

Aubry- Penin Caroline

Dossier numérique
Arts Plastiques

Terminal 4

Ma thématique

Ma thématique choisie est une thématique questionnante qui est :

Les complexes du corps chez la femme

J'ai choisi cette thématique car je considère les complexes comme quelque chose qui affecte la globalité des femmes.

De plus je trouve que dans l'art on ne représente pas assez les complexes et que l'on idéalise toujours le corps humain, surtout celui de la femme alors que la grande majorité a un complexe.

J'aimerais à travers ses créations sublimer des complexes afin que lorsque l'on voit une des productions on puisse se reconnaître, voir que nos complexes ne sont pas forcément vus par les autres de la même manière. Par exemple une personne qui complexe sur son poids, qui se trouve grosse, les personnes de son entourage la trouvent fine et qu'elle possède un poids adapté à sa morphologie.

Le but de cette thématique est donc qu'elles puissent redonner confiance aux femmes car elles sont représentées dans un art qui idéalise toujours le corps féminin.

Artistes ayant une thématique similaire :

- Cindy Sherman , "Untitled Film stills" où elle critique les stéréotypes féminins.
- Jenny Saville , représente le corps féminin de façon imparfaite, gros et meurtri.

Ma thématique

Notion plastique mises en jeu :

Dans la globalité de mes productions je vais mettre en jeu :

- le corps avec des production qui concerne toujours une partie du corps humain

- La forme, le support et l'espace car je vais beaucoup utiliser le grand format pour différente cause (le détail, la comparaison)

Pour la technique, je veux essayer de faire chaque production avec différente techniques car, pour y revenir, dans l'art on repressente toujours la beauté du corps humain de différente manière, outil et de techniques.

L'idée est donc d'aborder ces différentes manières mais en montrant la « réalité » du corps.

étymologie des mots :

Complexe :

(Adjectif) Du latin *complexus*, participe passé de *complecti* (« embrasser, comprendre ») qui a évolué vers le sens de « fait d'éléments différents, imbriqués ».

(Nom) Du latin *complexus* (« embrassement », « étreinte »), le sens psychologique est un emprunt à l'allemand *Komplex*

(En Psychologie) Ensemble de contenus inconscients susceptibles de venir perturber l'activité psychique du sujet.

Corps

Du latin *corpus* (même sens) ; Portion de matière qui forme un tout individuel et distinct. Organisme de l'être humain, d'un animal ou de tout être animé, vivant ou mort

