

Maïssa FERREIRA

DUALITÉ EN SOI

(titre probablement pas définitif)

PRÉSENTATION

de ma thématique

Définitions

Dualité: caractère de ce qui est double en soi ou composé de deux éléments de nature différente.

Il existe beaucoup de dualité différente mais en voici quelques exemples très connus sont le yin et le yang, le damier, le jour et la nuit/le soleil et la lune, le masque de théâtre...

Persona: en psychologie : le masque social et le rôle que chaque individu adopte pour interagir avec le monde extérieur et répondre aux attentes de la société.

Ambivalence affective: coexistence simultanée de sentiments ou d'émotions contradictoires (comme l'amour et la haine, l'attraction et le rejet) envers une même personne, un même objet ou une même situation.

Dissociation: mécanisme de défense par lequel l'esprit se déconnecte de la réalité, des émotions, des souvenirs ou de l'identité pour se protéger d'un stress ou d'un traumatisme intolérable.

Il existe différentes manifestations de la dissociation comme la déréalisation (sentir que le monde extérieur est faux, étrange ou irréel), la dépersonnalisation (se sentir détachée de son propre corps ou de ses pensées, comme un observateur extérieur de sa propre vie), l'amnésie (oublier des périodes ou des événements douloureux), ...

Pourquoi ?

La **santé mentale** et les **troubles psychologiques** sont deux sujets qui **me tiennent** particulièrement à **cœur**. Depuis longtemps, j'ai envie d'en **apprendre** davantage sur ces thèmes, mais aussi de **partager mes connaissances**, car je pense qu'il est **important** de mieux **comprendre les différents troubles psychologiques** et **l'impact qu'ils peuvent avoir** sur les personnes qui en souffrent, notamment ceux qui restent encore méconnus ou incompris.

La « **dualité mentale** » regroupe plusieurs des troubles et états psychologiques qui **m'intéressent** particulièrement, comme la dissociation, la dépersonnalisation, mais aussi le trouble bipolaire ou le trouble de la personnalité borderline. À travers mes œuvres, j'aimerais **sensibiliser le spectateur sur ce que représente vraiment ces troubles** et **l'impact qu'ils peuvent avoir sur une personne**, tout en **questionnant les jugements** souvent portés sur des comportements que l'on ne comprend pas.

Pourquoi ?

L'art me permet ainsi de **représenter ce qui peut être difficile à exprimer ou à percevoir de l'extérieur.**

Cependant, ma thématique ne se **limite pas aux troubles psychologiques.** Je souhaite également aborder la **dualité mentale comme une expérience plus universelle, présente dans notre quotidien et dans les débats de société.** Par exemple, le fait de **porter un « masque social », de modifier son comportement ou de cacher une partie de soi dans le but de correspondre aux attentes imposées par la société** peut créer un **décalage entre ce que l'on montre aux autres et ce que l'on ressent intérieurement.**

J'ai moi-même été confrontée à différentes formes de dualité mentale, pour des raisons diverses, ce qui rend cette thématique d'autant plus personnelle et importante à mes yeux. Elle me permet de **réfléchir à mes propres contradictions.**

Pourquoi ?

Finalelement, la dualité mentale représente pour moi cette opposition entre différentes facettes d'une même personne : ce que l'on ressent et ce que l'on montre, ce que l'on pense et ce que l'on fait, ou encore le cœur et la raison. C'est cette complexité de l'esprit humain que je souhaite explorer à travers ma pratique artistique.

Et puis, qui n'a pas un jour dû faire face à ses propres contradictions et tenter de concilier son cœur et sa raison ?

(Personne à ma connaissance. Seulement, pas tout le monde le ressent avec la même intensité.)

Artistes qui se sont déjà questionnés sur ma thématique

Kim Noble : artiste britannique connue pour sa pratique lié au trouble dissociatif de l'identité, puisqu'elle est en elle même atteinte

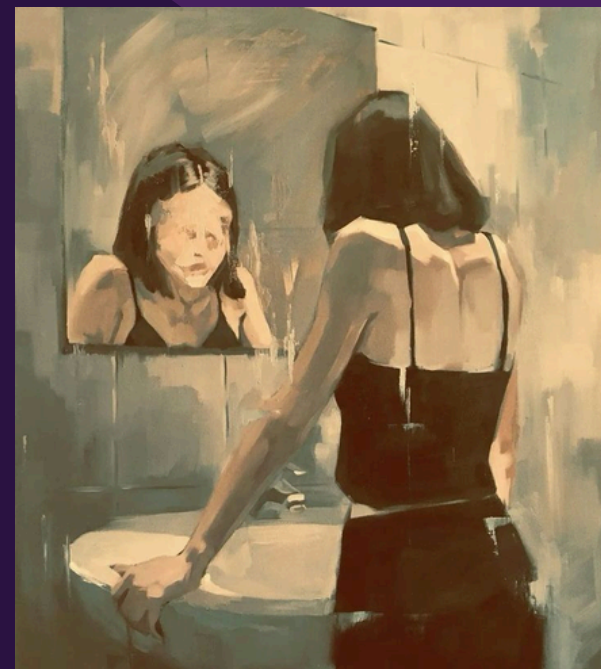
Frida Kahlo : artiste mexicaine qui explore la dualité identitaire (physique et émotionnelle), en dédoublant sa propre image pour montrer la souffrance et le conflit intérieur

Claude Cahun : artiste française qui utilise l'écriture et la photo pour explorer les secrets de l'esprit humain, en jouant sur les thèmes de la recherche de soi, des doubles et des personnalités multiples

