La Synesthésie

Année 2026-2027

Elsa BOGUSLAWSKI

Mes choix et mes idées :

Pour mon projet de terminale art plastique, j'ai plusieurs idées de productions qui tournent autour de la même thématique : La Synesthésie.
J'ai découvert la synesthésie à partir d'un livre : Love Crescendo de Tillie Cole. Mais l'idée ne m'est pas venue à ce moment là. L'année dernière en parlant de la synesthésie avec des camarades je me suis beaucoup plus intéressée au sujet et j'ai trouvé que cela pouvait être un très bon sujet (j'en ai également peu entendu durant ma scolarité) pour mon année de terminale.
A partir de là j'ai cherché comment aborder ce sujet. J'ai donc trouvé trois idées/axes à travailler :

Mes choix et mes idées :

Axe n°1 :
La synesthésie : de l’individuel à l’universel.

Approche : Mon approche serait sous forme de tableaux. Donc quelque chose de visuel et peut être tactile.

Axe n°2 :
La synesthésie : ou comment la représenter ?

Approche : Mon approche serait quelque chose de visuel.

Axe n°3 :
La synesthésie : sous forme de maisons / village.

Approche : Mon approche serait visuel, grâce à des maquettes/des scultures.

Définitions :

- **Synesthésie :** La synesthésie est un phénomène neurologique non pathologique où la stimulation d'un sens déclenche automatiquement une perception dans un autre sens.

- **Individuel :** Le mot individuel est un adjectif ou un nom qui qualifie ce qui concerne une seule personne ou un seul élément, par opposition au collectif.

- **Universel :** L'universel qualifie ce qui s'applique à la totalité des êtres, des choses ou des cas sans exception, ou ce qui concerne l'humanité entière.

- **Représenter :** Le verbe représenter signifie donner à voir, exprimer, ou agir au nom d'une personne ou d'une chose.

Définitions :

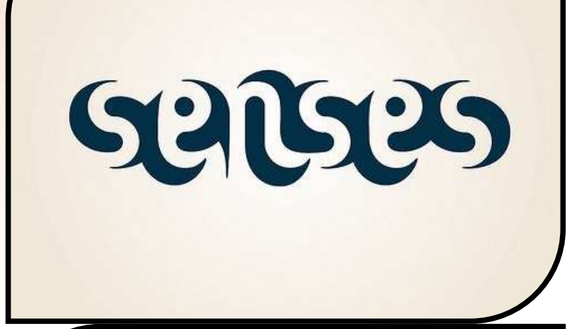
- **Maquette** : Une maquette est une représentation partielle ou complète d'un objet, d'un bâtiment ou d'un projet, généralement réalisée à échelle réduite.

- **Sculture** : La sculpture est un art plastique qui consiste à créer des formes en trois dimensions (en volume ou en relief) en travaillant une matière par taille, modelage, assemblage ou moulage. Ce terme désigne aussi l'œuvre obtenue ou l'action de sculpter.

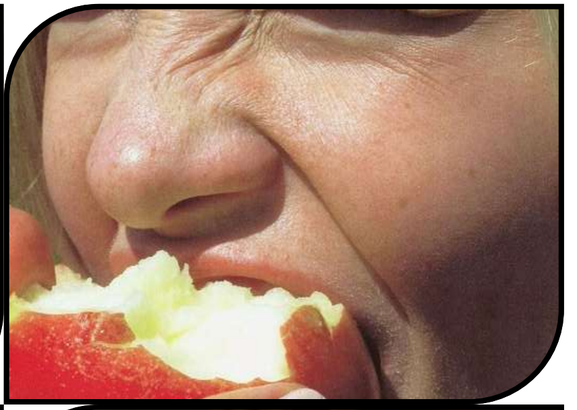
Origine du mot synesthésie :
Le mot synesthésie vient du grec ancien sunaisthêsis, qui signifie « perception simultanée »

⚠ Il est important de préciser qu'il existe un très grand nombre de synesthésie et que chacun vie sa propre expérience différemment (même si certains schémas de répètent, chaque personne à une vision différente de la synesthésie, chacun a sa propre interprétation de ce qu'il voit où ressent.)

Les cinqs sens :



- **Le Goût**
- **La Vue**
- **L’Odorat**
- **L’Ouïe**
- **Le Toucher**



⚠ Dans mes projets finaux tous les sens ne seront pas sollicités, seulement la vue, le touché et peut-être l'odorat et l'ouïe. Mais le goût ne sera jamais dans mes projets (par soucis de praticité.)

Sujet n°1
La synesthésie : de l’individuel à l’universel.

Cet axe questionnerait notre vision des choses. Comment nous les représentons à travers d’autres moyens que les mots ou une simple description de ce que l’on voit.

Pour ce projet il y aurait une seule production finale. Elle serait de taille plutôt grande afin d’accueillir toutes les images et les représentations. (Je n’ai pas encore choisi de format exacte mais la taille idéale serait soit du 70cmx70cm, soit du 80cmx80cm.) Il y aurait quatre sections différentes sur “l’oeuvre” finale.