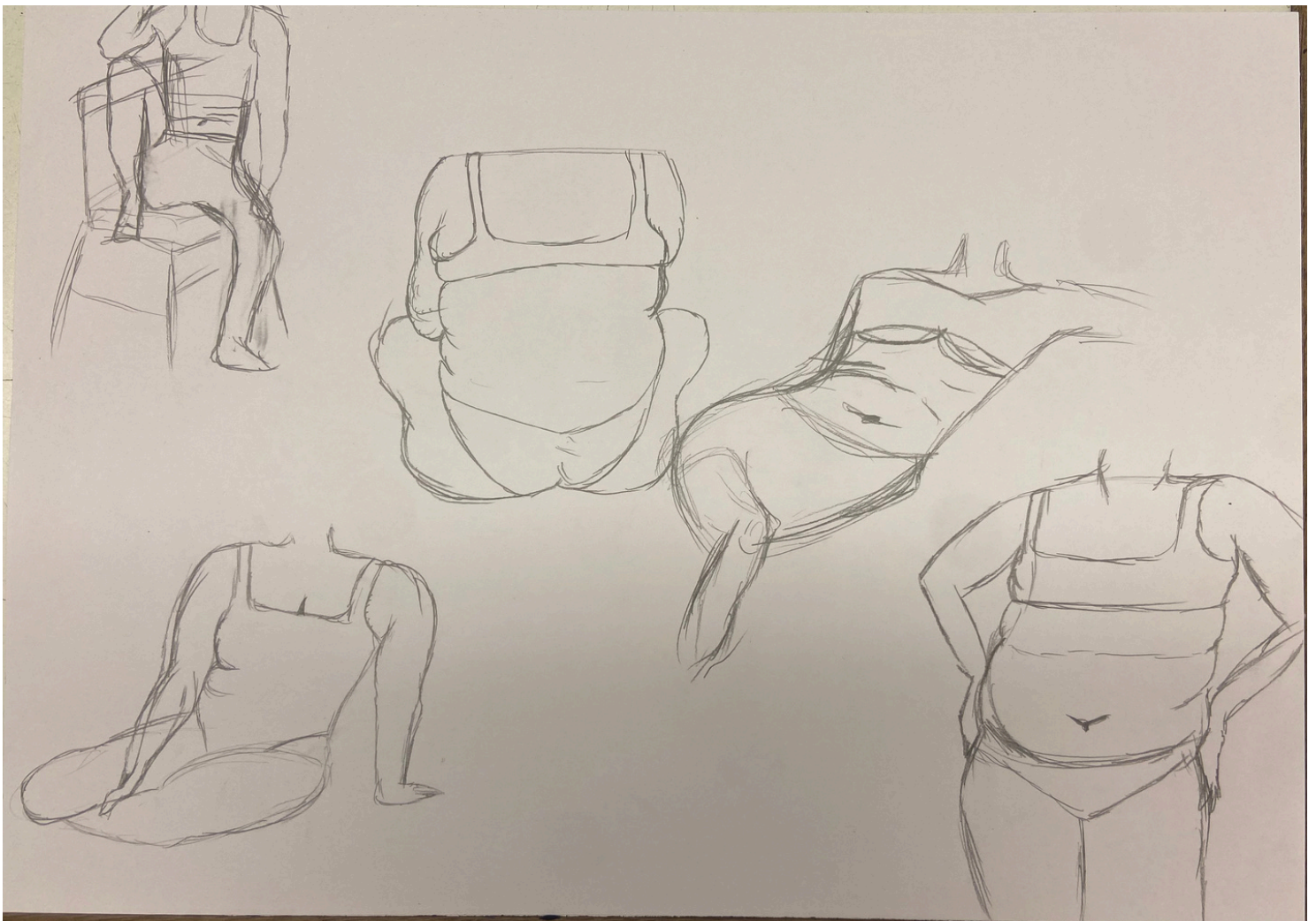
Projet n°1

Le complexes aborder est « les boulets ».

J'ai choisi ce complexe car je trouve que dans la société on rend identique le fait que d'avoir des boulets signifie être grosse ce qui est totalement faux.

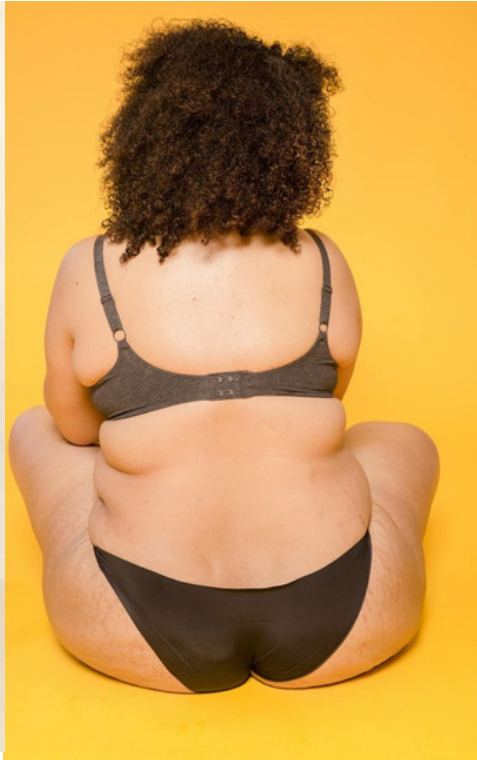
idée de production :

Pour le représenter j'ai décidé de dessiner sur un grand format différents corps de femme pour montrer que les boulets ne sont pas que sur les femmes « obèses » contrairement à l'association que fait la société des boulets à ces femmes.

Projet n°1

Pour représenter les corps je partirai de vraie photographie réaliser.

Projet n°1

Je vais représenter uniquement les corps, pas avec leurs têtes, car en générale lorsque l'on complexe sur notre ventre, nos boulets on en oublie le reste alors que l'on est tout autant belle avec ou sans et que c pas parce que l'on a des boulets « que l'on n'est pas belle ailleurs ».

Technique utilisée:

Pour la technique je vais utiliser le pastel gras. Mon choix c'est porter sur ç a car on associe les boulets avec les personnes obéisse, donc « grasse ». Cela crée donc un jeu de mots que je trouve sympathique entre le complexe et la technique utiliser.

Notion plastique aborder : couleurs et corps

Je vais faire mes dessins de manières réaliste dans la forme, les proportions du corps mais dans les couleurs je ne le serai pas (peau bleue, etc.).

Le choix d'y faire colorer est dans le fait que les couleurs on y associe en général à quelque chose de beau et de joyeux. Cela crée donc un contraste avec le fait que en général un complexe c'est quelque chose qu'on trouve de moche voir que l'on déteste.

L'objectif est que le spectateur y trouve beau et de représenter une partie du corps quasiment jamais représenté.

Projet d'exposition, Projet n°1

Pour l'exposition du dessin je mettrai la feuille sur un grand mur d'une white cube.