MES IDÉES

de projets

Idée projet n°1

Titre : Dissociation

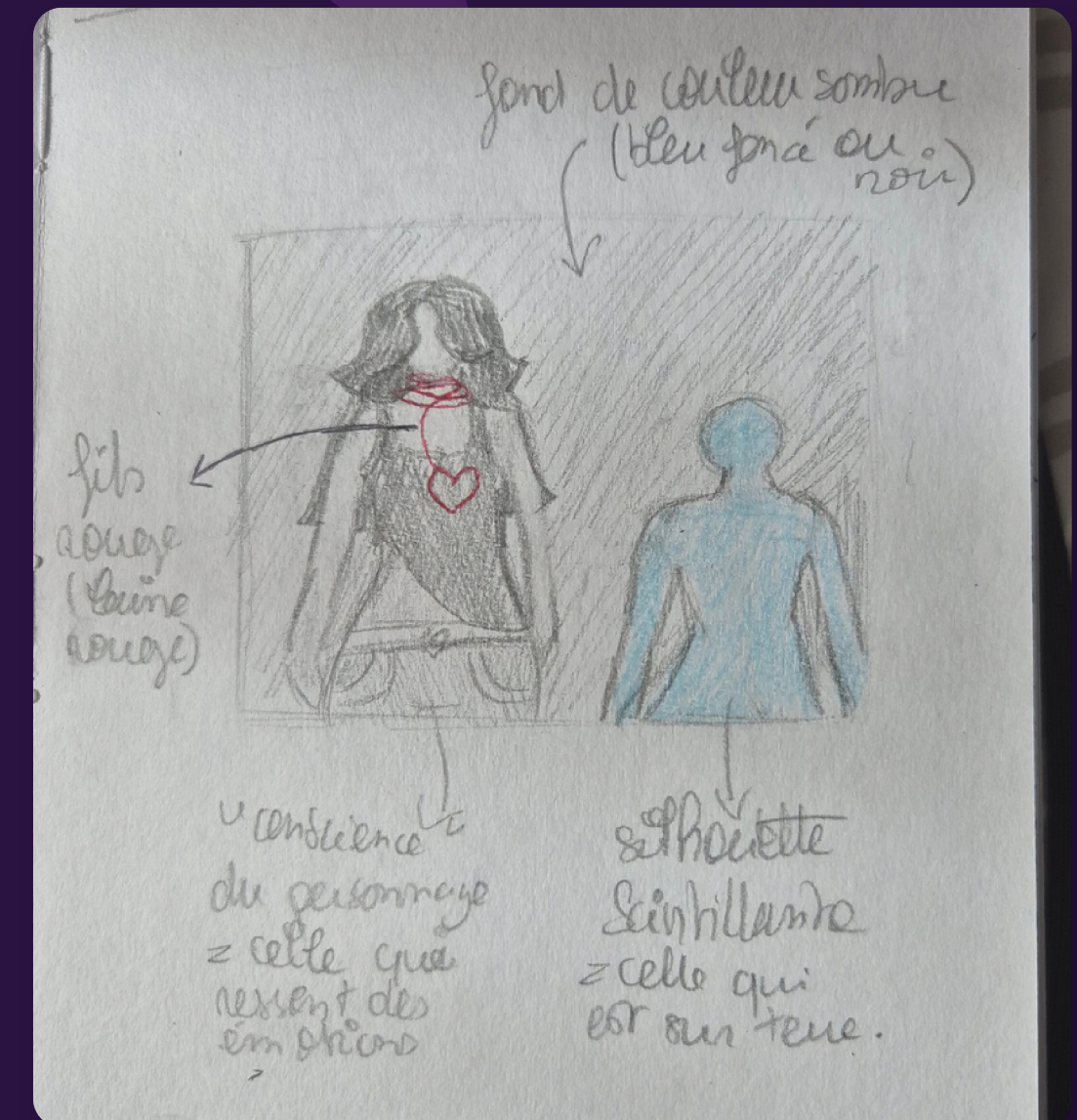
Idée : Tableau sur une toile avec un personnage qui regarde sa propre silhouette qui scintille. Je veux représenter ici la dualité présence vs absence (la dépersonnalisation).

Le personnage: elle est dans le fond de l'image, cachée dans l'obscurité (comme le fond est sombre), et regarde la silhouette scintillante comme un spectateur de sa propre vie.

Elle incarne la réalité émotionnelle : c'est l'esprit qui ressent toujours mais qui ne peut rien faire, comme le suggère les fils rouges au niveau de sa gorge, comme si elle était interdite de parler. Le fil rouge au niveau de sa gorge est relié au fil rouge qui dessine un cœur, très simplifié. Il représente les émotions qui vivent encore en elle mais qui ne peuvent pas s'exprimer.

La silhouette scintillante: peinte en bleu claire, elle se trouve devant le personnage. Elle est tournée vers la femme et la regarde.

Elle représente le corps vide de la femme : celui qui est encore présent sur terre mais qui ne ressent plus rien, si bien qu'il n'y a pas de visage. La silhouette vit de manière froide et calculée (comme le suggère la couleur bleue, une couleur froide) comme si un mécanisme de défense s'était débloquent.

Croquis du tableau
(désolée pour la "mauvaise" qualité)

