

ZAOUI MILLA

Mon monde

Mes projets

Mes références

Portfolio 2024

Mon individualité

Planche d'inspiration ;
Moodboard représentant mes
points de références de façon
sommaire

Stylisme ←

Magazine Vogue (Singapour,
Taiwan, Chine, Grèce)

Maison Martin Margiela,
Chemise (Kiss shirt)

Filmographie ←

Playlist ←

Pop, indie pop, rock, city pop, disco

Bibliographie ←

1. La déchéance d'un homme, Osamu Dazai
2. Art, Yasmina Reza
3. L'Adversaire, Emmanuel Carrère
4. Montserrat, Emmanuel Roblès
5. Poèmes, Chuuya Nakahara

→ Statue

「Vénus de Milo」

→ Peintures

「Mariale m.a.3」, Simon HANTAÏ

「Portrait de deux hommes」, Philippe de
Champaigne

→ Mes animaux

→ Animations japonaises

「Jojo's Bizarre Adventure」, Hirohiko Araki

「Saiki Kusuo」, Shuichi Aso

「Bungo Stray Dogs」, Kafka Asagiri

「Attaque des titans」, Hajime Isayama

「Spy x Family」, Tatsuya Endo

「Detective Conan」, Gosho Aoyama

「Assassination Classroom」, Yusei Matsui

Le citron

Aujourd'hui, symbole d'union parfaite et d'amour éternel

Durant l'Antiquité symbole de la fidélité, d'une personne à l'autre dans un contexte amoureux

L'amour, omniprésent dans ses unions, est représenté en rose pour parler de la tendresse dans cet attachement mais aussi en jaune qui lui, montre l'optimisme.

Projet : Une Vie d'Agrume; 30 octobre 2021, peinture acrylique 60 x 90 cm

Pieter Claesz, Nature morte au citron tranché

Dans un contexte artistique, les citrons ont des représentations plus sombres comme l'amertume de l'existence

Peinture

→ vraisemblance basée sur la représentation contemporaine et de ma vision personnelle du citron

L'agrume est donc à travers la peinture, symbole d'une union nouvelle à travers la vie

La vie n'a pas de forme particulière, celle-ci apparaît sous la forme de végétation pour certains ou du temps pour d'autres. Elle n'a pas de couleur générale, ce qui la rend la coexistence du tout et du rien qui est démontré par le blanc

Peinture

L'œuvre originale, le Glacier de Gepatsch dans les Alpes de l'Otztal de Friedrich Wilhelm Rabending

Projet : La glace de 2XXX, triptyque réalisé pour « la nuit européenne des musées 2023 », 195 x 150 cm

Cette peinture a pour but de contraster celle de Friedrich Wilhelm grâce à différentes idées amenées au projet :

- l'érosion de la roche
- une vision trouble au loin
- plateau désertique au fond
- absence de nuage
- présence de tourisme de masse

Minecraft →

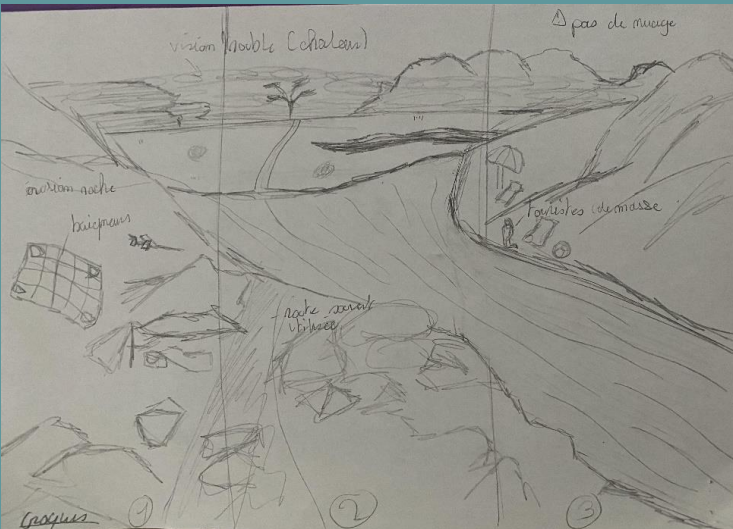

Dispositif d'exposition pour la journée, au musée de La Cour d'Or

Références visuelles

The Amazing World of Gumball →

Technique mixte

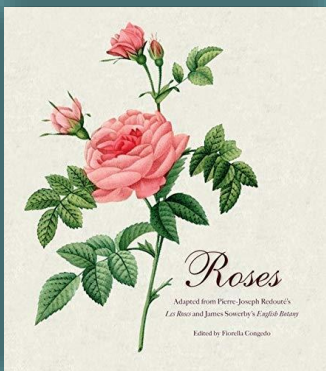
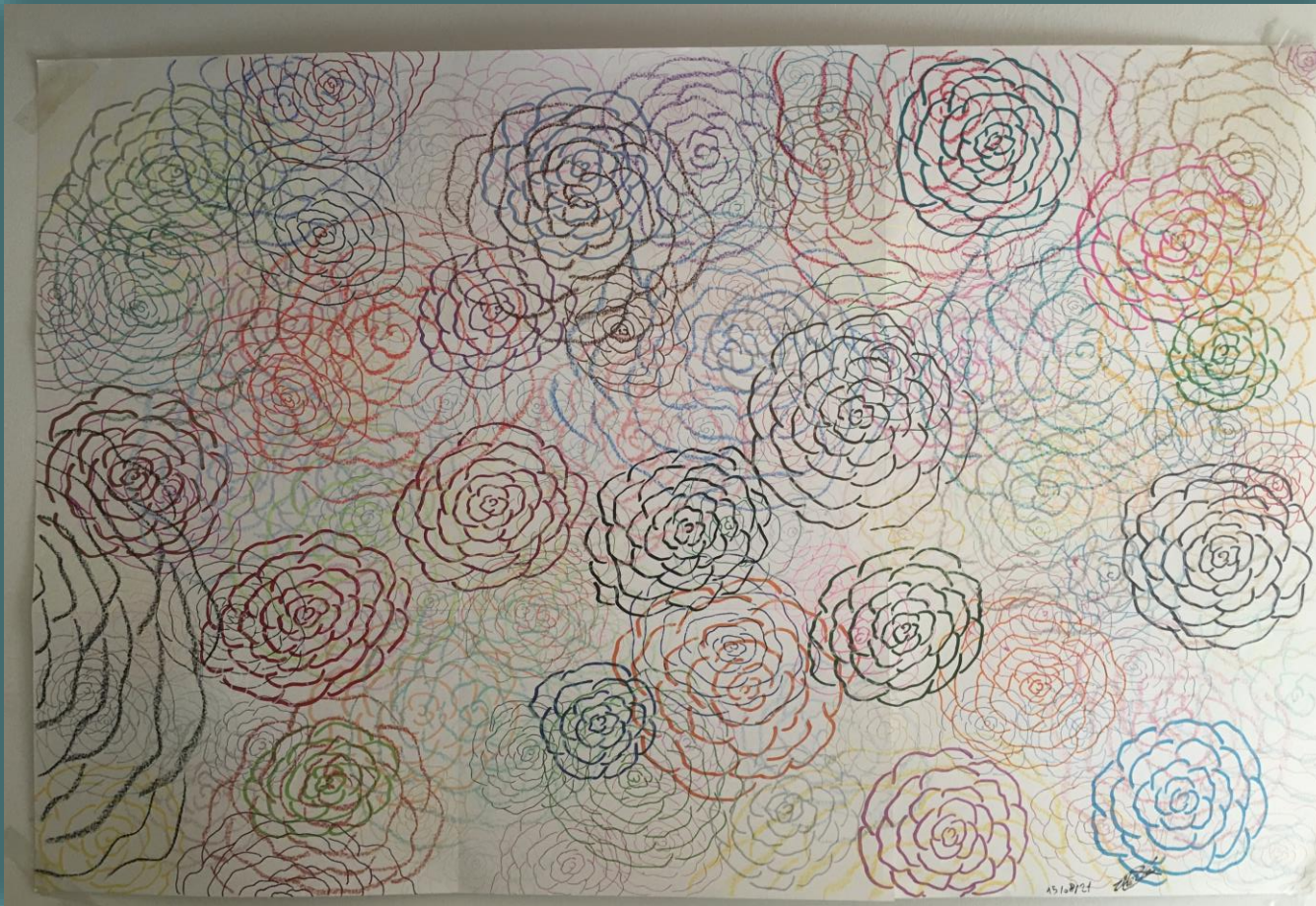
Projet : Société florale; 15 août 2021, 71 x 96 cm

