

Utopie Dystopie

LADRIX Noémie

SOMMAIRE

1

PLANCHES RECHERCHES

P.3

Planches p.4

2

PROJET

P.8

Introduction p.9

Axe de projet p.10

Synopsis p.13

Références p.14

Réalisation p.16

Résultat final p.20

Conclusion p.21

3

DÉCLINAISONS DE SUPPORT

P.22

Exposition de Paris p.23

Photographies p.25

PLANCHES DE RECHERCHES

REPENSER LA VILLE DU FUTUR

► DEFINITIONS:

REPENSER: Examiner quelque chose d'un point de vue nouveau. L'envisager sur d'autres bases.

VILLE: Agglomération peuplée de nombreux habitants (> 2000).
Unité urbaine vaste qui concentre la majorité des activités humaines.

FUTUR: Se dit d'un temps, d'une période à venir. Qui va arriver dans un avenir plus ou moins proche.

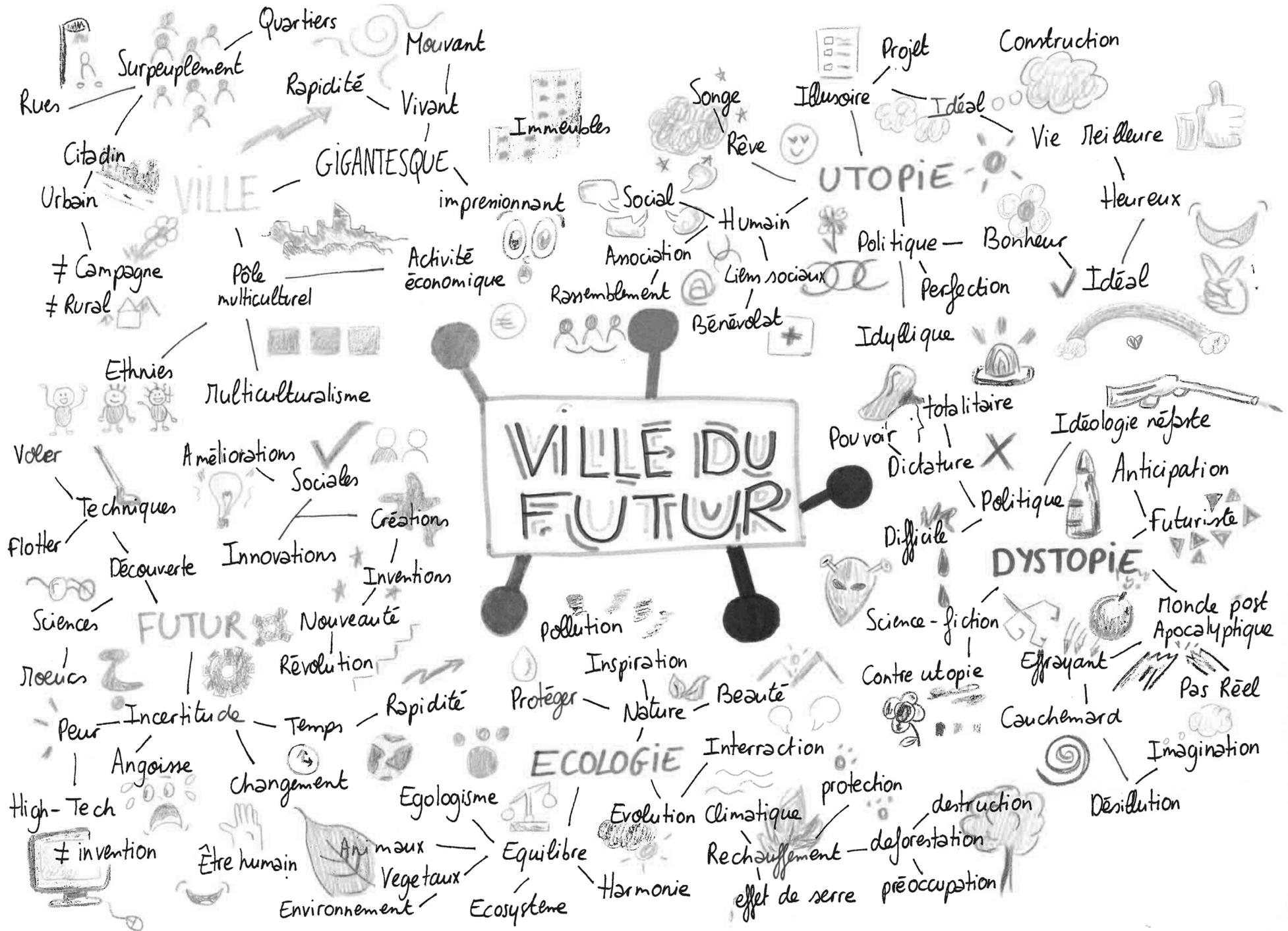
UTOPIE: Construction imaginaire d'une société qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal.

DYSTOPIE: Société imaginaire difficile ou impossible à vivre.