Idée projet n°1

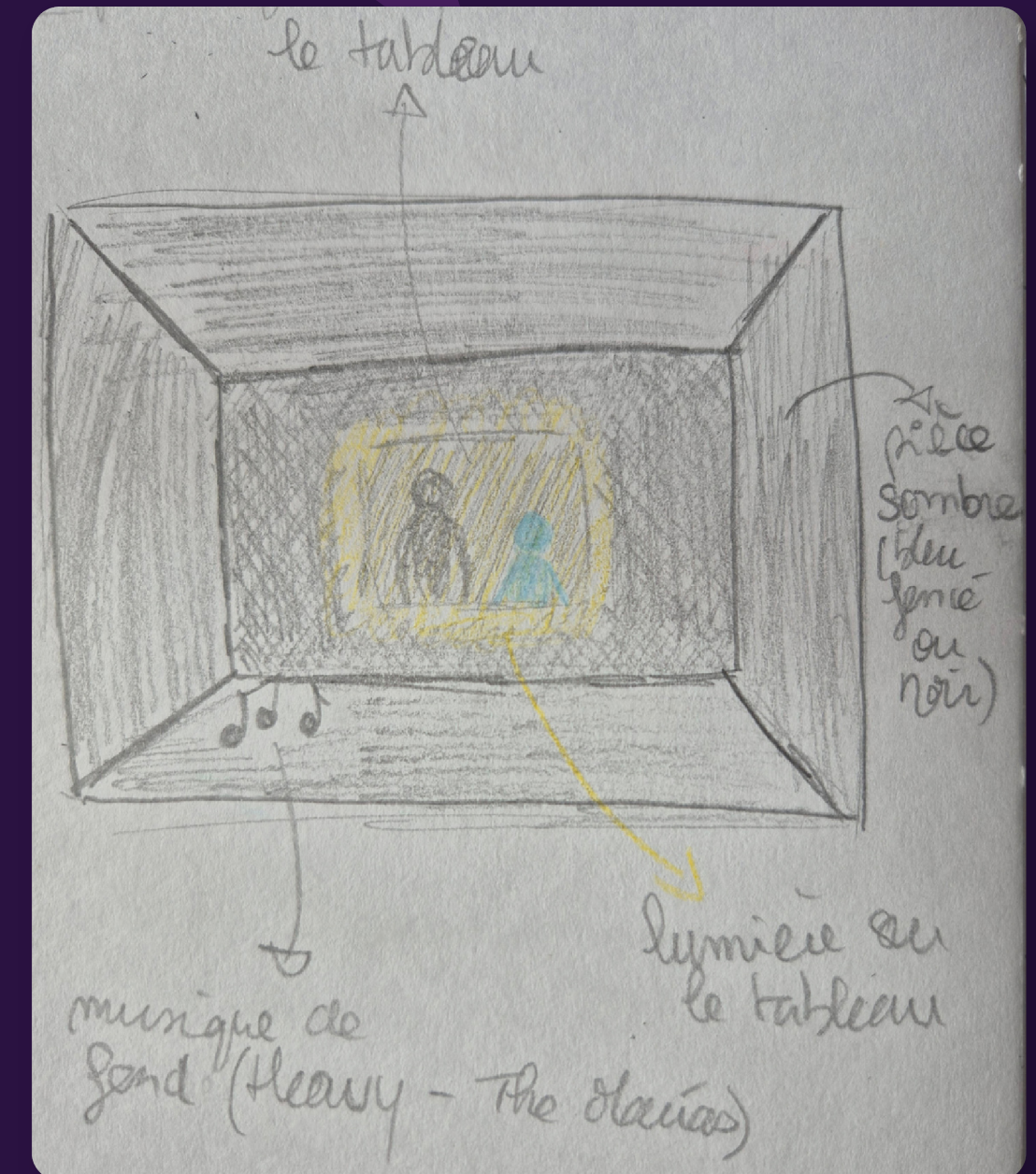
Taille du tableau: à voir mais je pense partir sur un grand format paysage pour qu'on voit les silhouettes entièrement (je pense le faire plus petit que la taille "idéale" pour moi pour ce projet

Dispositif de présentation: le tableau serait exposé dans une salle sombre pour faire comme si, les deux silhouettes flottaient dans les airs pour le spectateur. La pièce serait plongée dans le noir avec comme unique source de lumière, une lumière blanche/bleue projetée sur le tableau face à ce dernier mais de tel sorte que seul le tableau et une petite partie autour soient illuminer.

Il y aurait une musique de fond qui serait sûrement Heavy de The Marías. J'ai choisi cette musique parce qu'elle parle de la déconnexion de la réalité/décalage avec le réel, le besoin d'être seul et l'épuisement mental, soit les thèmes abordés à travers cette œuvre.

Grandes notions plastiques : Corps, Espace, Lumière, Couleur

Info en +: L'idée m'est venue en développant une addiction soudaine pour la musique Heavy de The Marías et en regardant le clip de la musique the cure de Olivia Rodrigo.

Croquis du dispositif de présentation (désolée pour la "mauvaise" qualité)

Idée projet n°1

Référence artistique

Frida Kahlo

Las dos fridas (1939)

Pourquoi ? Frida Kahlo s'intéresse à la dualité mais en représentant une "facette" de celle-ci par personnage (personnage qui, soit dit en passant, est le même) et les deux se regardent, comme si chaque personnage était conscience que l'autre existe lui aussi (ou a existé)

→ Je veux donc faire la même chose pour mon œuvre avec le corps "vide" encore présent sur terre qui se voit sa propre conscience, la partie qui a encore la capacité et le pouvoir de ressentir

Idée projet n°2

Titre : A réfléchir

Idée : Diptyque avec la même fille représentée. Je veux représenter ici la dualité entre le moi social et le moi intime (Persona).

portrait 1: la fille est tournée légèrement vers la gauche (pour le spectateur), regardant le vide sur un fond bleu.