Société Florale a pour but de non seulement évoquer que la rose possède plus de 3000 variétés mais aussi d'exprimer la diversité actuelle du monde.

En étant une fleur connue à l'international, il est facile de pouvoir se représenter dans celle-ci peu importe où nous nous trouvons.

L'être humain est un animal social mais aussi divers dans de nombreuses catégories, qu'elles soient physiques ou mentales.

Chaque rose est donc une personnification de quelqu'un, peu importe son origine, ses pensées ou son intelligence, elle dépeint cet individu quel qu'il soit.

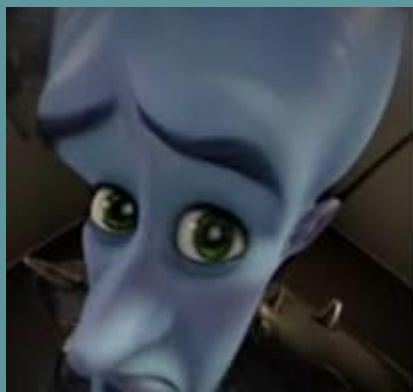
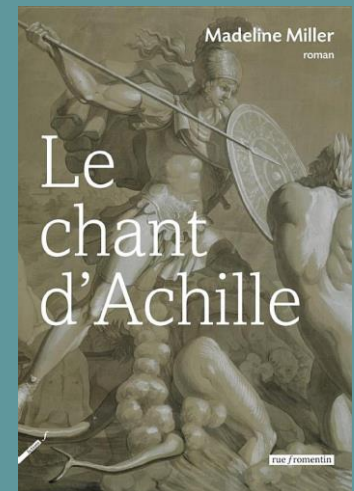

Collection de Pierre-Joseph Redouté, Les Roses, 1829

Ces fleurs ont aussi de nombreuses significations selon leur couleur qui ont été créées par l'Homme, ce qui permet de faire un lien plus fort entre les deux grâce à l'utilisation sociale que ceux-ci ont su faire preuve pour qu'avec une rose d'une certaine couleur, un message soit compris.

Volume

Partie littéraire, composée d'une écriture personnelle en jaune, mais également d'un extrait de Le Chant d'Achille de Madeline Miller

Référence d'internet avec Megamind de DreamWorks Animation, considéré comme un « meme », contenu principalement caractérisé par sa nature humoristique ou sarcastique

Projet : Profondeur personnelle, collage en volume, 35,4 x 42,7 x 2,5 cm

Ce projet est une présentation artistique de moi-même, dans celui-ci je retranscris ce que j'apprécie dans l'art, quelquefois grâce à des références ou à un matériau qui le représente. Il s'agit d'un collage en volume car il a pour but de forcer le spectateur à se déplacer afin d'en découvrir plus avec un second regard, de la même manière qu'on ne juge pas un livre à sa couverture mais à son contenu imprimé sur les pages dessous.

