans la même pose, reprenez des photos en utilisant différents filtres censés changer votre apparence. Quels éléments de votre visage sont modifiés ? De nombreuses personnes critiquent ces filtres, qu'elles considèrent comme vecteurs de mal-être. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Références

SUR LE TRAVAIL DE L'ARTISTE

- <https://amandinekuhlmann.com>

SUR L'ART ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram, impact du réseau social sur l'art, Artsper Magazine

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

Les réseaux sociaux dans l'art contemporain,

Artsper Magazine

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

Sur Instagram, la visibilité des artistes reste soumise aux algorithmes, Konbini

- <https://www.konbini.com/arts/sur-instagram-la-visibilite-des-artistes-reste-soumise-aux-algorithmes/>

SUR LES INFLUENCEUSES

Faux – ongles et pluie de paillettes : sur TikTok, le grand retour des Bimbos, Usbek&Rica

- <https://usbeketrica.com/fr/article/faux-ongles-et-pluie-de-paillettes-sur-tiktok-le-grand-retour-des-bimbos>

Hyperféminité : une réappropriation du corps féminin à travers la mode, ARTE – Youtube

- <https://www.youtube.com/watch?v=u8Y7sKcfUX0>

Influenceuse : un métier de rêve ? ARTE – Youtube

- <https://www.youtube.com/watch?v=UAJ7Za4XZKQ>

SUR LES FILTRES INSTAGRAM ET TIKTOK

Le filtre « Bold Glamour » de TikTok ou l'intelligence artificielle au service d'une esthétique dangereuse, RTS

- <https://www.rts.ch/info/sciences-tech/technologies/13863518-le-filtre-bold-glamour-de-tiktok-ou-lintelligence-artificielle-au-service-dune-esthetique-dangereuse.html>

SUR LES FILMS DE BIMBOS

- *Clueless*, réalisé par Amy Heckerling, 1995

- *Legally Blonde*, réalisé par Robert Luketic, 2001

- *Barbie* de Greta Gerwig, 2023

GLOSSAIRE

ALGORITHME

Suite d'instructions ou d'étapes à suivre pour résoudre un problème ou accomplir une tâche spécifique. Ils sont utilisés en programmation informatique et permettent d'organiser, évaluer, traiter et utiliser de grandes quantités de données. En photographie, ils peuvent être employés pour le traitement d'images, la retouche automatique et l'analyse de données visuelles. 01 02 07 25 27 32 34 50

DEEPFAKE (OU HYPERTRUCAGE)

Contenu visuel, vidéo ou audio créé, modifié et falsifié par des IA de manière hyperréaliste. Il est en général connu dans le cadre de manipulation d'informations à des fins malveillantes. Il est aussi employé en photographie et au cinéma pour des effets spéciaux, notamment pour intégrer le visage d'acteur-riche absent-e ou décédé-e dans certains films. 25

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

Système ou logiciel capable de simuler certaines tâches humaines, telles que la perception visuelle, la reconnaissance de la parole, la prise de décision et la traduction. En photographie et en art, l'IA peut être utilisée pour retoucher des images, générer des oeuvres ou optimiser des processus créatifs. 02 08 09 12 15 21 36 37 50

MACHINE LEARNING

(ML, APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE)

Branche de l'IA développe des systèmes capables d'apprendre et de s'améliorer à partir d'un grand nombre de données fournies pour l'entraîner. En photographie, elle peut être utilisée pour améliorer la qualité de l'image, identifier des éléments ou générer automatiquement du contenu visuel. 02

MIDJOURNEY

Programme d'IA spécialisé dans la génération d'images. Disponible depuis 2022, ce programme hyper performant permet aux utilisateur-riche-s de créer des visuels à partir de descriptions textuelles (prompts), offrant un nouveau moyen pour les artistes et photographes de matérialiser leurs idées. 08

PROMPT

Directive ou série d'instructions fournies à un système informatique ou à un modèle d'IA pour obtenir une réponse ou effectuer une tâche spécifique. Dans le cadre des modèles de langage comme GPT (Generative Pre-trained Transformer, transformeur génératif pré-entraîné), un prompt est une entrée textuelle qui oriente l'IA pour générer une réponse pertinente. 08 09 21 34 50