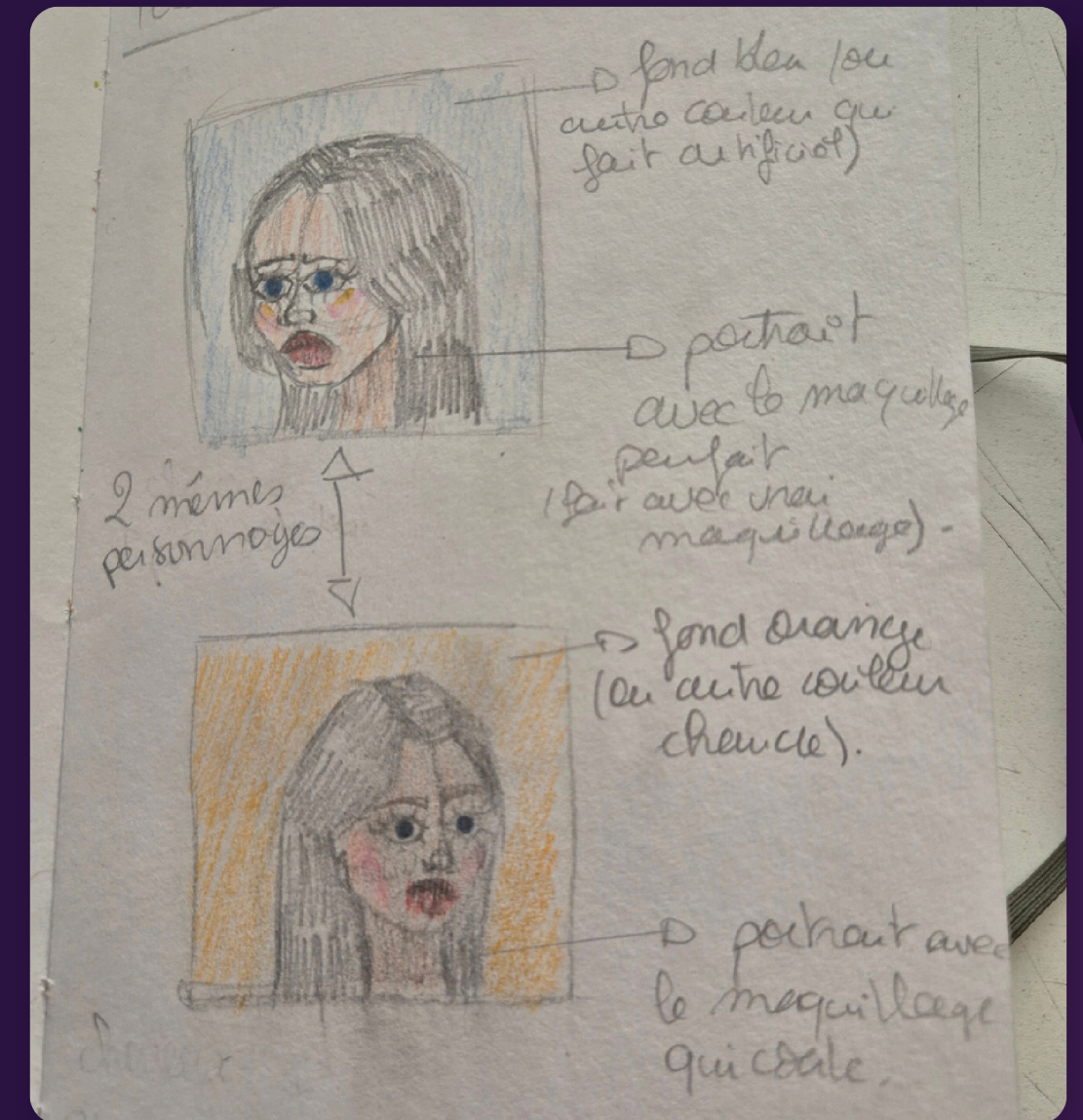
Elle porte du maquillage (fait avec du vrai maquillage) et ses cheveux sont lisses.

Le bleu renvoie au côté strict, froid du maquillage (son masque) qui dissimule qui elle est réellement. Le maquillage montre qu'elle incarne la perfection absolue.

portrait 2: la fille est tournée légèrement vers la droite (pour le spectateur), regardant encore une fois le vide sur un fond orangé (ou une autre couleur chaude).

Elle porte du maquillage, elle aussi, mais le sien coule, rendant son expression plus « brouillonne ».

Le côté orangé du fond renvoie à la chaleur, son maquillage disparaît donc pour faire place à la vraie elle, celle qui semble perdue, pas parfaite mais plus libre.

Croquis des deux portraits
(désolée pour la “mauvaise” qualité)

Idée projet n°2

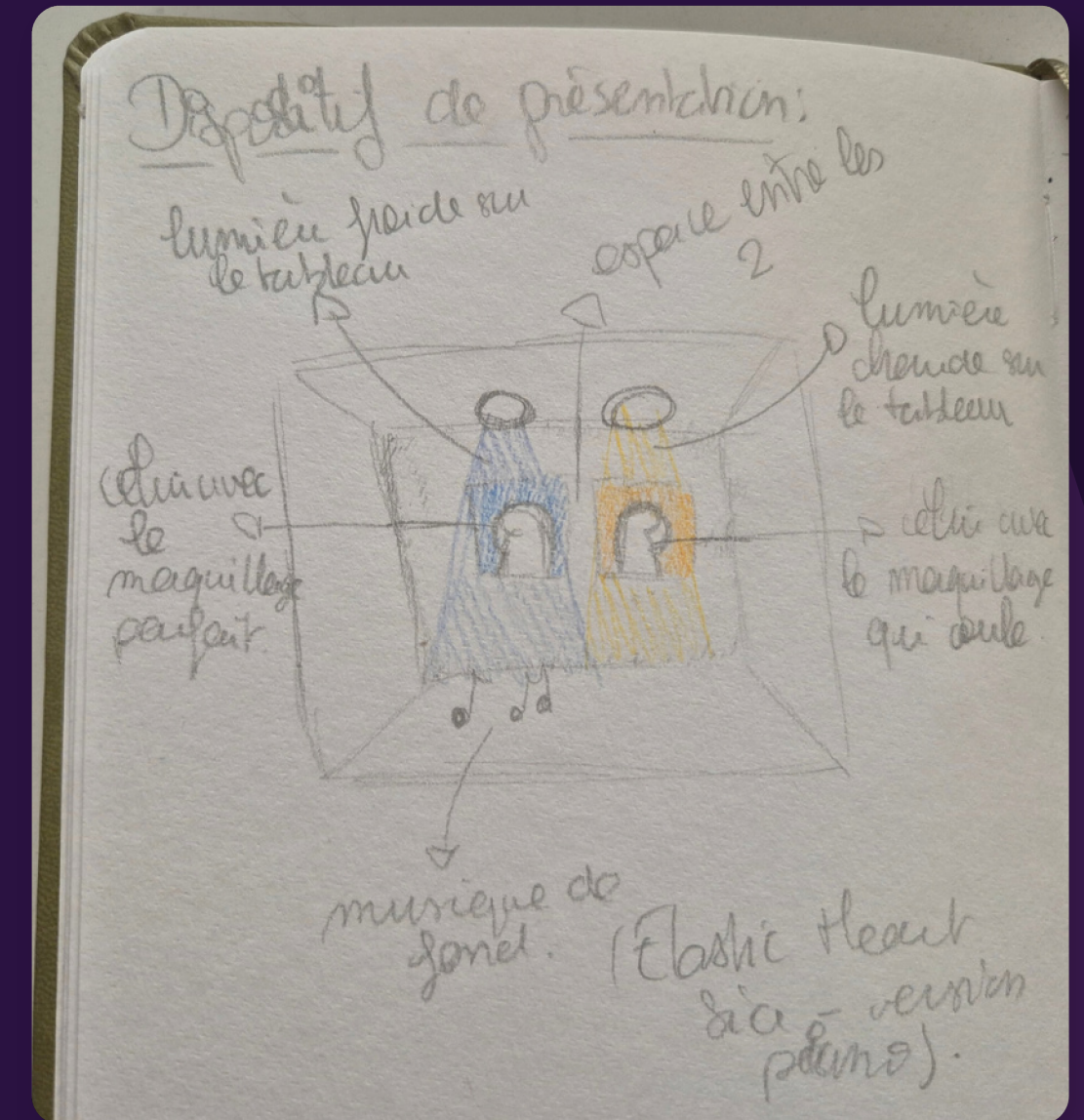
Info en + : Les traces de coulures du maquillage seraient faites à l'aide de mes doigts pour rendre le tout plus réaliste, comme si c'était elle qui avait tenté de retirer elle-même son masque social pour être plus libre.