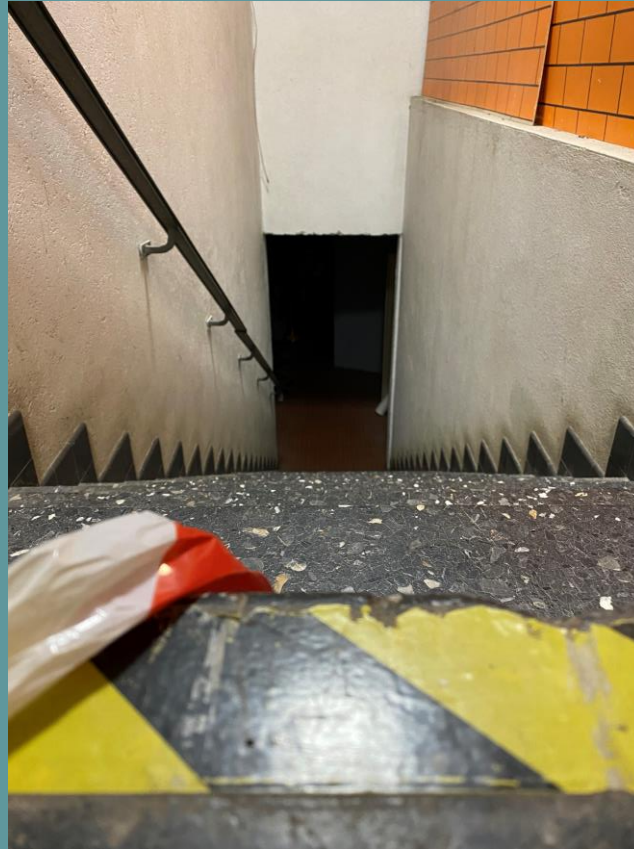

Mots cachés, changement de perspective

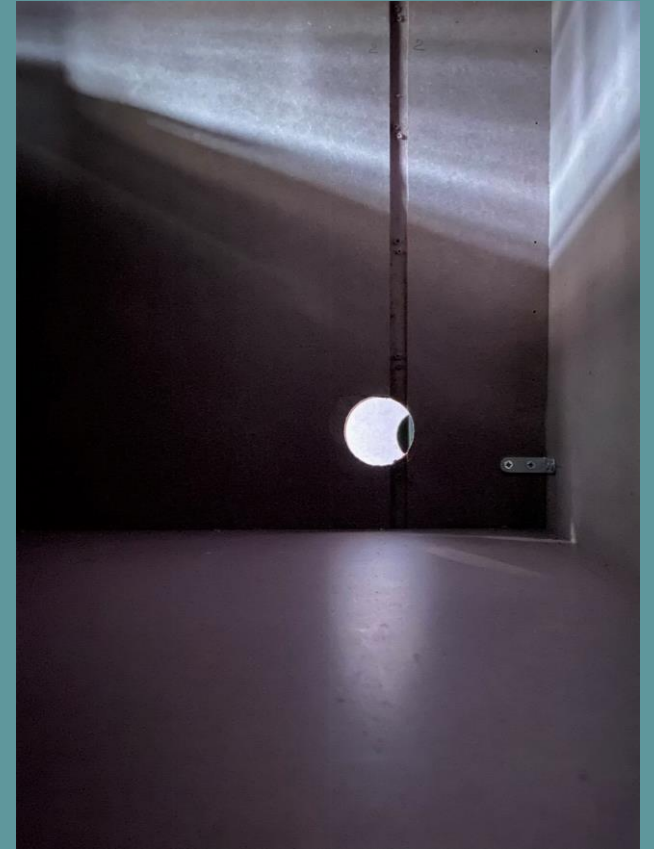
Photographies

2500 ISO ; F1,8 ; ¼ s

400 ISO ; F1,8 ; 1/50s

2000 ISO ; F/1,8 ; 0,5s

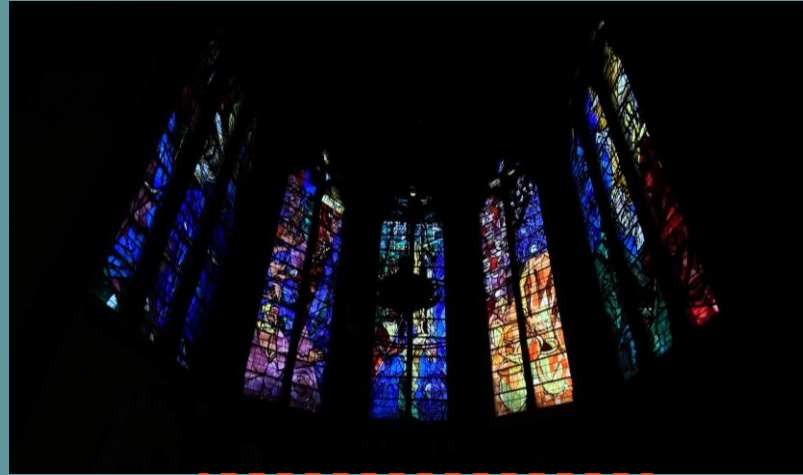
Projet : ON/OFF, 28 février 2024 ; triptyque photographique, travail centré sur la haute lumière et la basse lumière présent sur chaque photographie et leurs compositions similaires, toutes axées sur le milieu

Photographies

500 ISO ;
F1,8 ; 1/25 s
Silhouette,
sentiment de
mystère,
inquiétant

Projet : Sein de la cathédrale, 5 janvier 2023
→ Cathédrale Saint-Etienne de Metz

1600 ISO ; F1,8 ;
1/100 s
Panorama vertical,
axé sur les voûtes
de la cathédrale de
Metz, impression
de colonne
vertébrale du
portail, à la nef
centrale et la
chapelle axiale

40 ISO ; F2,4 ; 1/122 s
Clair-obscur

1250 ISO ;
F2,4 ; 1/25 s
Lignes
courbes
verticales

500 ISO ; F2 ;
1/14 s
Débullé

Mes écrits

You who are leaving to fight against my rights,
Your view of us stamped in your blood.
Seeing the once naive boy, the master's son, now,
Wearing this uniform, about to be drafted in.
A certain fondness would like your return yet,
A selfish desire wants to get this freedom we longed for.
To see this loyal mount, its brown coat returning,
Home, alone, with only the memory of you by his side.
To wash up the no longer used bedding from your room,
That will stay unchanged, at the will of the master's spouse.
But, perhaps, a wishful star will keep you well from those ill-intended cravings of mine.

↑ Poème, perspective d'un esclave dans les états du sud des Etats-Unis.

Inspiré par Leaving Home de William Gilbert Gaul, peinture datant de 1907.

Centré autour de la guerre de Sécession (1861-1865), montre un jeune garçon du Sud enrôlé dans le conflit

Également inspiré par le poème « If » de Rudyard KIPLING, provenant du livre Rewards and Fairies.

IF

IF you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don't deal in lies;
Or, being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;

IF you can dream and not make dreams your master;
If you can think and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to broken,
And stoop and build 'em up with worn out tools;

IF you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them "Hold On!"

IF you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings ~ nor lose the common touch;
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much,
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And ~ which is more ~ you'll be a Man, my son!

~ Rudyard Kipling

↑ Discours d'encouragement d'un père à son fils

Esquisses

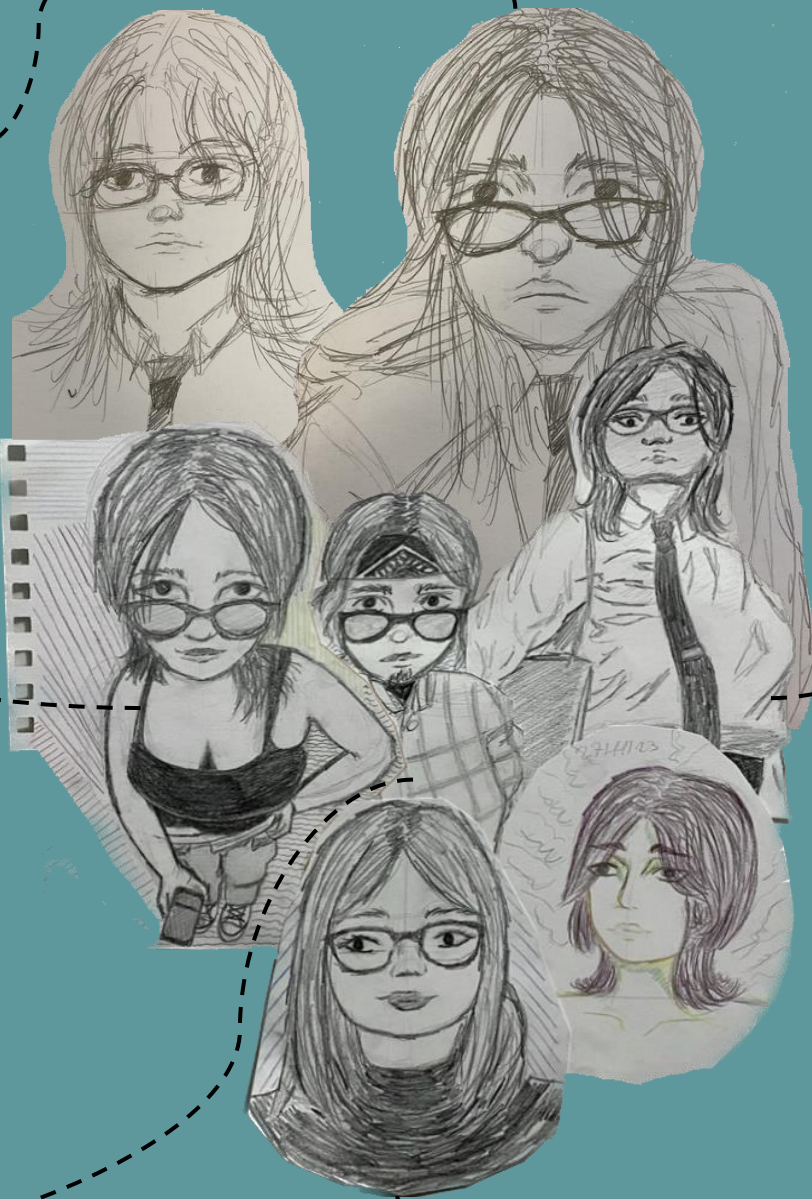
Projet : Etude de soi, autoportraits, réalisé de 2023 à 2024 la plupart basées sur plusieurs photographies d'années précédentes, plus ou moins récentes