► INTRODUCTION:

Aujourd'hui, la POPULATION MONDIALE s'accroît et s'urbanise de plus en plus. Les villes dans lesquelles nous vivons ont des profils divers en raison des différences POLITIQUE, ECONOMIQUE et CULTURELLE. Cependant, le RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE entraîne des conséquences sur nos sociétés. Architectes, designers, artistes, réfléchissent à des modèles de VILLE DU FUTUR fondés sur la DURABILITÉ en proposant des SOLUTIONS ENERGETIQUES avec l'utilisation d'énergie renouvelable, ou en développant les LIENS SOCIAUX entre les citoyens.

PB: Quelle sera l'évolution des villes du futur ?

I) SCÉNARIO IDÉAL

La ville du futur offre une perspective heureuse et positive. C'est un lieu où tout va mieux. Les espaces urbains se retrouvent au centre des interactions humaines. Ils influencent le sentiment de bien-être de chacun et deviennent créateur de liens sociaux. Le développement durable et l'urbanisme écologique cherchent à prendre en compte les enjeux sociaux, économiques et environnementaux.

YONA FRIEDMAN
"Ville spatiale"

L'homme au **CENTRE** de la ville

Ville **MOBILE, AUTONOME** et **RÉVERSIBLE**

La structure spatiale est surélevée sur pilotis pour enjamber des zones non constructibles ou des villes existantes.

Ville **SUSPENDUE ÉVOLUTIVE TRANSFORMABLE** par ses habitants

L'architecture n'est pas un objet figé mais un **PROCESSUS EN PÉPÉTUEL DÉVELOPPEMENT** c'est une manière de concevoir

MARSHALL BLECHER
"île flottante"

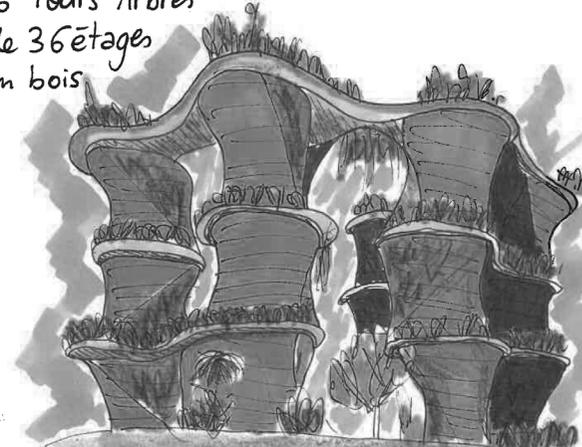

Nouveau type d'**ESPACE PUBLIC**, **ACCESSIBLE** à tous
Utilisation **MODULABLE**

LIENS SOCIAUX

- Capacité à Nourrir ses habitants
- Au seuil des tours : incubateurs coworking

6 tours Arbres de 36 étages en bois

Bassin d'élevage de poisson

Structure **AUTOSUFFISANTE** et **ÉCOLOGIQUE**

"Hyperion" VINCENT CALLEBAUT

Parcelles Cultivables Production fruits/légumes

75% des matériaux sont **BIO-SOURCÉS**
Construction en bois et béton.

ÉNERGIE RENOUEVABLE

= Murs couverts d'écailles photovoltaïques et thermiques

Climatisation **NATURELLE** qui cherche de l'air sous les fondations pour chauffer/refroidir

← Prototype d'île flottante autour du port de Copenhague

Fabriquée à la main à partir de **MATÉRIAUX LOCAUX** et **RECYCLÉS**

II) CATASTROPHE

L'apparence utopique de la ville du futur peut mal tourner et conduire à une contre-utopie. La dystopie questionne les diverses formes de représentation du monde. La ville se retrouve être un univers déshumanisé, dans laquelle les rapports sociaux sont dominés par la technologie. Confrontation entre un idéal de société et la désillusion.

LUC BESSON
"Le cinquième élément"

Ville immense horizontalement et verticalement

Création **CHAOS & STRESS**

La complexité de la vie quotidienne augmente en même temps que le niveau de fatigue des habitants.

Société dématérialisée et fanatique
Le Monde et ses démocraties sont ballotées. Souvenir d'un temps passé.
La **GUERRE** monte
RELIGION étrange, folle, mutan

Illustration brutes et violentes

ENKI BILAL
"La tétralogie du monstre"

ZDZISLAW BEKSINSKI
Tableau Post-Apocalyptique
Vision **OBSCURE** du futur
Paysage catastrophe orange et rouge

Créatures difformes.
CORPS ÉCORCHÉS
Muscles à nu, à sang, plaies

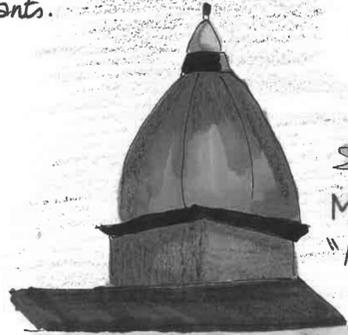
MORTALITÉ & DECOMPOSITION

Bouleverse notre perception, dérangent

Nombreux **DÉTAILS**

Anéantissement de l'humanité

MARTIN OWCZAREK
"Apocalypse"