Dispositif de présentation : les deux portraits seraient exposés dans une salle (les couleurs des murs sont à définir puisqu'il faut que je fasse des tests avec les œuvres mais j'hésite entre du gris anthracite, pour mettre en valeur les tableaux et rendre la pièce plus sombre, et du blanc, qui mettrait lui aussi en valeur les deux œuvres). Les dimensions de la salle sont à réfléchir mais elle ne serait pas très grande au vu de la taille des portraits.

Les portraits seraient espacés, environ 15 cm, pour créer comme une barrière entre les deux. Un spot lumineux se trouverait au-dessus de chaque tableau : un diffusant de la lumière froide sur le portrait au fond bleu et l'autre diffusant de la lumière chaude sur le portrait au fond orangé. Le but ici étant de mettre l'accent sur les différences des deux portraits et non sur le reste de la pièce.

Une musique de fond serait présente : probablement Elastic Heart de Sia en version piano.

Taille de chaque portrait : à voir parce que je ne suis pas encore sûre mais je pense partir sur un modèle carré (pour faire sens avec le côté perfection), probablement du 25 x 25 ou 30 x 30.

Croquis du dispositif de présentation (désolée pour la “mauvaise” qualité)

Grandes notions plastiques :
Corps, Support, Couleur, Matière

Idée projet n°2

Référence artistique

Francis Bacon

Study for Head of Isabel Rawsthorne and George Dyer (1967)

Pourquoi ? Francis Bacon utilise un dyptique pour représenter la dualité (ici entre la connexion et la séparation comme on peut le voir avec le fait que les personnages se regardent mais sont séparés par un espace)

→ Je veux donc faire la même chose pour mon œuvre avec le moi social et le moi intime : dans mon dyptique, elles se tournent le dos pour représenter ces deux facettes

Idée projet n°3

Titre: Eyes don't lie

Idée : Portrait d'un visage d'une fille, avec des larmes qui coulent de ses yeux. Je veux représenter ici l'ambivalence affective.

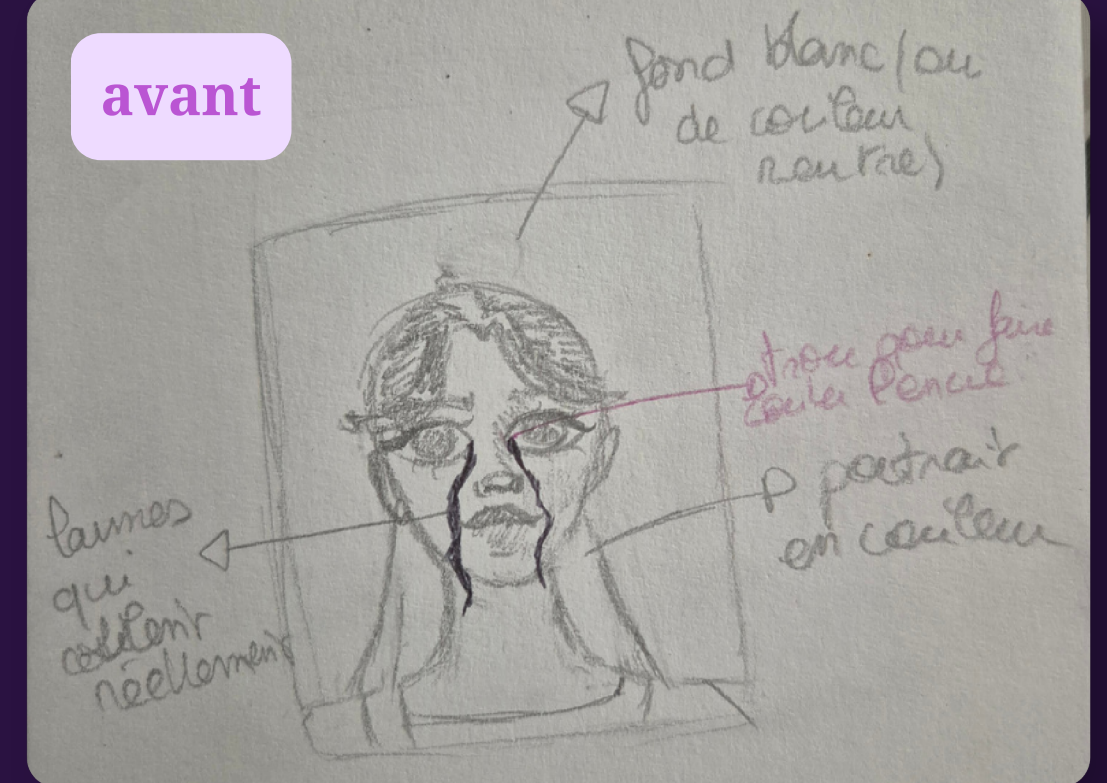
Avant de l'œuvre: Le portrait serait en couleur (technique à voir).

Les larmes seraient faites à l'aide d'encre de chine (mélangé à quelque chose d'autres pour y rendre plus épais je suppose, il faut que je fasse des tests).