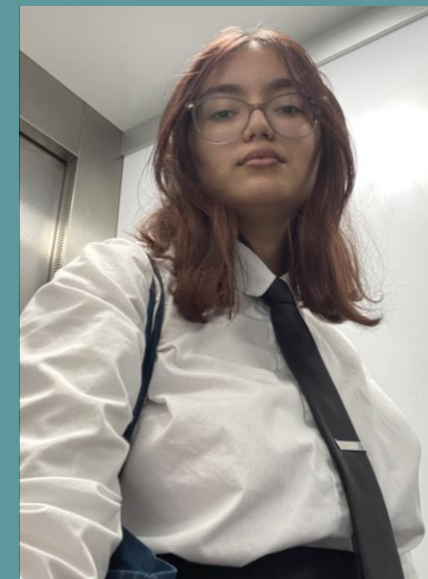
7 septembre 2023

31 juillet 2023

10 mai 2023

17 novembre 2023

12 novembre 2020

Carnet de recherche

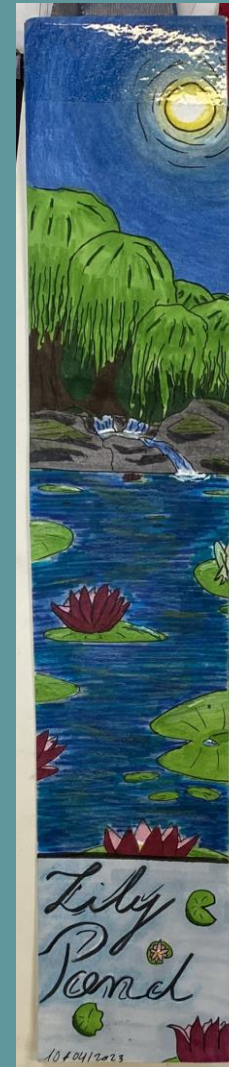

Page de couverture de mon sketchbook

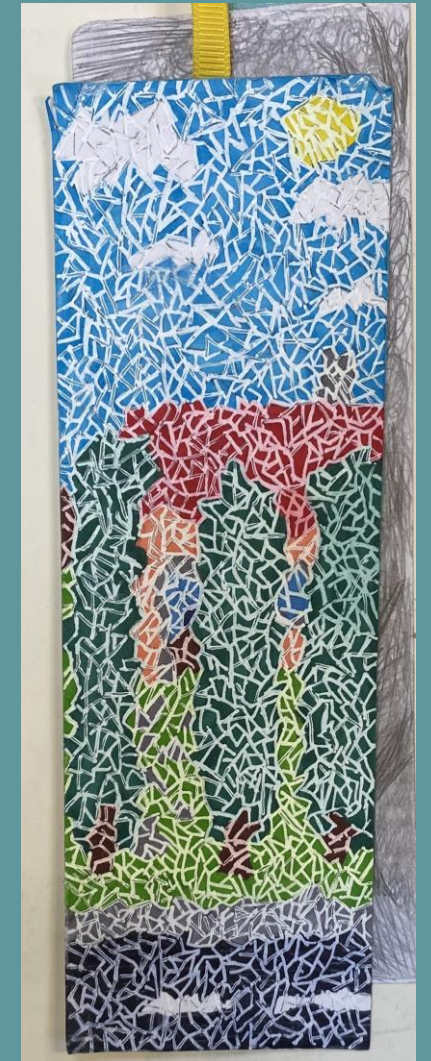
Crayon à papier
(HB, 2B)
6,2 x 18,4 cm

Feutres à alcool et
pastels gras
5,9 x 29,6 cm

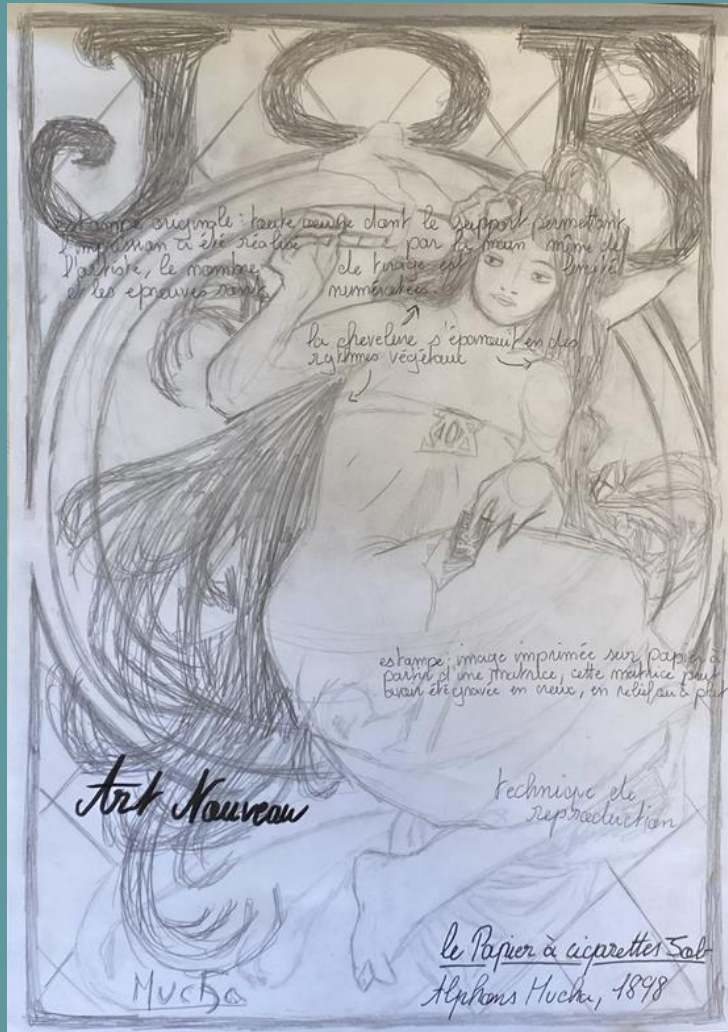

Feutres à alcool et
stylo acrylique blanc
6,2 x 18,4 cm