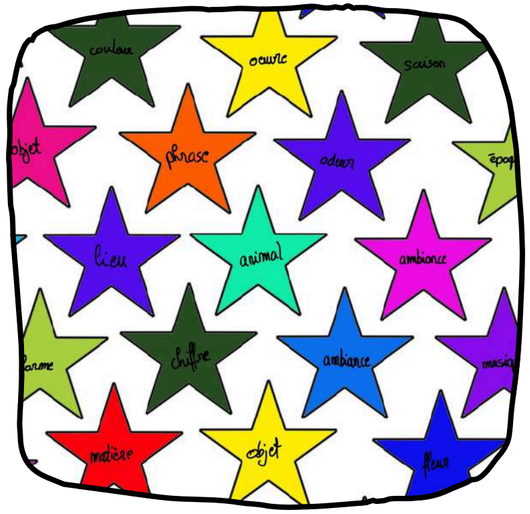
La nature de cette oeuvre sera principalement de la photo, du dessin et de la sculture. Pour cela j’utiliserais les médiums suivants : des crayons, des feutres, un appareil photo (ou mon téléphone) et toutes sortes de matériaux qui me seront nécessaires lors de la partie en 3D/la sculture.

Le supprot utilisé sera normalement une feuille, mais il se peut que je choisisse finalement un cadre pour un support beaucoup plus solide.

La notion plasticienne remise en question serait : le corps (avec la façon dont il sera représenté.)

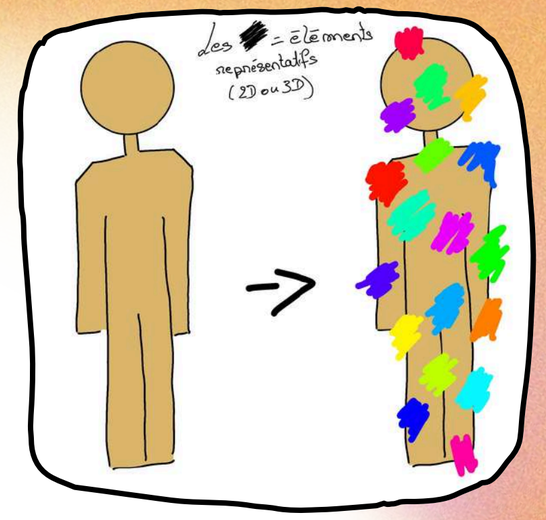
Détails des 4 parties du projet :

La première partie serait des images ainsi que des objet ou même des souvenirs qui me représente. Les différentes références viendraient de moi.

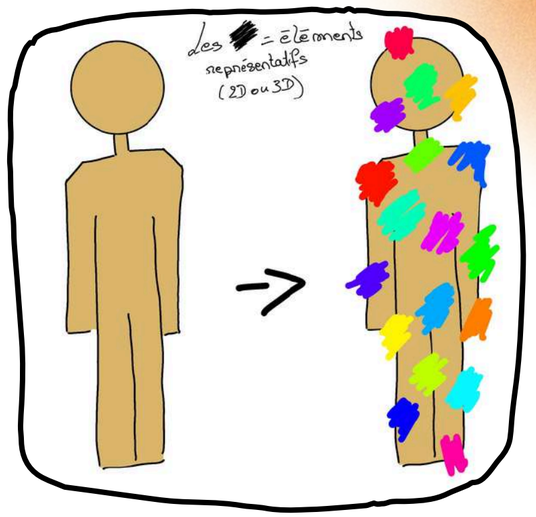


La deuxième partie serait pareil que la première mais je représenterais mes proches et des gens qui m'entourent en utilisant les mêmes techniques que pour le précédent.

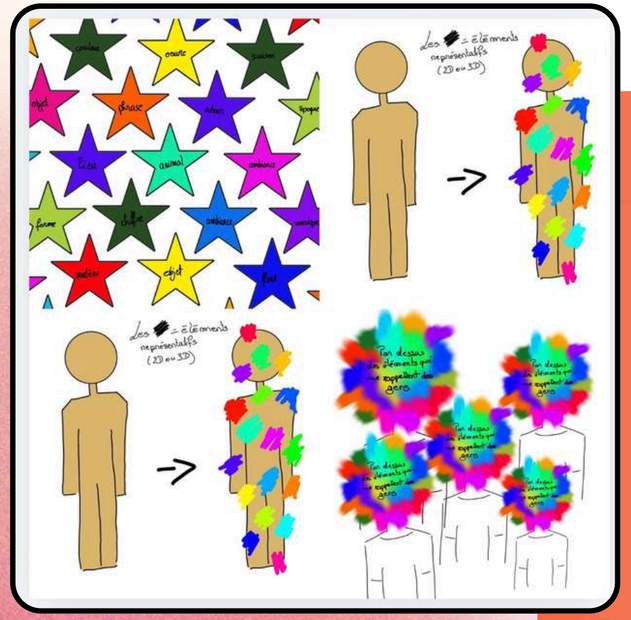
La troisième partie aura le même concept que les précédentes. Mais sur cette partie je demanderais aux personnes qui m'entourent de me représenter à travers les mêmes techniques