Le fond serait en blanc pour accentuer le contraste avec le noir des larmes et le portrait coloré.

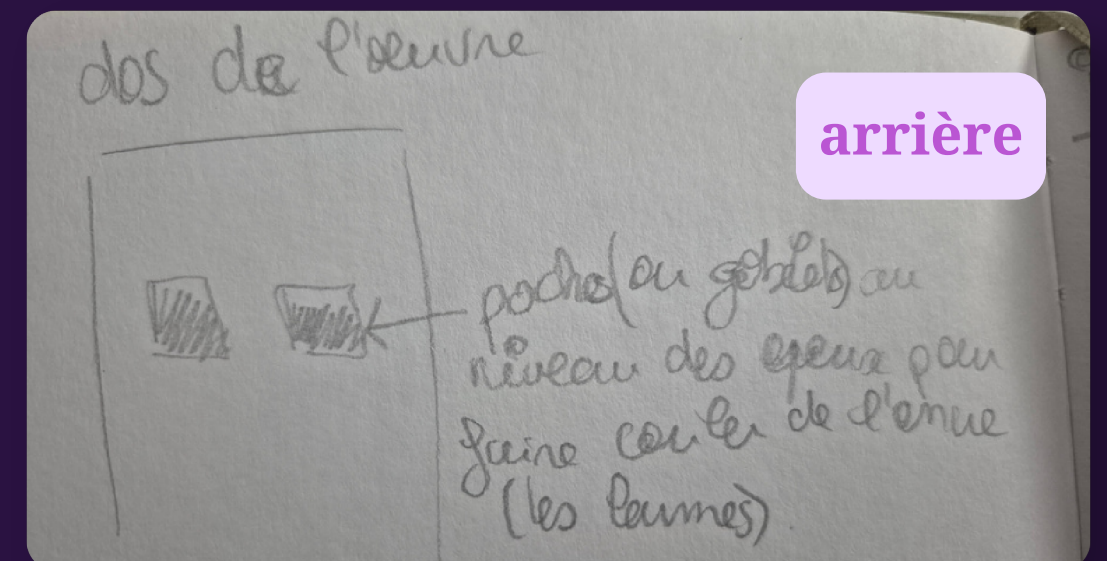
Arrière de l'œuvre: Pour que les larmes coulent, il y aurait système de petit récipient à l'arrière (à définir) et un trou, presque invisible à l'avant pour que les larmes coulent (le trou serait probablement caché par un trait de liner pour être le plus caché possible et que cela ne se devine pas vraiment).

avant

Croquis du devant et de l'arrière
(désolée pour la "mauvaise" qualité)

arrière

Idée projet n°3

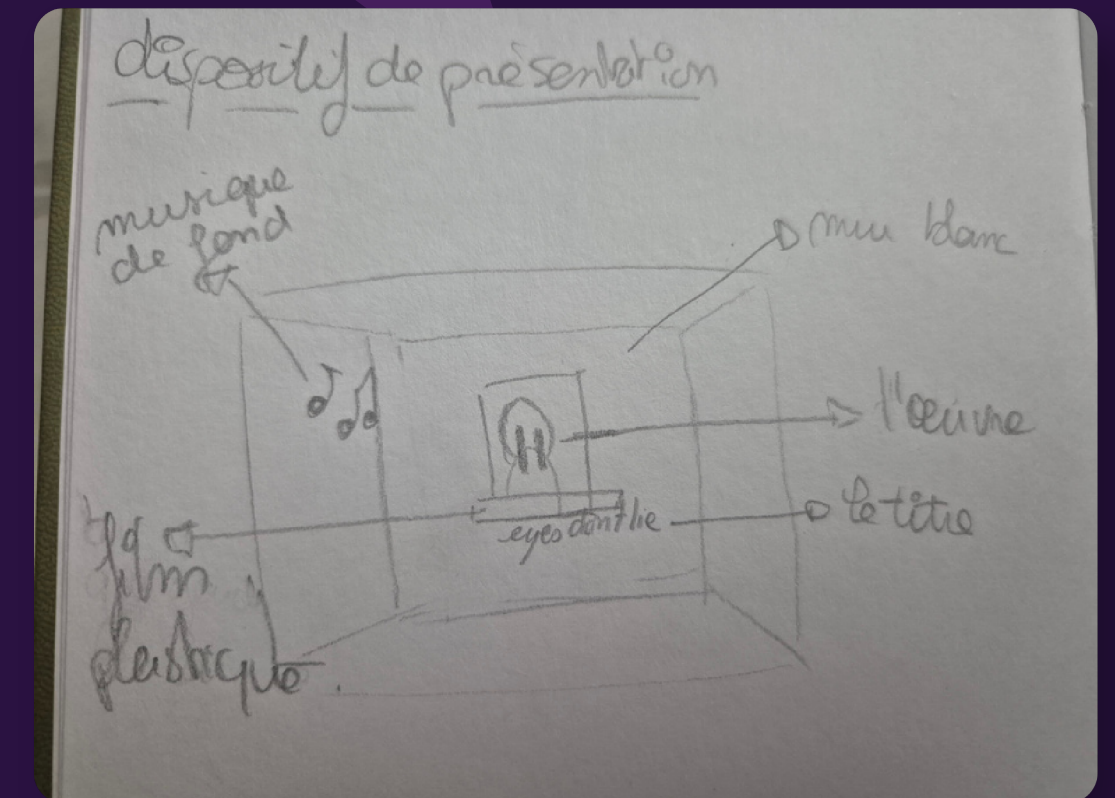
Taille de l'œuvre : à voir parce que je ne suis pas encore sûre mais j'aurais voulu quelque chose d'assez grand pour qu'on voit les larmes couler le plus longtemps possible.

Dispositif de présentation : une salle blanche avec l'œuvre exposée seule dans la salle pour donner un côté "solitaire" à l'œuvre (et donc accentuer le fait que la personne vit seule ces émotions).

Un film plastique est étendue en dessous pour ne pas tacher le sol à cause des larmes puisque dans l'idéal, elles couleraient en continue (mais je ne sais pas comment je pourrais faire couler les larmes en continu).