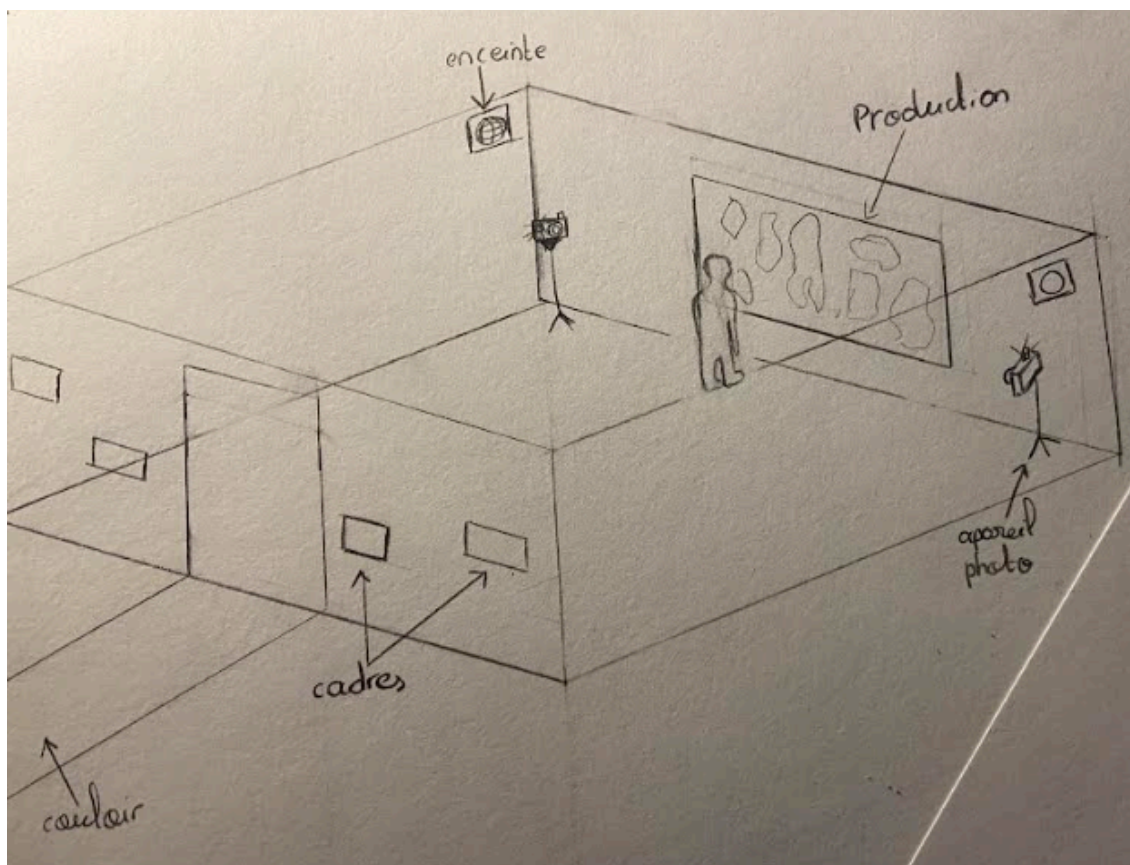
je mettrai les photographies qui m'inspirent le dessin sur le mur face à la production dans des cadres. Le cadre est pour garder le côté galerie photographie.

J'ai voulu garder les photographies car mon but est de sublimer les complexes et de les faire apprécier et je trouve que les photographes ont réussi à faire ressortir encore plus leurs beautés.

Pour solliciter le spectateur j'aimerais jouer avec son audition et sa vue :

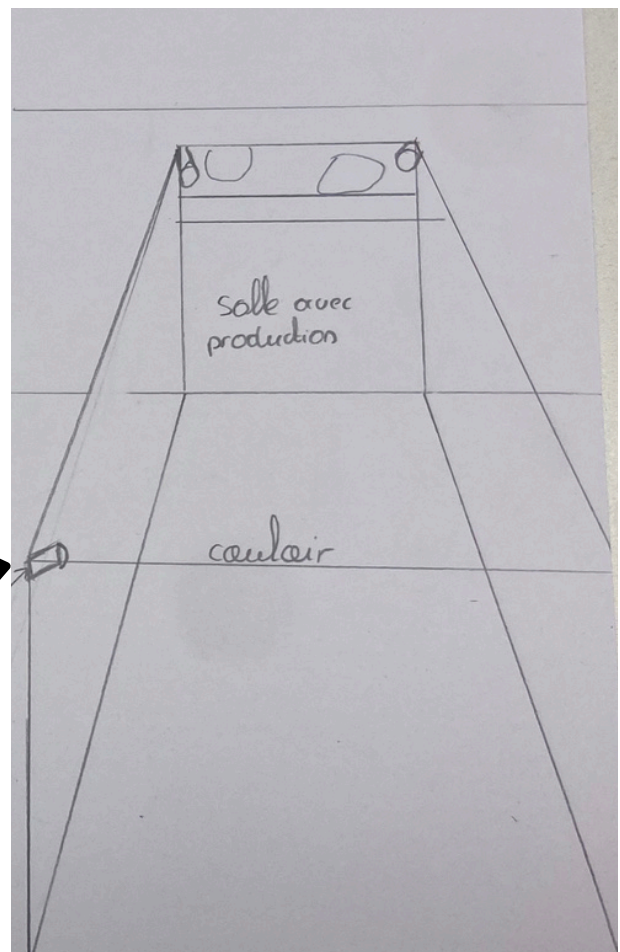
Je mettrai une bande son qui est composée du «click» des appareils photo au moment de la prise, pour que l'on se mette à la place des femmes présentes sur les photos et que par conséquent comme si l'on aller finir dans l'œuvre et que le photographe et le réalisateur du dessin vont sublimer nos complexes. De plus de chaque côté du mur se trouvera des appareils sur pied qui auront une petite lumière imitant le flash pour renforcer ce qui est dit ci-dessus.