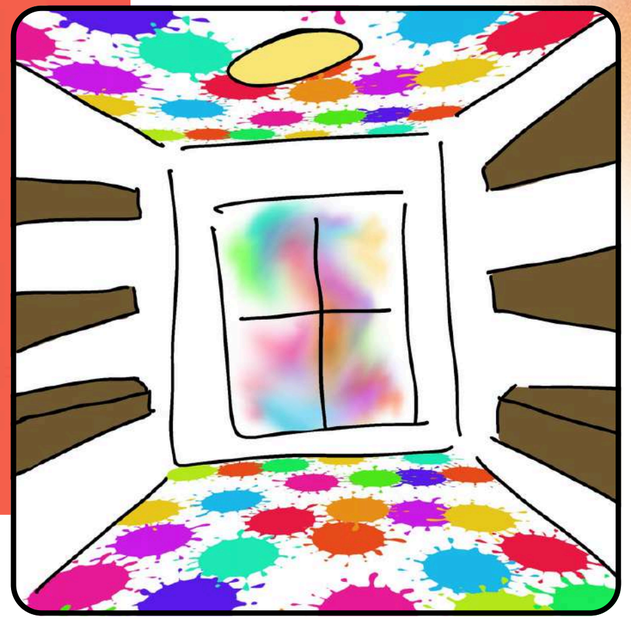
La dernière et quatrième partie reprendra les mêmes principes que les autres mais pour ce quart je demanderais aux gens de se représenter eux-mêmes. D'essayer de voir comment ils perçoivent leur équivalant en images, objets, etc...



Dispositif de présentation :



Pour mon projet d'exposition, j'imagine une salle de taille moyenne (6m² environ). On rentrerait dans la pièce avec en face de nous le tableau. On aurait également des fausses tâches de peintures colorés au sol et au plafond. Sur les murs il y aurait des étagères où on retrouverait des éléments présents sur le tableau. Par exemple si sur mon tableau j'ai mit un bout de tissu ou une partie d'un objet, et bien comme le spectateur n'a pas le droit de toucher l'œuvre il pourra toucher les éléments accessibles. Afin de comprendre ce que l'on entendait par "un objet en tant que symbole de la personnalité."



Sujet n°2
La synesthésie : ou comment la représenter ?

Pour cet axe je voudrais partir sur un tableau qui représenterait ma vision de la synesthésie. Il serait absurde de parler de la synesthésie sans que je la représente au moins une fois selon ma vision.

Pour ce projet il y aurait un seule production finale. Elles seraient gigantesque, de sorte à avoir l'impression d'être immergé dans l'œuvre. Malheureusement par soucis de praticité je ne pourrait pas utiliser un cadre de taille gigantesque. Il sera donc de taille resonable et tout ce jouera dans le dispositif de présentation.

