

Production(x3) - Aubry pénin caroline

présentation thématique:

Ma thématique "corps et fleurs" permet d'étudier les émotions, faiblesse et évolution de l'humain. Le corps humain représente les expériences de la vie, une identité, des blessures, fragilités et douleurs que chaque individu possède. À l'inverse les fleurs sont un moyen de représenter la délicatesse, la beauté, la renaissance ou encore la sensibilité. Le fait d'unir ces deux sujets m'a permis de transmettre des messages d'espoir, pour avancer, se reconstruire ou encore s'accepter afin que comme une fleur, chaque individu s'épanouisse et continue de pousser malgré les difficultés.

Production numéro 1 "amour fleuris":

Dans cette production, on peut voir deux personnes enlacées qui symbolisent l'amour, la connexion entre deux êtres, voir même l'idée de fusion qui crée une même personne tellement ils sont collés. On ressent une réelle sincérité dans leur relation, une protection de l'un envers l'autre. Je voulais que à travers ce dessin de fusion et de fleurs, représenter le lien amoureux qui lie deux personnes qui aident l'une des 2 personnes à reprendre goût aux éléments de la vie,

Pour cela, j'ai choisie un petit format pour faire ressortir l'intimité du couple, de la scène personnelle. De plus le spectateur doit s'approcher pour voir les détails, ce qui lui donne l'impression d'entrer dans cette scène intime. La proximité qui est créée par le mouvement du spectateur, rend la scène plus "humaine" dans le sens où beaucoup peuvent reconnaître leur relation à travers.

Le fait d'avoir utilisé l'aquarelle confère aussi à l'évènement un aspect délicat que l'on associe très souvent à l'idée de l'amour. De plus elle permet de mélanger de façon plus fluides les couleurs, notamment avec l'absence de contours marqués, ce qui rend la scène apaisante et romantique. De plus cette technique est assez fine et délicate, comme quelque chose de fragile ce qui rappelle la fragilité des émotions humaines, ainsi que la délicatesse de l'amour. L'effet transparent ou encore fondu que l'on peut obtenir avec l'aquarelle rappelle la sensibilité des sentiments.

Ici les fleurs symbolisent l'amour qui grandit mais aussi le fait que certaines personnes ont besoin de l'autre pour comme les fleurs de nouveau s'épanouir et à reprendre goût aux choses simples de la vie qu'il avait perdu. C'est pour ça que le corps à gauche est terne mais qui si on l'observe bien, commence à refleurir. Les racines montrent une relation solide, et le lien qui les unit.

Donc effectivement, ce corps gris représente des fragilités, blessures que chacun peut avoir. Puis celui à droite avec des fleurs colorées, redonne de la vie à l'autre, de la lumière, de l'espoir. Le message de l'oeuvre est donc que malgré les difficultés, on peut se relever, avancer grâce à l'amour qui ici est représenté par un couple.

Cette première production est donc liée à ma thématique « corps et fleurs » car les corps humains et les fleurs se mélangent et ne forment plus qu'un. J'ai voulu montrer que les émotions humaines sont semblables à des fleurs : elles sont sensibles, fragiles, mais capables de grandir et de s'épanouir lorsqu'elles sont nourries par de la lumière de l'amour et de l'attention.

Production numéro 2 " face au miroir ":

A travers cette production, je voulais montrer la difficulté à s'accepter en se regardant dans un miroir chez certaines personnes. Pour cela j'ai réalisé une maquette d'une pièce minimaliste où se trouve un miroir avec la silhouette fleurie de la personne qui fuit celui-ci. La vérité de soi-même est représentée ici par le miroir. Le fait que le personnage fuit son reflet fleuri, peut être dû à différentes causes comme : des complexes, le regard des autres, les "normes" sociales ou encore dû à un manque de confiance en soi. Notre perception de reflet de notre "vrai moi" est donc souvent modifiée à cause de ces facteurs.

Ici aussi j'ai choisi une petite échelle pour ma maquette car je voulais créer la bulle personnelle du personnage, que dans la vie courante on voit très rarement. De plus cela donne l'impression que le spectateur s'incruste dans cette intimité, qu'il représente même "le regard des autres" qui lui donne l'impression d'infériorité ou encore de ne pas rentrer dans les cases. Mais en plus d'être petite, la pièce est aussi assez réaliste afin de rendre la scène réelle, et immersive. Cela me permet de montrer que n'importe qui peut se retrouver dans cette situation et renforce l'idée d'intrusion du spectateur.

Les fleurs elles sont le reflet de la vraie personnalité du perso mais aussi le symbole de ce qu'on appelle sa beauté intérieure, sa sensibilité ou encore de son authenticité. À l'inverse, le personnage sombre lui illustre les doutes, incertitudes et craintes.

Enfin, les contrastes entre le sombre du personnage et les teintes rosées des fleurs du miroir montrent une différence entre l'image négative que l'on peut avoir de soi et la véritable personne que l'on est que l'on refuse parfois d'accepter. En associant ces deux éléments, j'ai voulu montrer que chaque personne possède une part authentique, même lorsqu'elle essaie de la cacher ou de la fuir. Cette production parle donc de l'identité, du regard des autres, de la fragilité humaine et de la difficulté à accepter qui l'on est réellement.