Le fait qu'il voie les photos que en se retournant en sortant de la pièce a pour but de lui faire comprendre/croire qu'il a été pris en photo comme ces femmes.

avant de rentrer dans cette salle il y aura un couloir où des projection des corps du dessin en gros plan, seront projeter partout sur les murs pour voir les dessin en gros (car bourles pour société est égale a des personnes juger trop grosse). De plus cette projection sera très colorer donc très jolie a voir pour le spectateur.

Projecteur

Projet n° 2

Le complexe aborder est « les vergetures ».

J'ai choisi ce complexe car il est assez discret mais touche une grande partie des femmes.

Ici les vergetures qui seront représenter son celle liée à la grossesse. Ces vergetures créés souvent des complexes alors qu'elles représentent le fait qu'une femme a donné la vie, quelque chose qui est naturel d'autant plus d'être un acte magnifique et merveilleux. Ce choix c'est porter vers ce type de vergeture et non sur les femmes qui en ont dû à leur poids car je trouve que cela a un impact plus faible et moins touchant.

Idée de production :

Ma production représentera un gros plan du bas du corps de la femme vue de dos tenant la main à un enfant qui représentera donc ici la raison de ses vergetures : l'accouchement.

Pour voir les vergetures la femme sera en bas de maillot et aura un t-shirt sur le haut du corps car cette partie nous intéresse moins. On pourrait croire que le t-shirt peut apparaître comme un bouclier mais en arrivant au-dessus des hanches, cela montre son affirmation et sa fierté d'avoir donné la vie.

Projet n°2

Je voulais représenter ces silhouettes sur une plage pour expliquer le fait qu'elle soit en maillot mais finalement je me suis résolue à laisser le fond en blanc car je voulais que le spectateur reste focaliser et ne détourne pas le regard vers autre détail que les vergetures. De plus la couleur blanche représente dans la maternité la dévotion (de la mère) et la pureté (de l'enfant mis au monde).

Projet n°2

Format et couleurs de la production :

Ce dessin sera réalisé sur un grand format (plus grand que le format raison) car vu que les vergetures sont quand même quelque chose de « discret » sur la peau, sur un petit format on ne peut y représenter vraiment et les voir plus en détail.

Le dessin sera en noir et blanc, car ces deux couleurs présentent dans le Yin et le Yang sont deux couleurs utilisées ensemble pour symboliser une complémentarité femme/homme et donc pour moi la création d'un enfant.

Technique utilisée :

Pour avoir ces deux couleurs je ferais le dessin au fusain et je laisserai le fond en blanc. De plus le fusain est une technique que j'apprécie pour faire des dégradés ou des contrastes

Les notions plastiques mises en jeu ici dans la production seront donc :

Le corps, la lumière car le dessin sera en noir et blanc donc elle joue un rôle important pour que le dessin soit réaliste et le support/espace.

Projet n°2

Inspiration (photo, œuvre réalisée, technique)