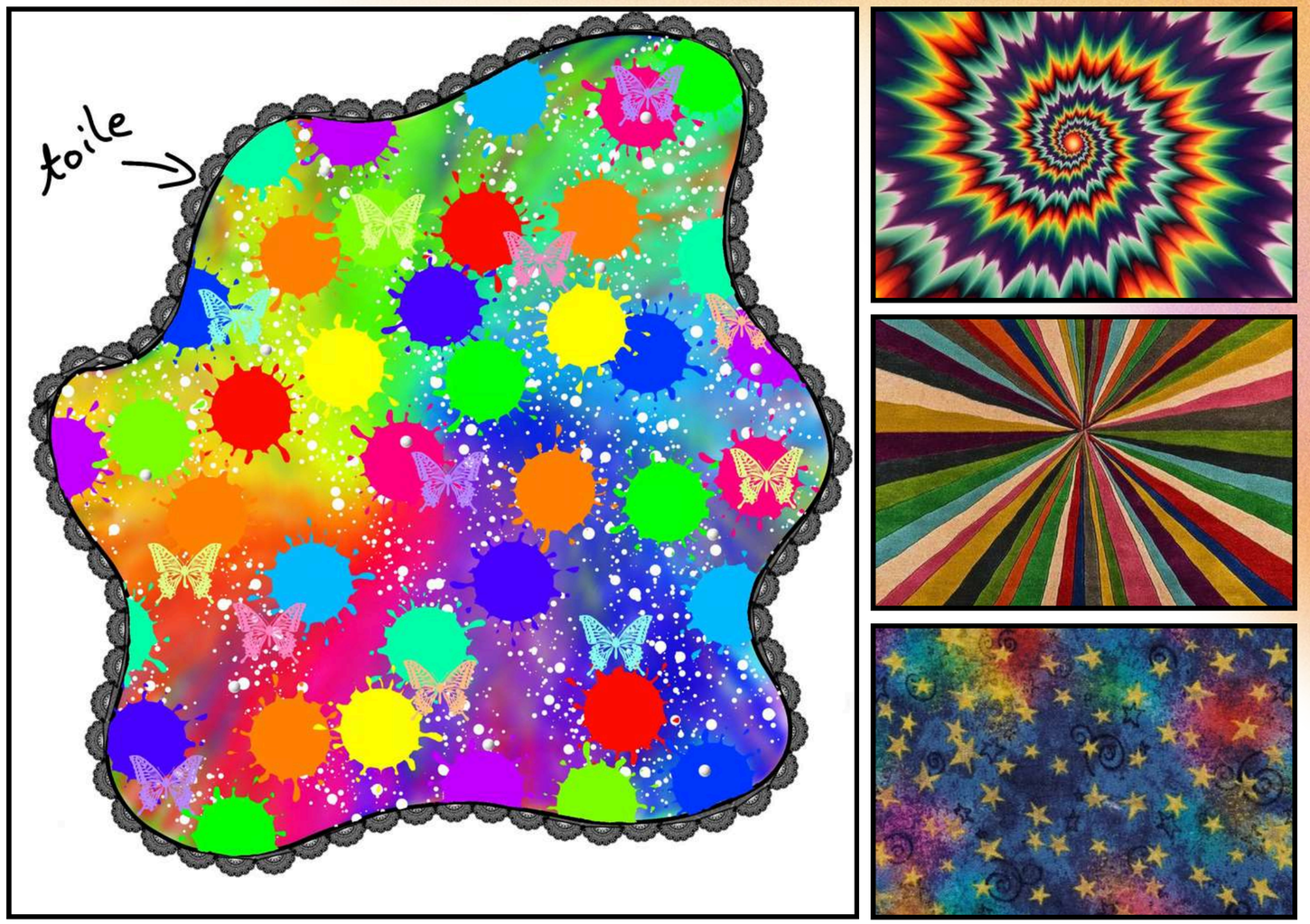
La nature de cette oeuvre sera principalement du dessin et de la sculture. Pour cela j'utiliserais les médiums suivants : des crayons, des feutres, peinture et toutes sortes de matériaux qui me seront nécessaires lors de la partie en 3D/la sculture.

Le support utilisé sera normalement une toile (le mieux serait une toile de 70cmx70cm).

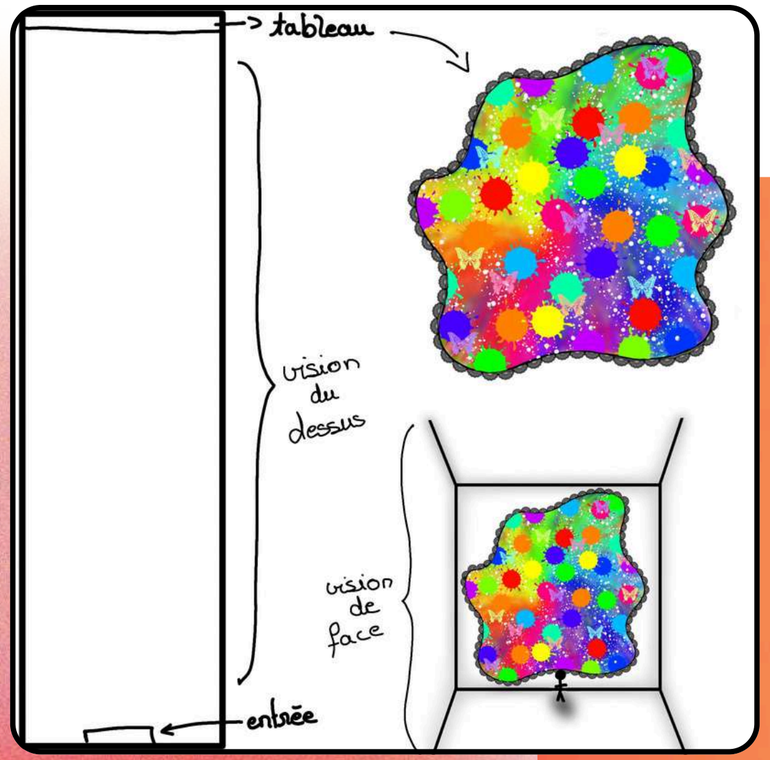
La notion plasticienne remise en question serait : la couleur, la forme, l'espace et la lumière.