Production numéro 3 " le torse fleuris":

Dans cette vidéo, on voit un corps anatomique réaliste avec des côtes, une colonne vertébrale, etc. Il est abîmé et ancien illustré avec des ronces et du lierre qui l'entoure. À l'intérieur poussent et fleurissent des fleurs colorées. J'ai voulu représenter la construction de soi après différentes difficultés, blessures de la vie. Le but de cette vidéo est de faire passer un message d'espoir, que malgré les difficultés, qu'il faut persévérer pour renaître de ses cendres.

Le squelette représente la fragilité, la vulnérabilité. De plus le fait qu'il soit brisé, cassé symbolise les blessures de la vie. Les ronces sont une sorte de protection, carapace que la personne s'est créée pour ne pas être encore plus brisé. Les fleurs, son signe de guérison, renaissance ou encore la capacité d'avancer pour aller mieux mais le lierre montre que cette reconstruction se fait sur le long terme.

Le dessin original au crayon de papier permet de créer plus de détail anatomique, de volumes ou ombres. Le but est d'être au plus près de réel notamment avec les couleurs froides comme le blanc que l'on peut conserver avec le crayon de papier et même le faire ressortir avec ces mêmes ombres. Être au plus près du réel permet de s'identifier plus facilement, de révéler la fragilité. Mais en étant aussi réaliste, cela rend la reconstruction possible, réel et concrète pour le spectateur.

Les ronces et le lierre sont aussi plus sombres que les fleurs pour faire ressortir la peine de la personne.

À l'inverse, les fleurs sont faites en dessin virtuel car elles montrent que la reconstruction est intérieure, invisible et surtout immatérielle comme le monde virtuel. Leurs couleurs créent un contraste qui permet d'attirer le regard et de les mettre en valeur. De plus la couleur est signe de vie, qui ici illustre la reconstruction.

Lorsqu'elles apparaissent en vidéo, les images sont saccadées, cela montre que la reconstruction se fait en plusieurs étapes au fur et à mesure du temps.

Le choix d'une feuille blanche était pour mettre en avant le dessin, se rapprocher au plus près des os mais aussi accentuer les couleurs pour qu'il n'y ait 0 distraction.

Enfin, j'ai représenté le haut du corps car les poumons représentent un souffle de vie, celui qui me fait renaître, puis le corps, symbolise les sentiments et émotions. Par conséquent cela signifie que la personne se redonne un nouveau souffle de vie pour ressentir des choses.

Projet d'exposition, projet 1

Pour cette production, je l'exposerais dans un renforcement dans un mur, l'objectif étant d'essayer de recréer cette bulle intime du couple. Les murs seront blancs afin d'attirer l'attention sur l'œuvre colorée car elle est assez petite.

Sur le mur face à ma production, je voudrais projeter des ombres de fleurs et celle du couple. Le but est de montrer que le couple est épanoui à travers les fleurs. L'ombre du couple grossira au fur et à mesure pour montrer que grâce à d'autres personnes, on peut grandir doucement mais sûrement.

La salle sera assez petite afin de limiter l'accès à uniquement 4 personnes pour garder ce côté personnel et secret du couple.

Dans la salle, la lumière diffusée sera chaude pour faire ressortir le côté délicat, émouvant et doux du moment.

Projet d'exposition, projet 2

La maquette, serait installée sur un socle au centre de la pièce. Seule la maquette serait éclairée et le reste de la pièce serait dans le noir.

Le socle serait assez bas afin que le spectateur se penche pour la regarder. Cela lui donnera l'impression d'entrer dans une intimité ou une impression de grandeur sous laquelle croule le personnage du à la position. Cela renforce l'idée que le regard des autres change notre perception de nous-même.

La lumière de la pièce tient sa seule source de la lampe éclairant la maquette car le but est que le spectateur devienne une silhouette ou une ombre autour de l'œuvre.

Elle représenterait symboliquement le regard des autres, que l'on représente souvent par des ombres anonymes qui observent et jugent. Le spectateur sera alors aussi lui-même dans un état de malaise car lui-même a certainement déjà ressenti au moins une fois le regard des autres sur lui, de façon négative.

Projet d'exposition, projet 3

Personnellement, je présenterais la vidéo dans un espace sombre et calme afin de créer un environnement assez apaisant.

La vidéo serait diffusée par deux vidéoprojecteurs sur une plaque transparente suspendue au milieu de la pièce. Le fait que le tors flotte donne un côté ressourçant à l'exposition. De plus, la plaque sera en verre, quelque chose qui est fragile comme le corps de bases qui y est représenté. Cette plaque est au centre de la pièce pour assister à l'évolution du corps de chaque côté de la pièce. La projection sera à taille et à hauteur humaine pour renforcer l'impact émotionnel.

En dessous de la plaque, je placerais des fleurs fraîches assez similaires pour créer un lien entre les fleurs virtuelles et réelles, afin de faire comprendre que la reconstruction même immatérielle est possible. De plus, j'ajouterais un son de respiration et de battement de cœur, qui devient de plus en plus fort pour montrer et amplifier le fait qu'il faut du temps est qu'il y a plusieurs étapes à cette reconstruction.

Enfin, j'aimerais créer des jeux de lumière qui donneraient l'impression qu'il s'agit de rayons du soleil, qui symbolisent l'espoir et le renouveau. Mais il y a aussi l'idée de la transformation, qui me vient de l'inspiration de nombreux films, où la transformation physique est illustrée par de la lumière (ex: La belle et la bête)