Marque-pages utilisable et aux techniques différentes

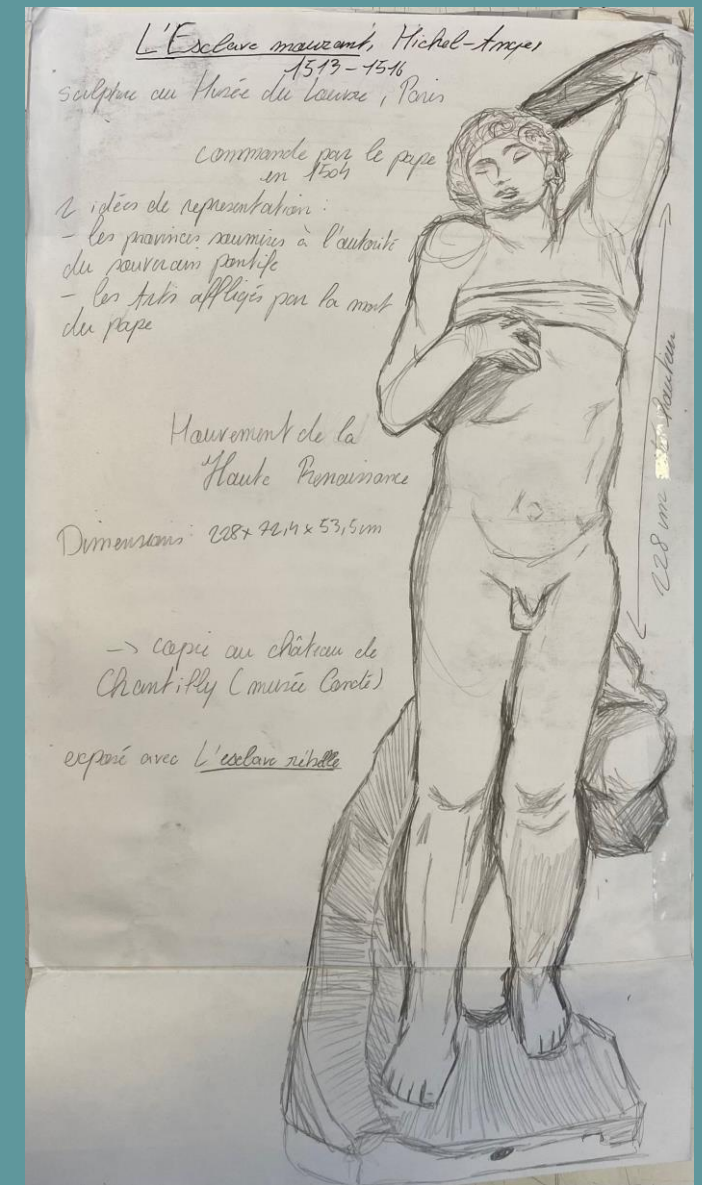
Carnet de recherche : Croquis annotés

Esquisse Le papier à cigarette
Job, Alphonse Mucha, A4

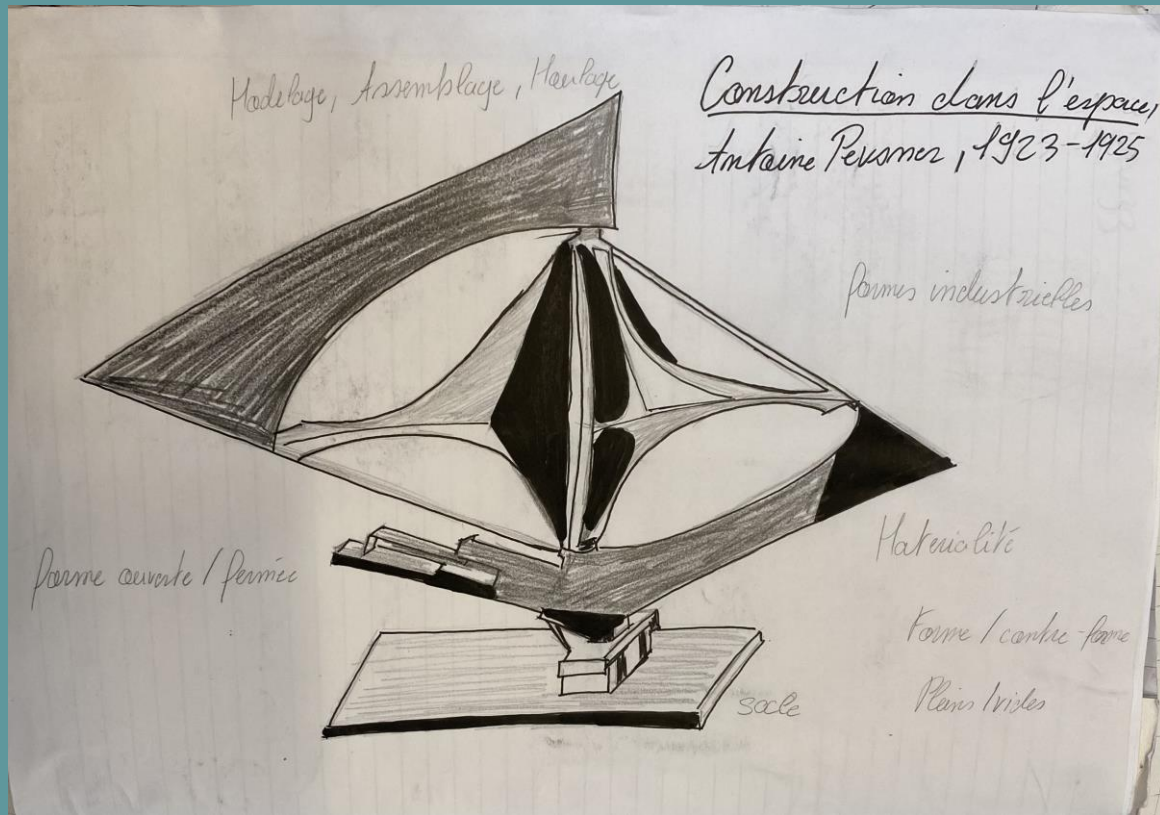

Esquisse Le temple du ciel, Pékin, A4

Esquisse L'esclave mourant, Michel-Ange, 21 x 36,6 cm

Carnet de recherche : Croquis annotés

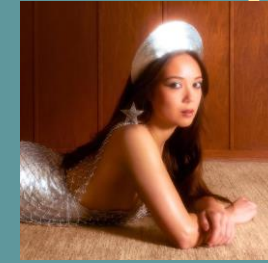
Esquisse Construction dans l'espace, Antoine Pevsner, A4