Détails des parties du projet :

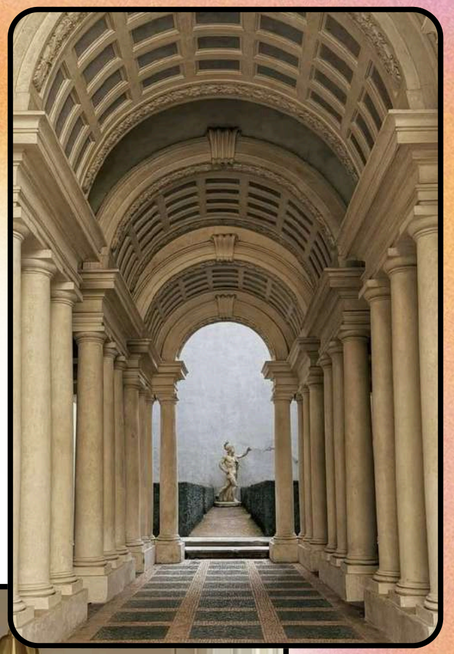
Pour moi, la synesthésie est quelque chose que l'on ressent plus que l'on ne voit. Mais encore une fois il s'agira de mélanger les sens et de passer de quelque chose qui est de l'ordre du ressenti à quelque chose de visuel.
Ma vision de la synesthésie est plutôt coloré, quelque chose qui "part dans tous les sens" une explosion de couleur et pourquoi pas du relief. Pour ceci je vais m'inspirer des motif bohème.
Pour l'instant sur mon croquis le tableau est diforme mais il se pourrait que sur mon projet finale se soit un cadre rectangulaire ou carré.



Dispositif de présentation :



Pour mon projet d'exposition, j'imagine une pièce blache avec un long couloir. Au fond il y aurait mon tableau qui prendrait toute la taille du mur. Le spectateur marcherait jusqu'à l'œuvre et une fois arrivé il ne verrait pratiquement qu'elle dans son champs de vision. Comme s'il était aspiré par l'œuvre, comme s'il rentrait dans l'œuvre.



Perspective forcée (Colonnade de Borromini) située dans la cour du Palazzo Spada à Rome, en Italie.

Photo provenant de Pinterest (source inconnue)

Sujet n°3
Mon village/mes maisons synesthésiques

Cet axe questionnerait notre vision des choses. Comment nous les représentons à travers d’autres moyens que les mots ou une simple description de ce que l’on voit.

Pour ce projet il y aurait deux productions finales. Elle serait de taille plutôt petites étant donné que se sont des maquettes. (Je n’ai pas encore choisi de format exacte mais la taille idéale serait soit du 15cmx15cm, soit du 20cmx20cm.)

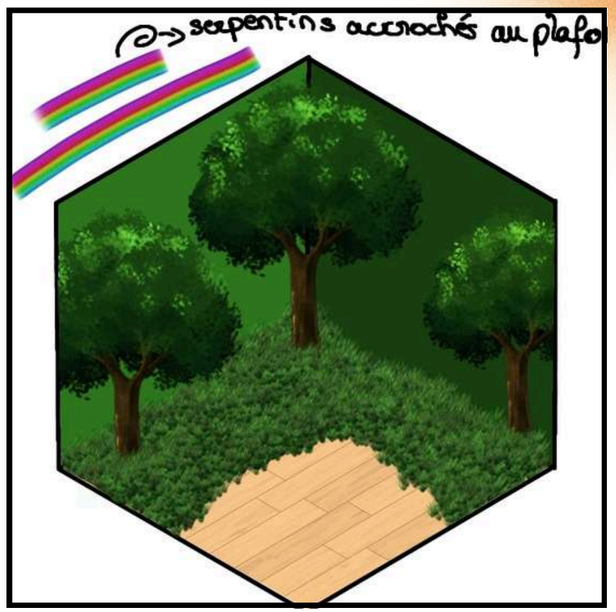
La nature de cette oeuvre sera principalement de la sculpture et du dessin. Pour cela j’utiliserais les médiums suivants : des crayons, des feutres, peintures et toutes sortes de matériaux qui me seront nécessaires lors de la partie en 3D/la sculture.

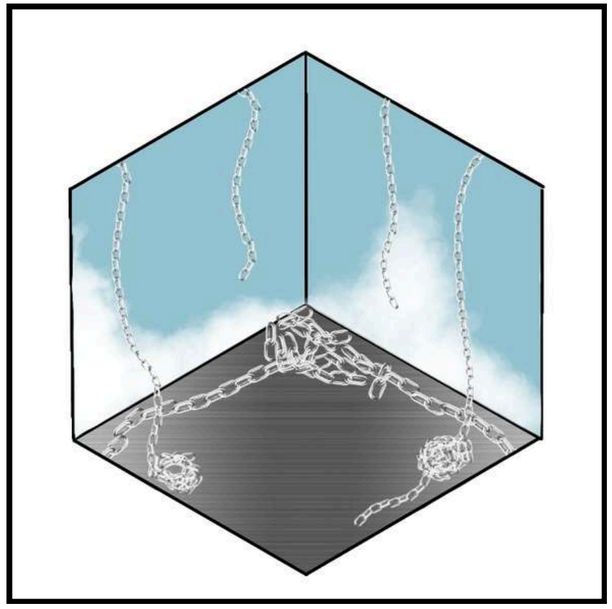
Le supprot utilisé sera normalement du carton, mais il se peut que je choisisse finalement d'autres matériaux comme support.