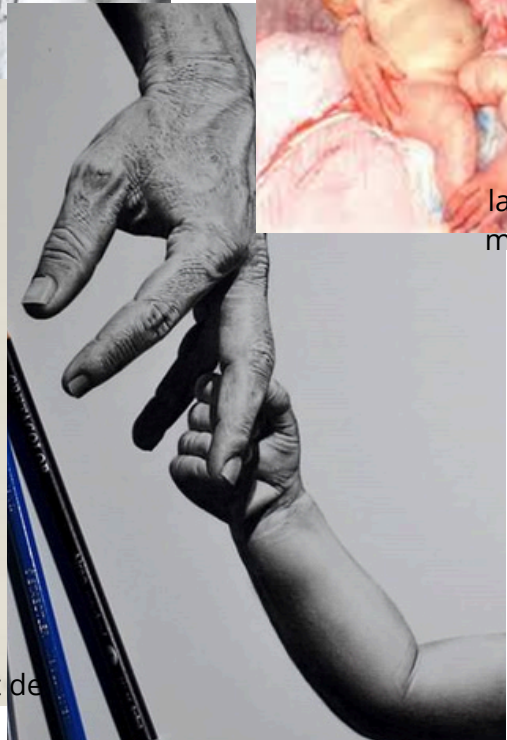
la maternité gustav
klimt

mère et enfant de
kollwitz

la maternité
mary cassatt

Projet d'exposition, Projet n°2

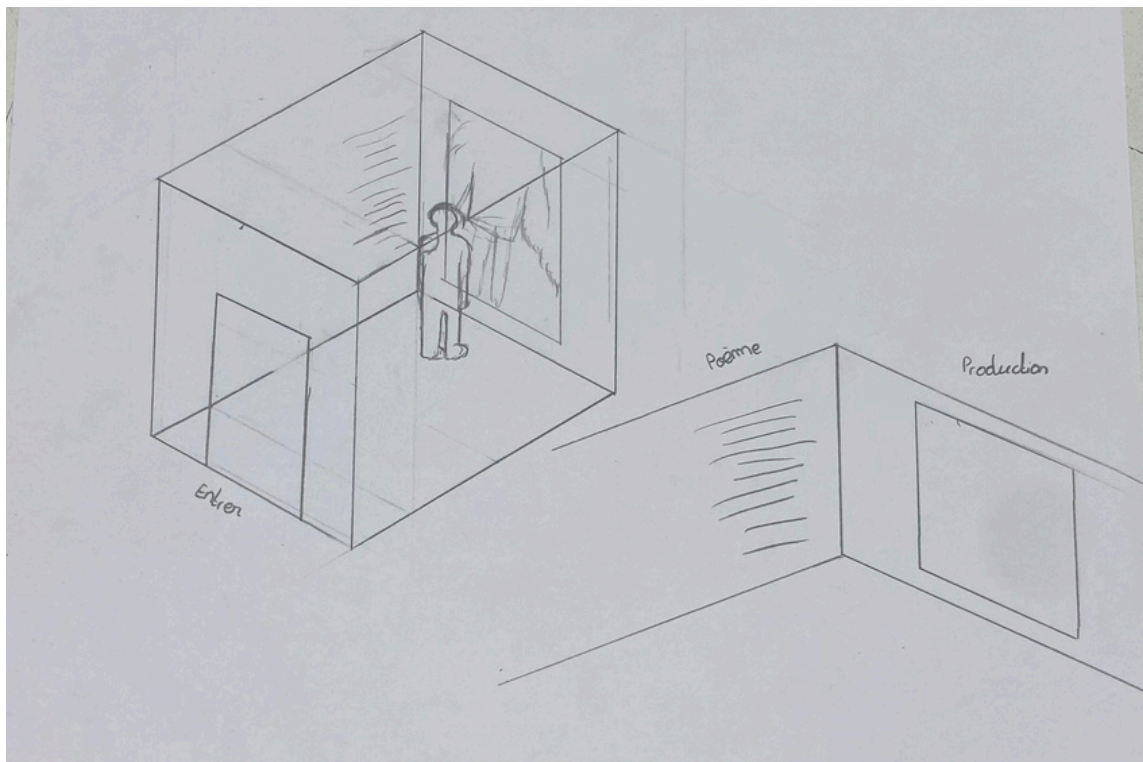
Projet d'exposition :

Le dessin sera exposé dans une pièce assez petite pour renvoyer au fait que les vergetures sont quelque chose d'assez petit et que l'on ne voit pas forcément. La salle étant petite ne pourra accueillir au maximum 4 personnes.

La production sera placée à vue humaine pour observer les détails dans lesquels les vergetures sont faites. Cette pièce sera une white cube pour garder la signification de la couleur blanche dans la maternité.

Je trouve que la production a un côté poétique que j'apprécie, je mettrai donc sur un mur de la white cube, un poème ou un extrait de poème, parlant de la maternité et des transformations physiques engendrées. Par exemple le poème de Fabian Charles, « cocon maternel »