Esquisse des grilles de la place Stanislas, Nancy, 41,9 x 29,7 cm

Carnet de recherche : Technique mixte

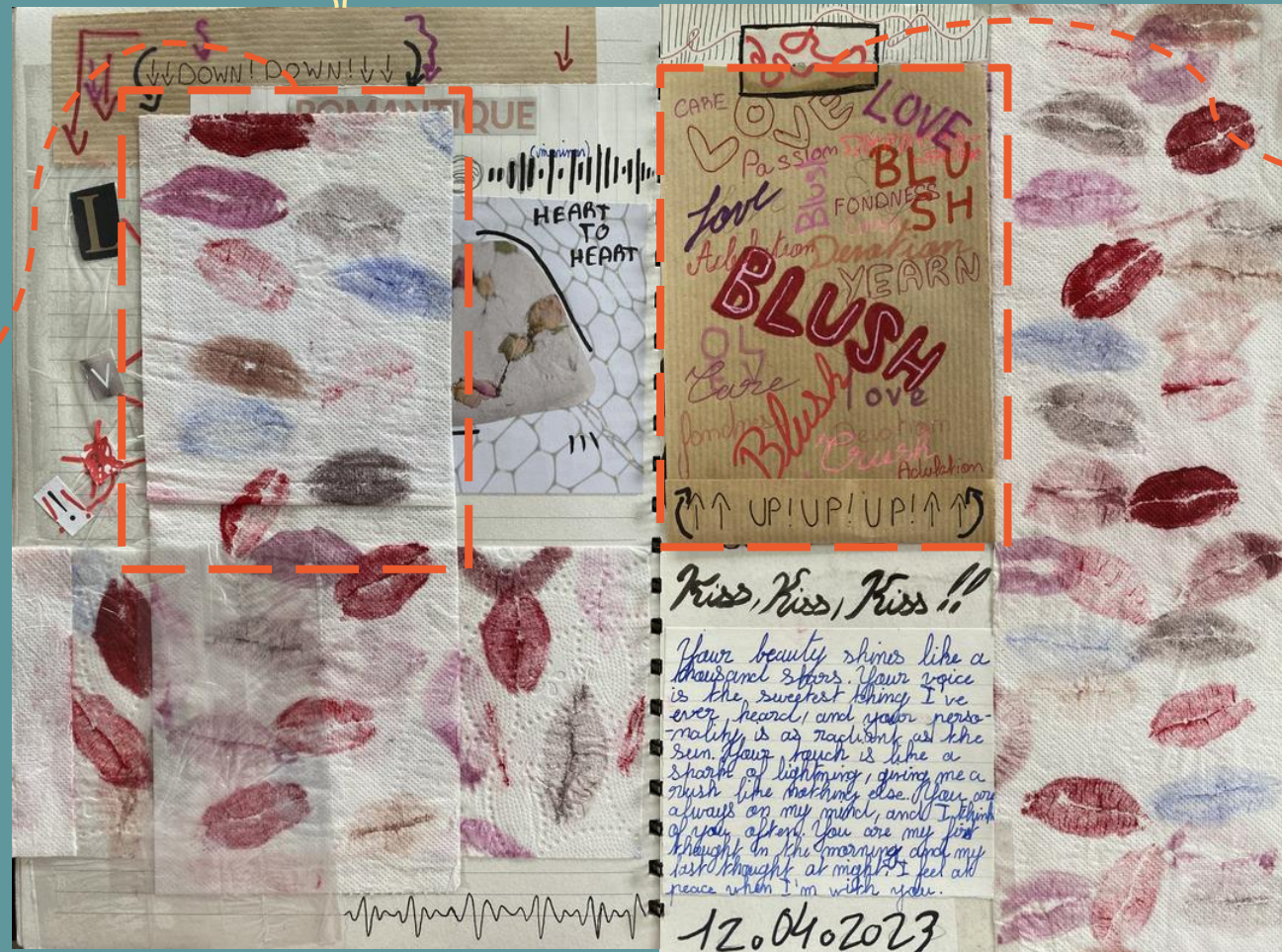
Kiss, Kiss, Kiss !!, thème du romantisme et de l'amour

Bewitched, de Laufey, album aux thèmes romantiques en lien

Zone interactive, bouquet de rose sur toute la surface

→ Motif de baiser avec des rouges à lèvres, inspiré du Kiss Shirt de la Maison Martin Margiela

→ Basé partiellement sur la musique Heart to Heart de Marc Demarco

Zone interactive

Carnet de recherche : Collages

← Herbier, fleurs d'automne, mélange de technique entre l'aquarelle et le collage, série de 2 feuilles A4 et 3 feuilles A5

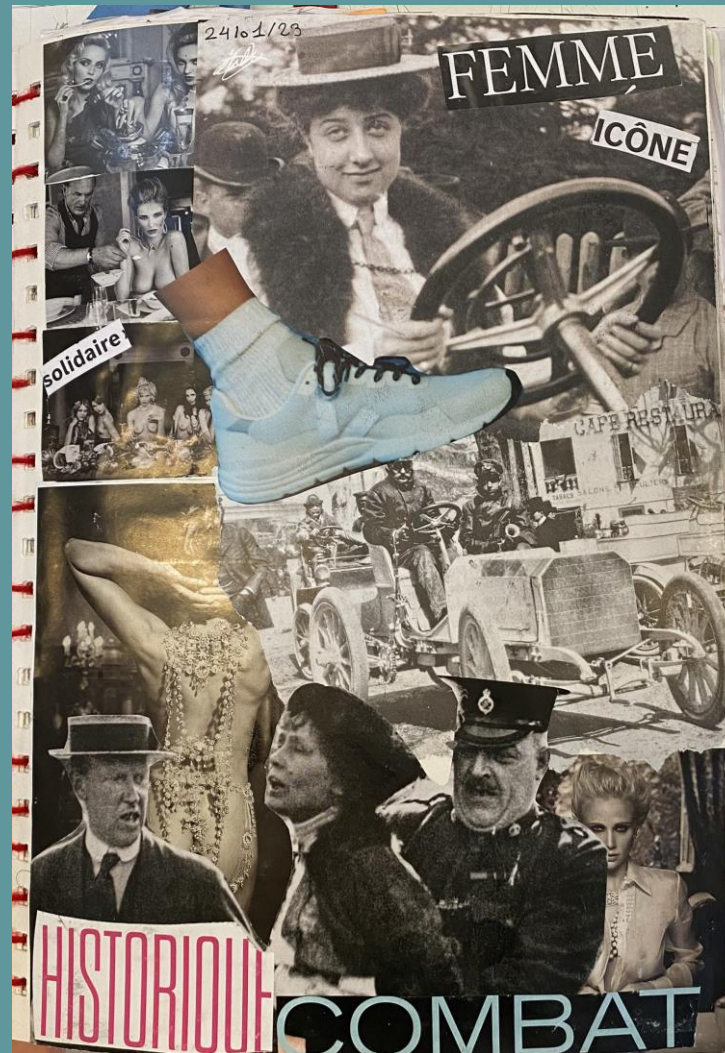
↓ Septembre, fleurs d'automne, 42 x 59,4 cm