La notion plasticienne remise en question serait : le corps, l'espace et la couleur.

Détails des parties du projet :

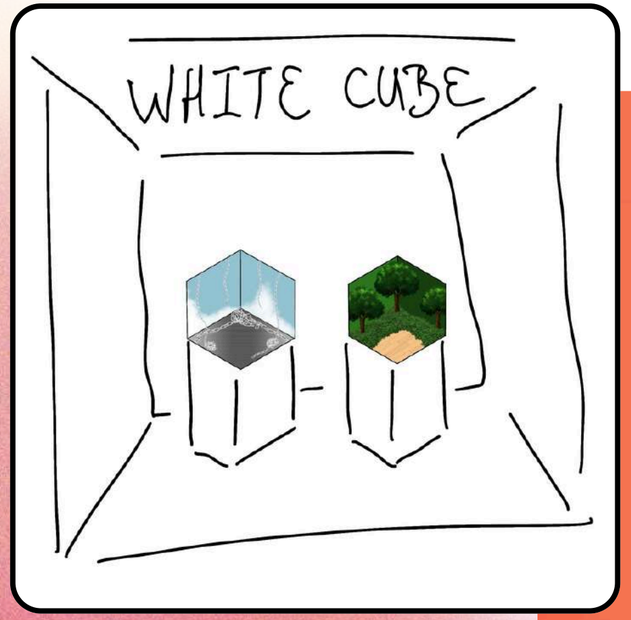
Une définition de "maison synesthésique" que j'ai trouvé intéressante :
Maison synesthésique fait référence à un concept architectural et de design d'intérieur pensé pour stimuler, croiser et harmoniser les cinq sens. Inspiré de la synesthésie (ce phénomène neurologique où un sens en active un autre, comme "voir" la musique ou "goûter" les couleurs), ce type d'habitat transcende la simple esthétique visuelle pour créer une expérience spatiale globale et émotionnelle.



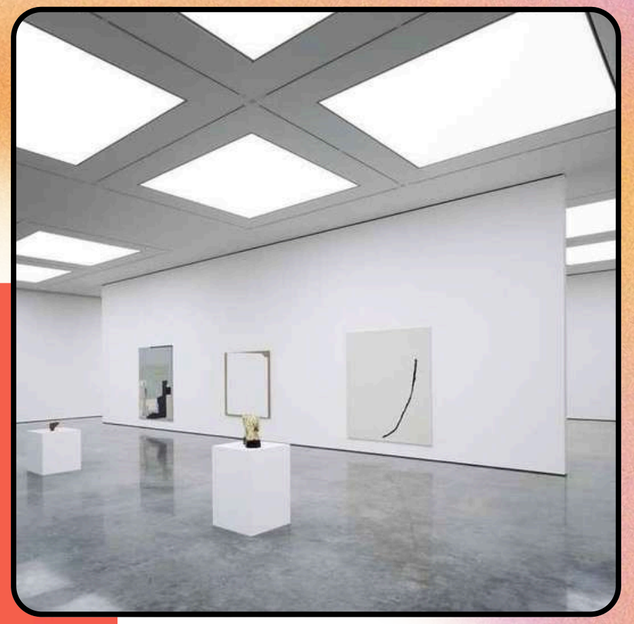


Pour le premier projet je ne sais pas exactement sur quoi partir, cette partie de mon projet est la plus flou. Mon but serait de faire des pièces, où plusieurs de nos sens sont sollicités, pour mener le spectateur à une seule idée. La première pièce serait quelque chose de très naturel avec de la fausse verdure pour donner une sensation de bien être, pour peut-être représenter la "paix intérieure" et la deuxième serait une allusion à la manipulation. Une pièce toute calme avec des chaînes un peu partout avec lesquelles on peut interagir. Il y aurait d'autres éléments mais je dois encore y réfléchir afin de peaufiner mon idée.

Dispositif de présentation :



Pour ce projet d'exposition étant donné que se sont des pièces entières, il n'y aurait pas vraiment de dispositif. Les maquettes seraient posées sur des supports d'exposition. Mais le but final serait des faire des vraies pièces à taille réelle. Pour ça je verrais bien une white cube avec seulement les deux projets au milieu, un peu à la manière de Jay Jopling dans sa galerie d'art.