<https://fabiancharles.medium.com/po%C3%A8me-pour-ma-m%C3%A8re-a5d8d7857520>

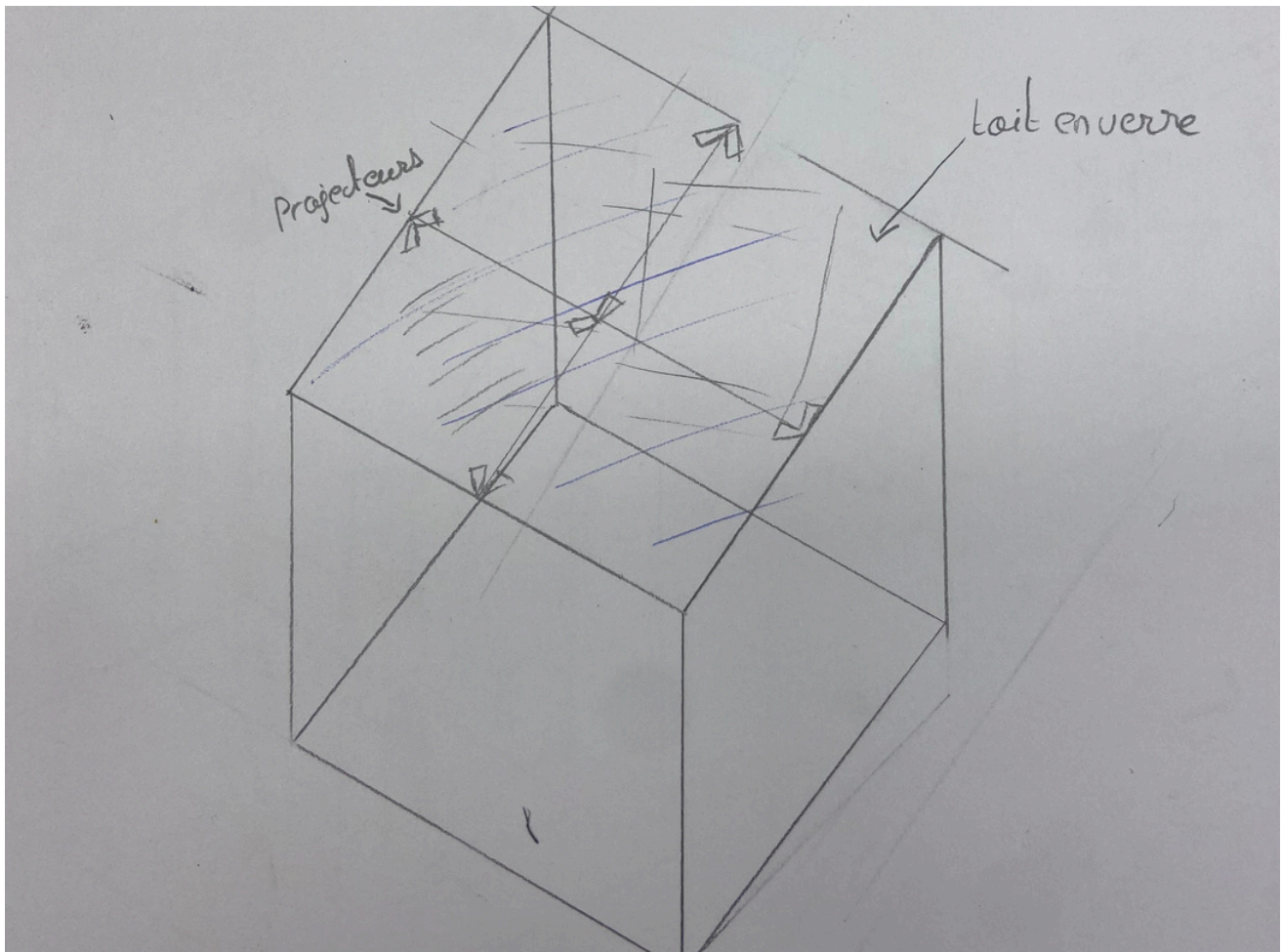
Projet d'exposition, Projet n°2

J'aimerais que l'éclairage soit naturel, donc que le toit de la pièce soit comme une verrière car cela renverrait au fait que la scène du dessin est sur une plage. Mais si le temps n'est pas au rendez-vous des spots seront là pour éclairer et tenter d'imiter cette lumière naturelle.

De plus il aura une bande son ou l'on pourra entendre faiblement le son de la mer et à certain moment le rire d'enfant.

L'entrée de la pièce sera située pour que spectateur soit direct en face à face avec la production.

Il y a donc une sollicitation visuelle et auditive du spectateur afin de lui permette une immersion. À côté de l'œuvre il y aura un cartel avec écrit quelque chose du genre « maternité et plage ».

Projet n°3

Le complexe aborder est "le nez".

Pour moi cette partie du corps est et devenue quelque chose de parfait et de surtout esthétique. Je trouve que de plus en plus de gens refont faire leurs nez alors que pour moi il s'agit d'une partie du corps qui nous est propre à chacun est définie en quelque sorte notre identité car on en a tous un différent.

Idée de production :

Pour ma production je vais réaliser une statue en argile de profil. J'ai choisi l'argile car je souhaite que lorsque je présenterai ma production au bac ou autre les gens puissent le remodeler pour que chaque personne puisse représenter l'idée qu'il se fait du « nez parfait » ou de ce qu'est un nez dans le but de faire comprendre que chacun a un avis différent sur cela et ainsi critiquer le fait que la société nous fait complexer sur cela. Mais l'argile est un matériau qui sèche donc compliquer à maintenir dans un état modelable, donc je pense d'abord réaliser un visage sans nez que je laisserai sécher et au dernier moment je modéliserai le nez afin que lorsque je l'exposerai on puisse le modifier.