Carnet de recherche : Collages

Domination de la fortune, A4

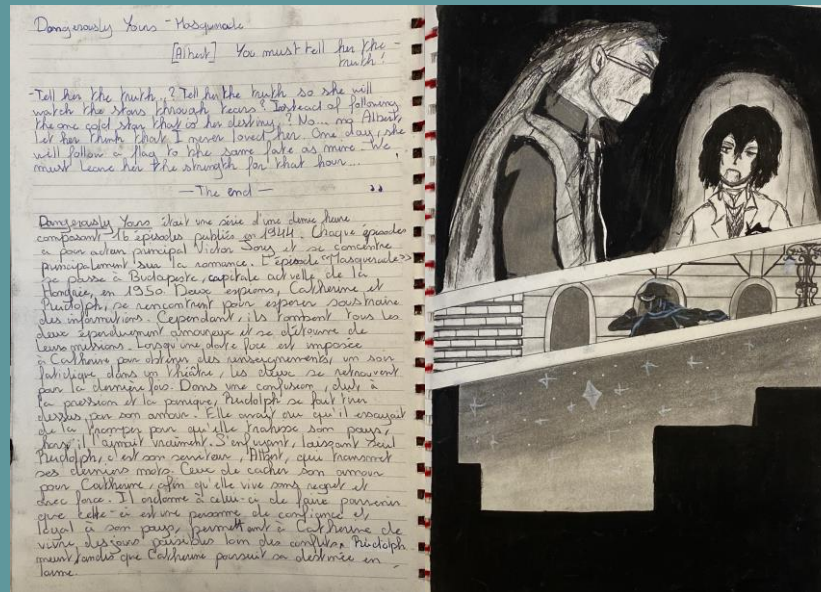
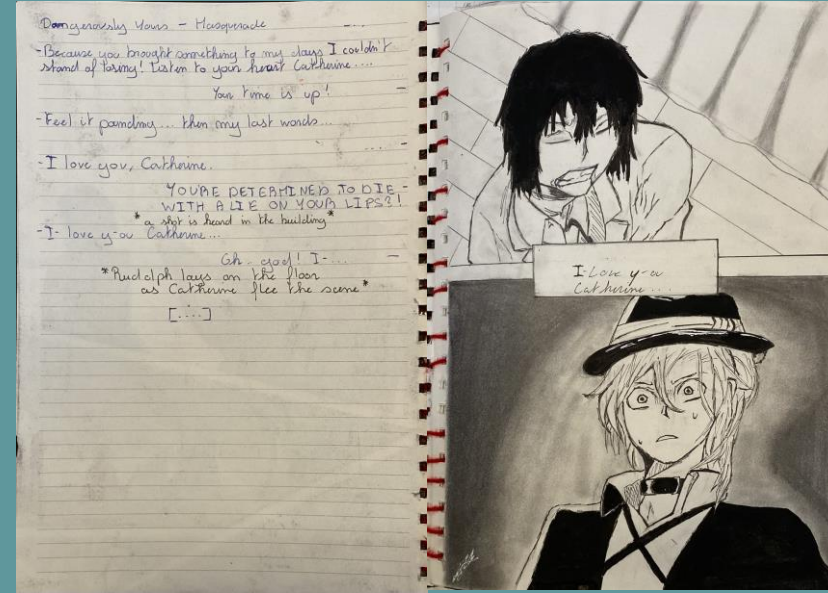
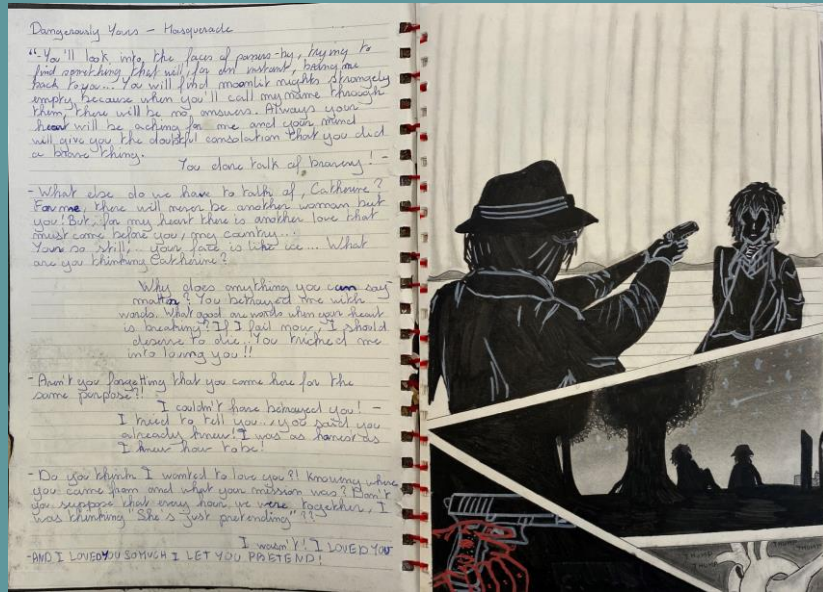
Icône, collage féministe, combat pour l'avancé de l'égalité homme-femme, A4

Laufey, rétrospective d'un voyage à Bruxelles, Belgique pour un concert à La Madeleine, A4

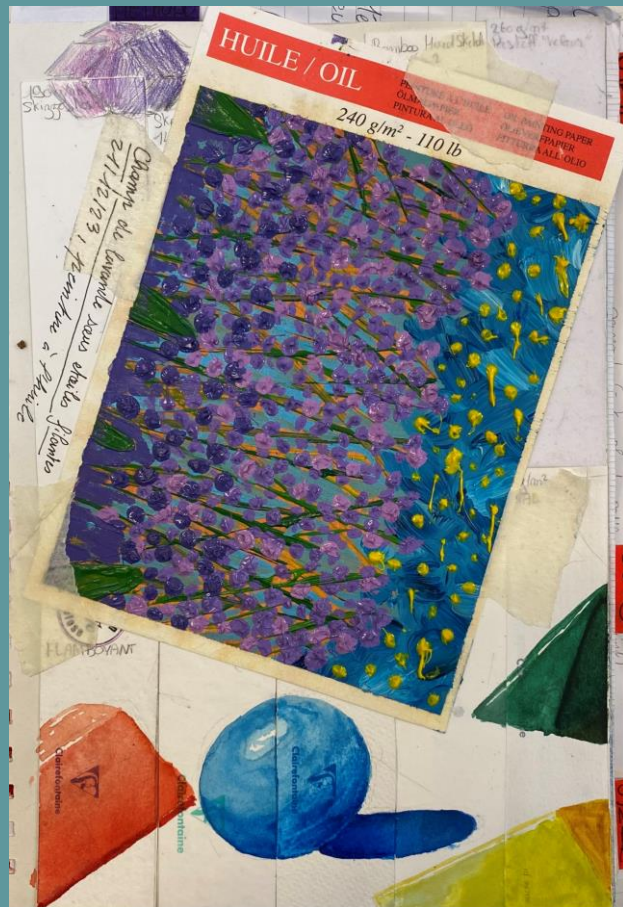
Carnet de recherche : Illustrations

← Illustration que j'estime ratée

Dangerously Yours : Masquerade, série de 6 feuilles A4, inspirée de la série auditive **Dangerously Yours** de Victor Jory et se basant plus précisément sur les textes de l'épisode « Masquerade » celle-ci.