Inspiration d'une galerie d'art à Londre : White Cube de Jay Jopling

Mes références artistiques :

- Street Art City à Lurcy Levis
- Tender Branches of Loving Kindness (artiste inconnu)
- Chromatic Exit de Aarron
- L’essence de soi de Norris Yim
- Awakening Together de Gaëtan de Séguin
- Love Crescendo de Tillie Cole
- White box de Jay Jopling
- Paul Klee
- Vassily Kandinsky
- Sido et Les Vrilles de la vigne de Colette

Street Art City à Lurcy Levis

Cette référence est pour mon troisième axe (La synesthésie : sous forme de maisons / village) :

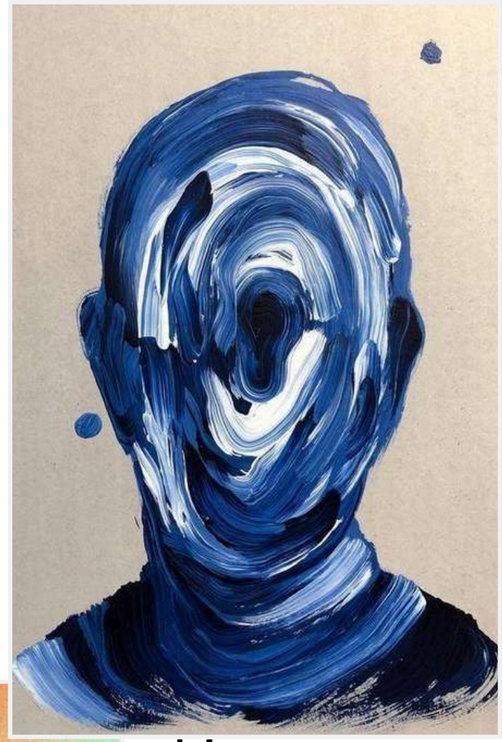
À Lurcy-Lévis, on peut retrouver une “ville” totalement repeinte avec des graffity mais aussi des fresques, etc…
Mais on retrouve également : l’Hôtel 128.
Il s’agit d’un hôtel totalement réapproprié, par les artistes (engagé sur un court terme) afin de produire une oeuvre dans la chambre qui leur à été attribuée.
Les visiteurs peuvent ensuite se promener entre les étages et plonger dans une totale immersion de l’univers de l’artiste.

Street Art City à Lurcy Levis

Cette référence serait donc en rapport avec l’immersion du spectateur dans l’univers de l’artiste. Cependant les pièces/structures ne seraient pas une immersion dans ma pratique artistique de l'artiste mais une immersion dans une pièce “synesthésique”. Le but serait de faire passer un message ou une intention au spectateur afin qui ressente, qu'il observe, qu'il touche ce qui l'entoure pour ressentir ce que la pièce est sensée inspirée.

Image du lieux (source internet)