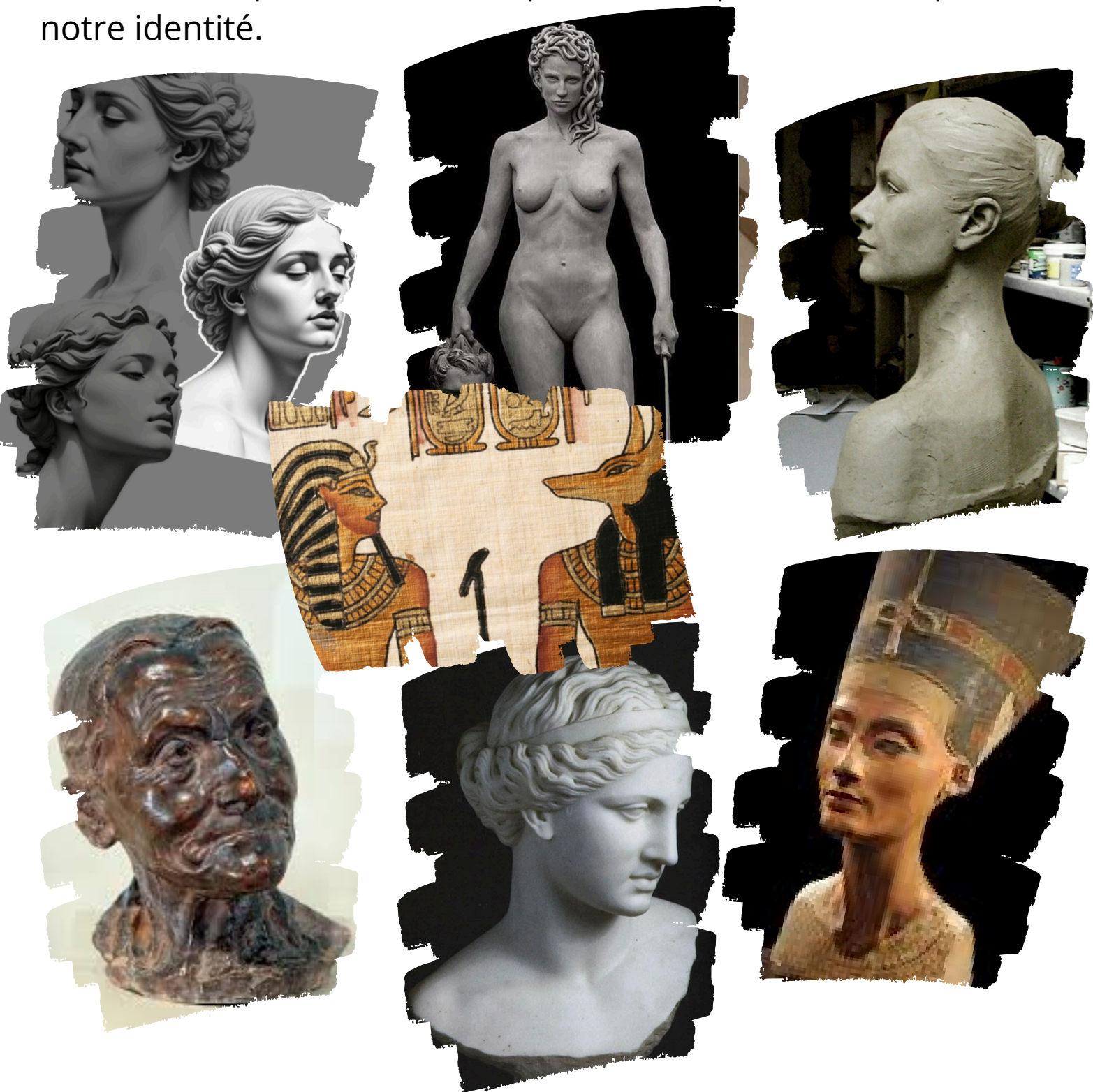
Les notions plastiques mise en jeu: la matière, le corps et la forme.

- la matière avec l'argile
- le corps avec la représentation de celui-ci
- la forme car l'on joue avec la forme du nez.

Projet n°3

Inspirations (œuvres connues, techniques, œuvres inspirantes :

Je m'inspire ici des Égyptiens qui réalisent toujours les corps humains ou de divinités de profil car ils cherchent à montrer chaque chose de la façon la plus reconnaissable possible, ce qui renvoie donc pour moi au fait que le nez représente une partie de notre identité.