Carnet de recherche : Peinture

Technique mixte, collages d'échantillons de papiers, d'aquarelle et d'une peinture sur papier 240 g/m²

Champ de lavande sous étoiles filantes,
21 décembre 2023, peinture à l'huile,
technique du pointillisme, 20,4 x 14,8 cm

Point de vue en contre plongée, vers les étoiles, et qu'on pourrait dire en très gros plan. La peinture donne une impression de petitesse au spectateur, une vue d'insecte

Celle-ci pourrait rappeler la Grande Touffe d'herbes d'Albrecht Dürer par sa perspective, la vue face à face à la végétation

Inspiration spatiale des champs de lavande en Provence, des espaces attractifs et touristiques en pleine saison

Mais aussi 1001 pattes (1998), de Pixar, le monde gigantesque créé autour des personnages minuscules

Carnet de recherche : Croquis

Croquis d'œuvres matérielles,
Entre 5x5 cm et 7x7 cm, collés en séparé

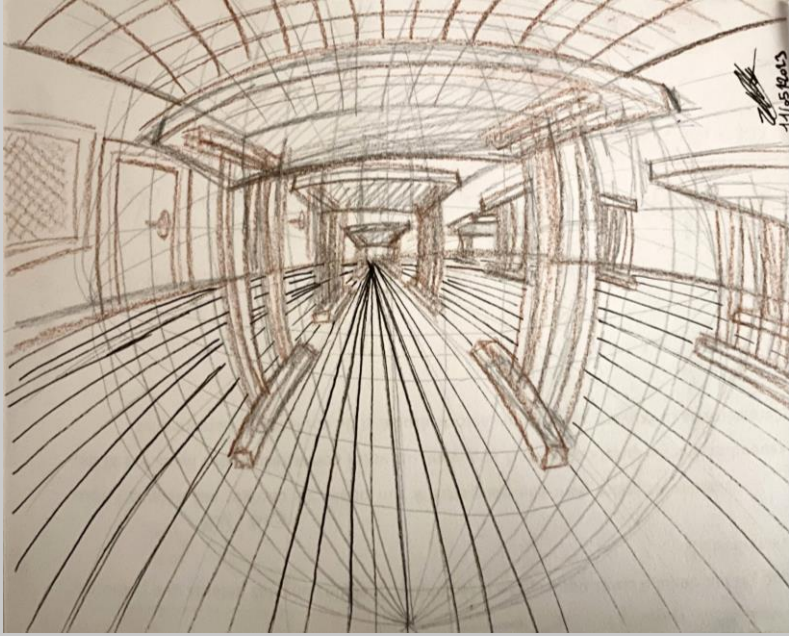
Références de gauche à droite Lucio Fontana,
Paul Cézanne, Sam Francis, Jackson Pollock,
Vincent Van Gogh, Antoni Tapies, Nicolas de
Staël, Pierre Soulages, Claude Monet, Auguste
Renoir

Croquis de mains
(2022-2024)

Carnet de recherche : Perspective

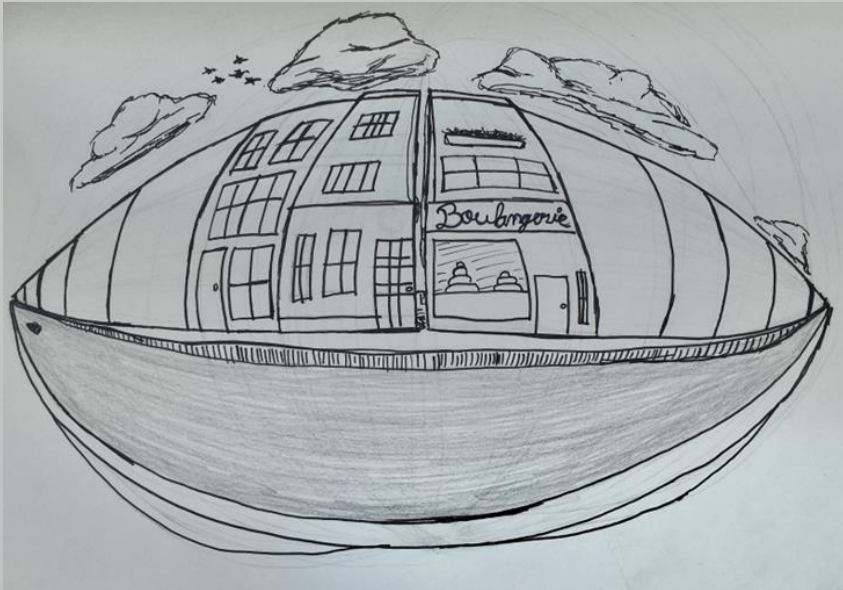

2023

Essai à la perspective
sur un humain →

← Essais à la
perspective à plus de 1
point de fuite

2021

8 novembre 2023

Photo référence

Carnet de recherche : Impression

Atelier Sérigraphie

24.01.23

En main: le format d'impression original, aussi appelé le typon.

En arceau: l'impression une série d'impressions de 1 ou plusieurs typons grâce à un cadre.

Méthode, fiche sérigraphie:

- 1: Dessiner le typon original, sur une feuille transparente.
- 2: Encadrer un cache d'émulsion photosensible.
- 3: Passer sans typon dans l'émulsion pendant 160 secondes avec le cache encloué au dessus des typons.
- 4: Nettoyer à l'eau le cache afin de laisser apparaître le dessin maintenant transféré dessus.
- 5: Sécher le cadre au sèche-cheveux.
- 6: Sérigraphier le modèle sur la surface désirée, papier, tissu etc...

Sérigraphier: procédé d'impression à l'aide d'un écran constitué par un cadre sur lequel est tendu un tissu à mailles, permettant l'impression sur de multiples surfaces.

Chat-pardeur
24 janvier 2023

← typon

imprimé en aplat,
orange →

Découpage des imprimés

Fiche visuelle d'explication à la page suivante, suivant la méthodologie écrite :