Tender Branches of Loving Kindness
Artiste inconnu



L’essence de soi
Norris Yim

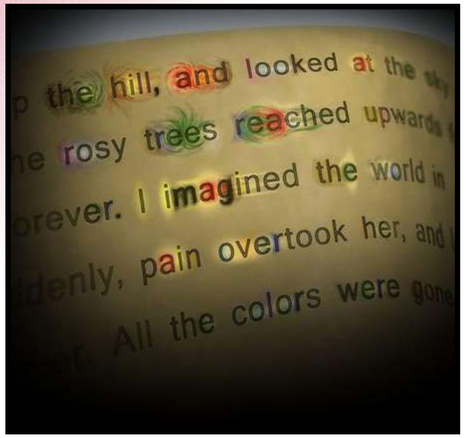
Awakening Together
Gaëtan de Séguin

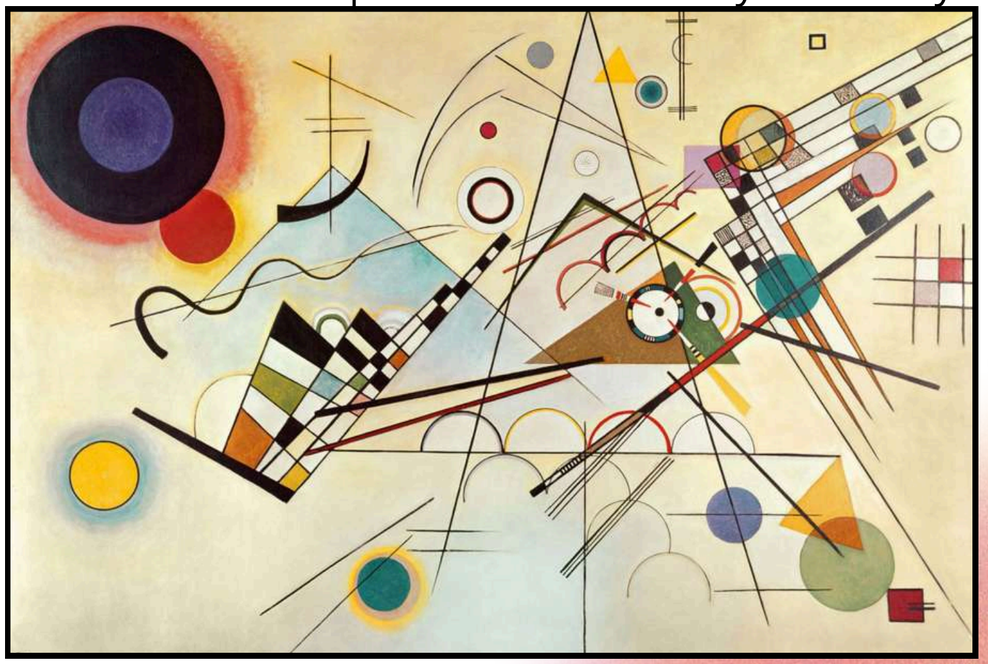
Chromatic Exit
Aarron

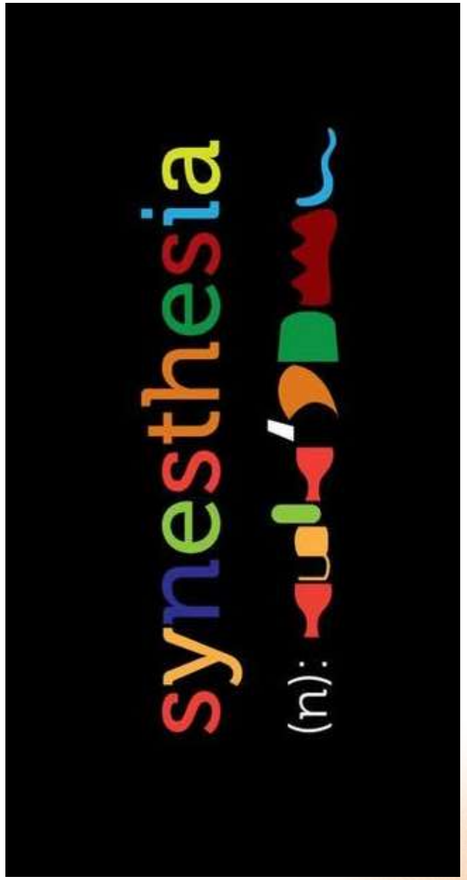
Love Crescendo
Tillie Cole

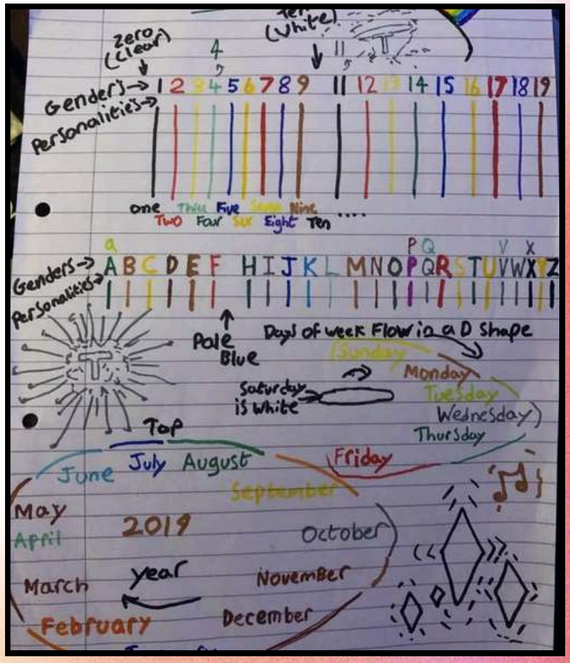
Quelques images qui "m'inspirent" (que je trouve intéressantes) :

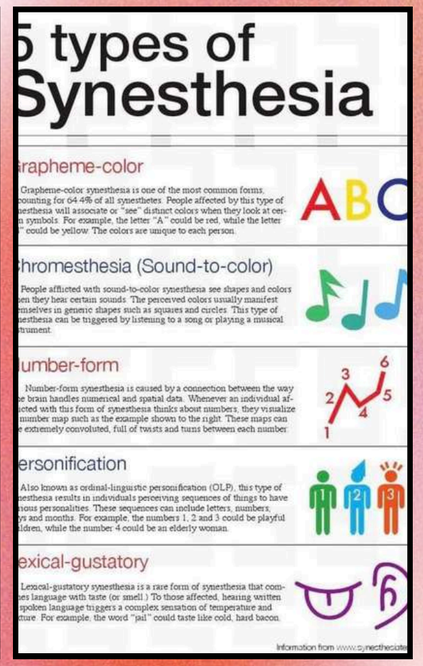
Composition VIII de Vassily Kandinsky

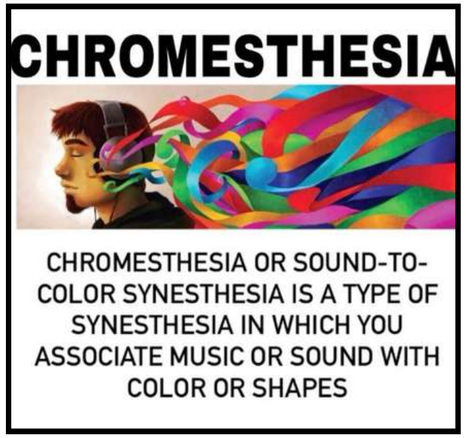












Le reste des images vient de Pinterest, je n'ai donc pas de source.