Il y aurait une musique de fond, pour donner un côté plus "dramatique" à l'œuvre. La musique serait : when the party's over de Billie Eilish. Pourquoi ? Parce que, dans le clip de cette musique, la chanteuse utilise les larmes noires pour révéler sa souffrance au grand jour lorsqu'elle est seule. La musique aborde aussi ce thème-ci (comme le titre le suggère littéralement).

Info en + : c'est en cherchant une musique que je me suis rendue compte des similitudes avec le clip de Billie Eilish. J'ai trouvé que c'était une belle coïncidence, qui méritait d'être soulignée.

Croquis du dispositif de présentation (désolée pour la "mauvaise" qualité)

Grandes notions plastiques :
Corps, Temps, Matière, Espace,
Support

Idée projet n°3

Référence artistique

Pat Steir

Elephant Waterfall
(1990)

Pourquoi ? Pat Steir laisse la peinture couler sur son œuvre (et donc la gravité faire son travail) pour faire ces coulures sur son tableau. La peinture devient donc elle même une cascade.

→ Je veux donc faire la même chose pour mon œuvre avec les larmes qui coulent

INSPIRATIONS

artistiques et autres

Inspirations artistiques

Lya Yang

Need to see an ID,
please (2014)

Ksenia Odintsova

Duality

Inspirations cinématographiques

Films

Fight Club (1999)

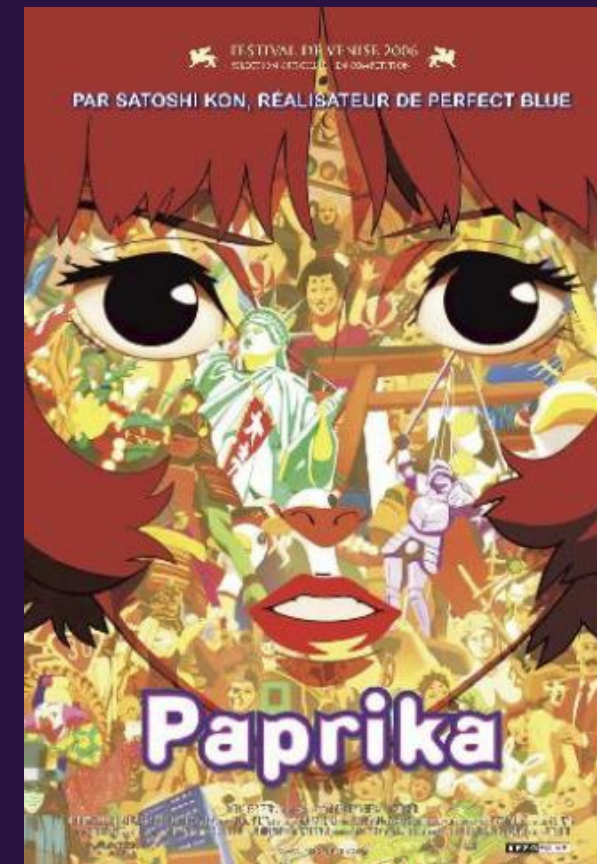

Black Swan (2010)

Films d'animations

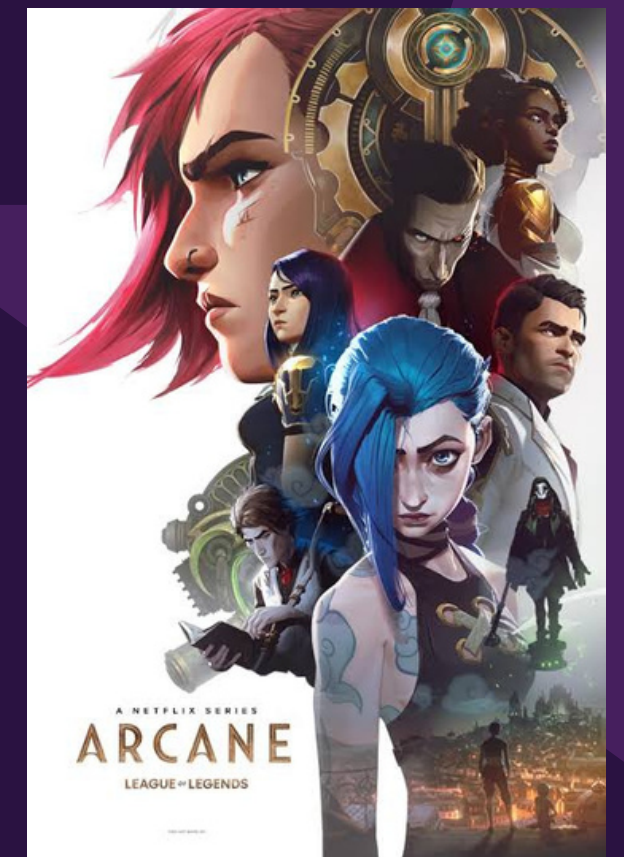

Perfect Blue (1997)