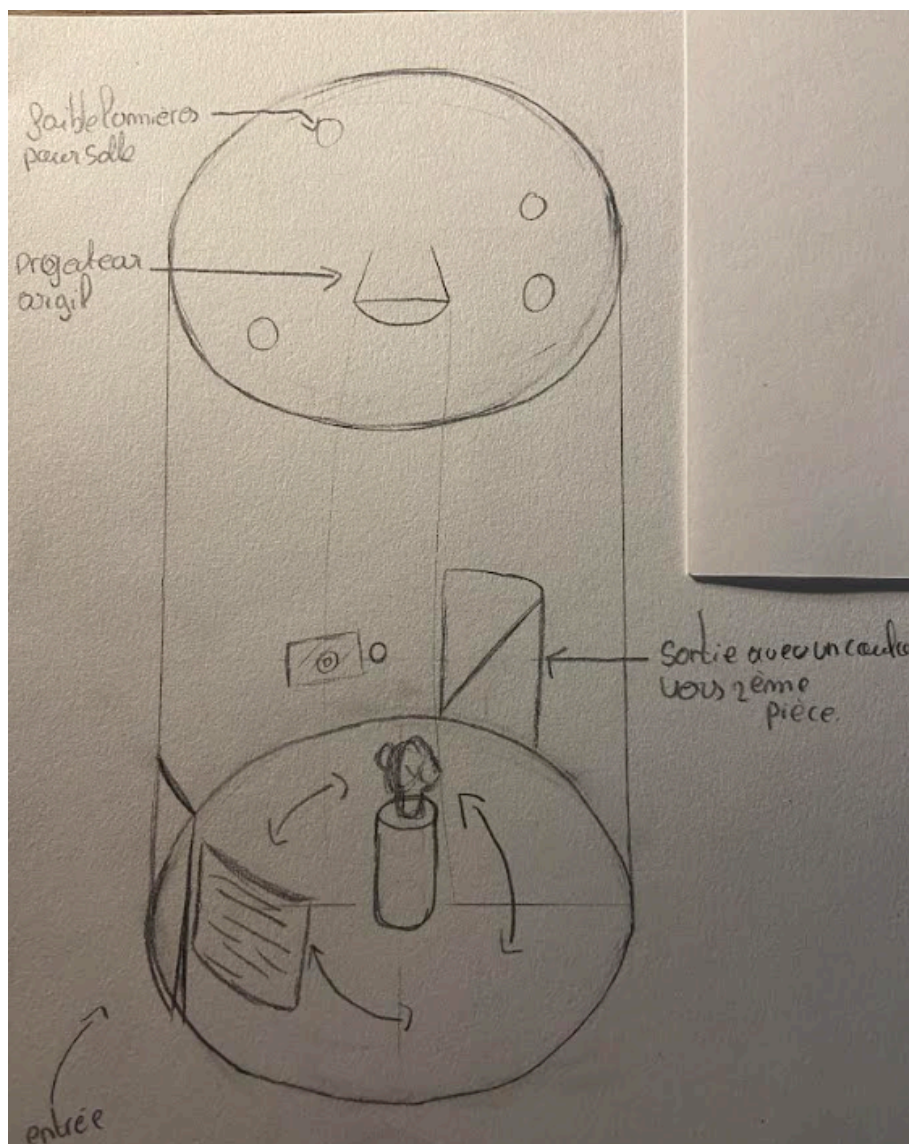

Projet d'exposition, Projet n°3

La sculpture en argile sera posée au milieu d'une pièce de sorte que le spectateur puisse tourner autour et donc voir l'œuvre de différents angles et point de vue.

Pour accentuer cette invitation à tourner au tour de l'œuvre la salle sera ronde avec un diamètre d'environ 15 mètres. Ce diamètre permettra de mettre l'œuvre au centre de la pièce soit à une distance de 7 mètres des murs pour avoir donc du recul et les différents points de vue.

La salle sera en blanche permettant à l'argile qui sera grise de ressortir, et sera avec une lumière assez faible. De plus une lumière plus forte sera dirigée sur la sculpture.

Projet d'exposition, Projet n°3

Le spectateur est donc sollicité dans cette œuvre car il est invité à modeler le nez.

Pour comprendre qu'il doit modifier le nez, avant de rentrer dans la salle se trouvera une affiche sur laquelle il y aura l'explication. puis lorsqu'il aura fini de remodeler ce nez, il pourra appuyer sur un bouton situé à côté d'un appareil photo incrusté dans le mur. Puis il est invité à aller dans la salle suivante où il trouvera sa photographie de son nez. Ces deux salles sont séparées d'un couloir pour que **le temps qu'il marche la photo s'imprime**. Il devra accrocher cette prise sur un mur avec les autres. Le but est de montrer que chacun a une vision du nez différent.

la salle sera limitée à 3/4 personnes pour que chacun est en un temps limité le temps de modeler son nez.