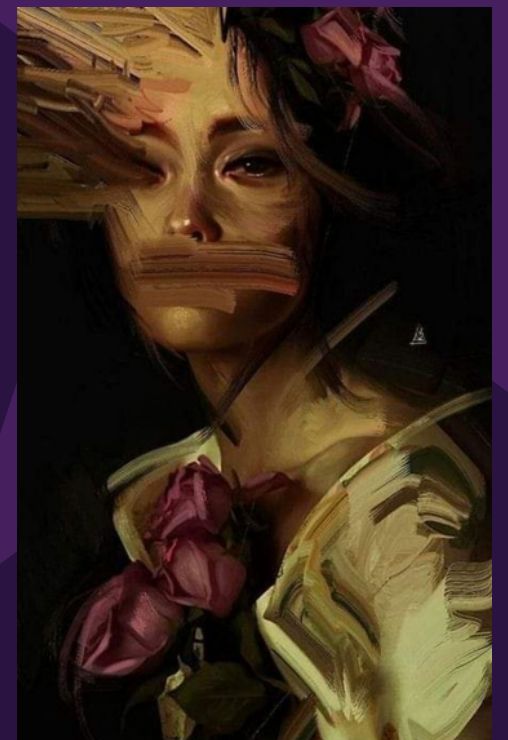
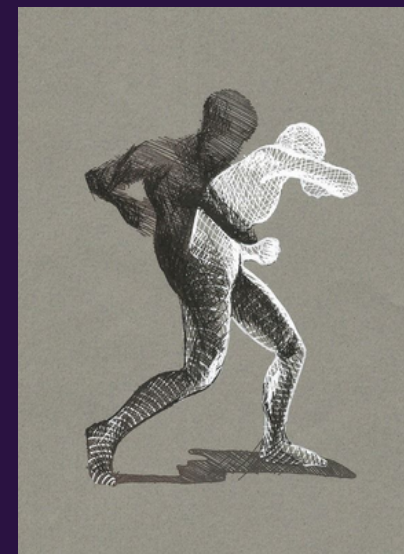
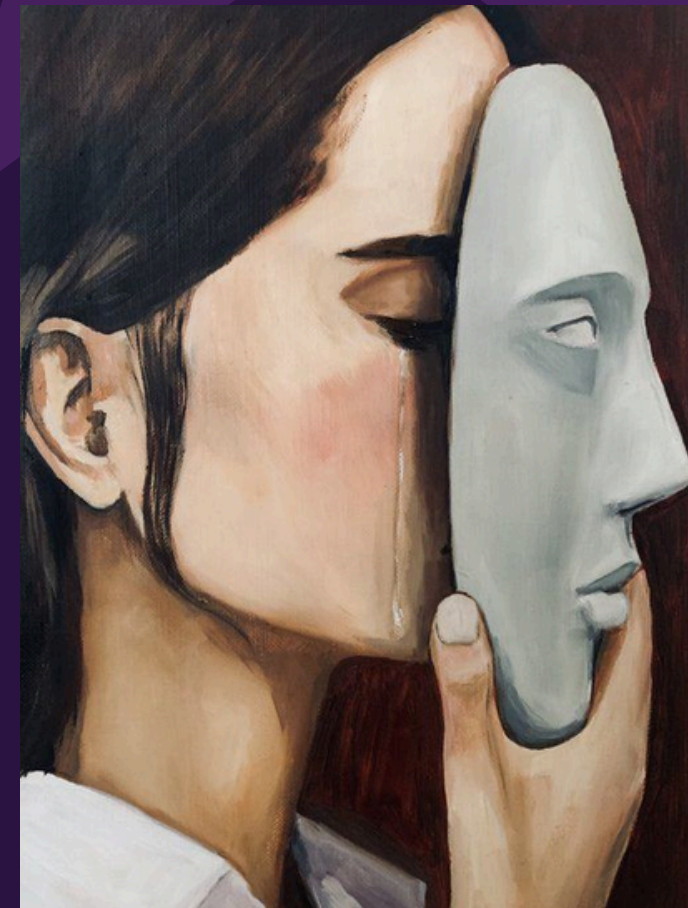
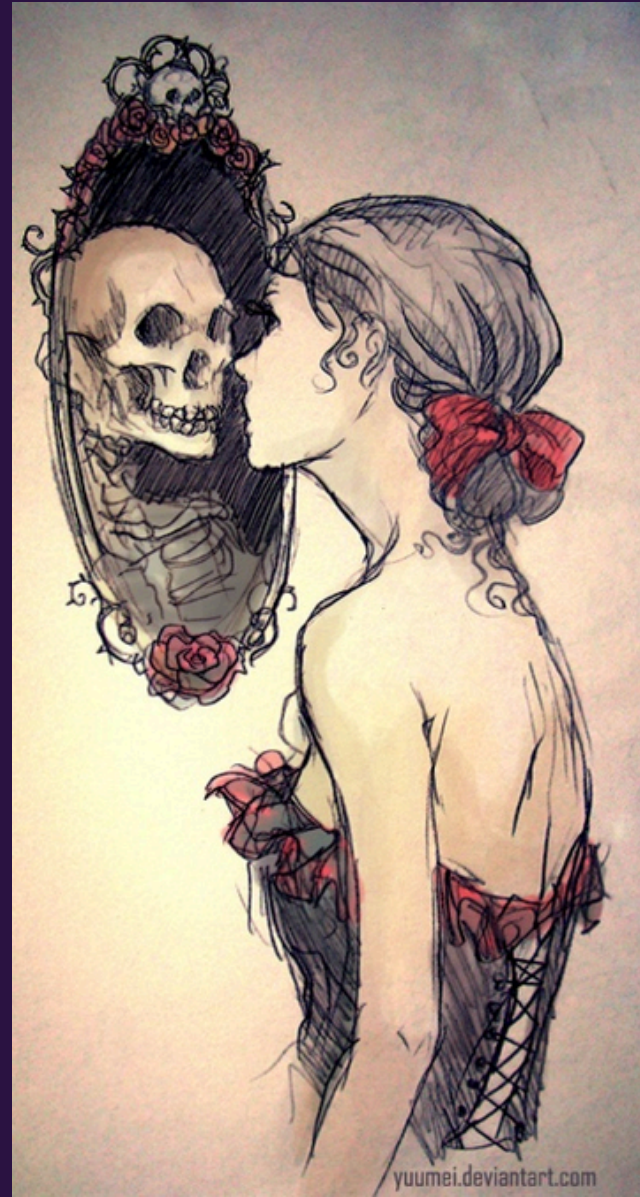
Paprika (2006)

Série

Arcane (2021)

Inspirations Pinterest

Citations:

“La dualité, qui est la contradiction de l'unité, en est aussi la conséquence” — Charles Baudelaire

**“La richesse des êtres humains tient à leur dualité, à leurs contradictions”
— Fanny Ardant**

“Tout comme il y a deux versions à chaque histoire, il y a deux versions à chaque personne. Une version que nous révélons au monde et l'autre que nous gardons cachée” — Emily Throne

“L'artiste n'est artiste qu'à la condition d'être double et de n'ignorer aucun phénomène de sa double nature” — Charles Baudelaire

La dualité en soi/ Dualité mentale sera donc ma thématique pour cette année

FIN