Message **PROVOQUANT**

Visuellement **VIOLENT**

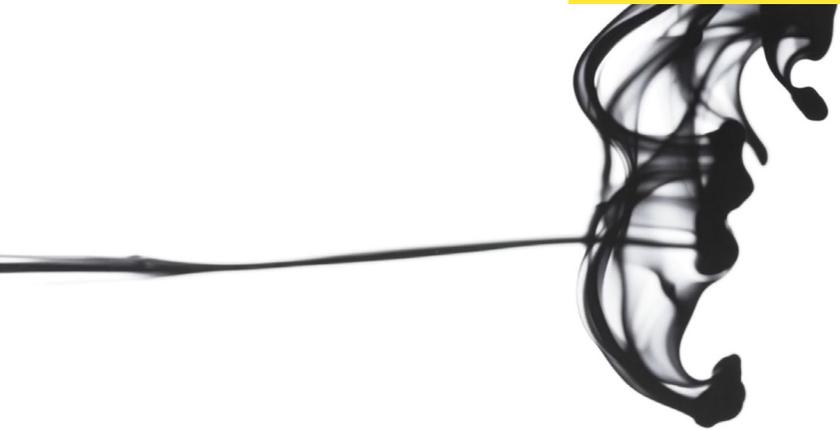
MECANISATION & STANDARDISATION

Modification de nos villes et de nos **ESPACES URBAINS**

Chute des **ILLUSIONS**
Désespoir et décadence

PROJET

INTRODUCTION

Constat : A travers les pistes traversées sur la ville du futur, j'ai décidé de m'orienter de manière à ce que ma création soit à la fois dystopique et également utopique.

A travers ce travail je questionne les diverses formes de représentation de la ville.

Je cherche l'expérimentation : **l'expérience d'un sentiment.**

UTOPIE + DYSTOPIE = U(S)TOPIE

AXE DE PROJET

3RFILM
Je suis une dystopie
Topoi

U(S)TOPIE

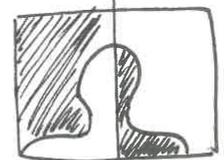
1) Récit de fiction

2) Utopie qui vit au

Vivien Virgili
"hey doc"
"j'accuse"

Naissance d'un enfant dans notre monde

Un homme allongé sur le dos

Couleur | Noir & blanc

Textes qui apparaissent "Utopie" SDF

Collage dystopie

Amour

Naissance

Liberté

Fête

Bonheur

Violence

Mort

Restriction

Alcool / Irrévé

Médicament

Travail à la chaîne

Nofaj Thing - Lords
Effet négatif couleurs
Time lapse Joule

Rêve / Désir

Effet de flou / Fondu || Effet de négatif

Beauté : mode, cosmétique, piqure, concours beauté, visage
trait chirurgie esthétique, rouge à lèvres, botox
Mannequin, maquillage rapide en accéléré, Tatouage
Minceur, Magazine, balance, Anorexie, corps, vomir, bouge

Religion: Bonne sœur, pape, Jack, symbole religieux en fond

Croyance: KKK, flammes, daesh, islam, armes, bombes, Robin
Baptême, tour jumelles, Attentat, immeuble, ville, pistolet
Cimetière, burqua

Nourriture: Sport, culturisme, Macdo, quick, subway, tacos
junk food, solde, obésité, concours bouffe, malnutrition

Mode: Chips, Rayon supermarché, photomode, défilé

Surconsommation: vêtement, nourriture, déchet, déforestation
achats, solde, émeute, surpopulation, speed

Amour: enfant, dessin animé (princesse / prince), couple, pln
à plusieurs, maison close, strip-tease, bisous, clubs
lingerie, pleurs, etc

Société: Féminisme, femmes, liberté, droit, règles
violence, table, visage, médicament, suicide
Angoisse, nervose, drogue, porno, magazine, sexe
SDF

Robledo

U(S)TOPIE

Appréhender le monde : fonctionnement, idéologie, structures.
De l'utopie à la critique

- ↳ Égalité / Inégalité : sociale, argent
- ↳ Nature / Déformation, pollution ≠ beauté, écologie
- ↳ Physique / Sport / Corps : importance de l'image
- ↳ Mentale : tout va bien / Burn out / déprime
- ↳ Santé : prendre soin de son corps, parcours des km requis, ne pas fumer, ne pas boire, sexualité contrôlée

Question sur le chemin qu'emprunte une politique ou une idéologie. Proposer une CRITIQUE

- ↳ Les progrès technologiques : menace, conséquence, dérive
- ↳ Impact des médias sur l'opinion publique.
- ↳ Libre arbitre, liberté de penser

Sur la ville : une dystopie peut pour certains en être une utopie

- ↳ Plan de plans de villes
- ↳ Plan vidéo différents angles de vue
- ↳ Ville mondiale
- ↳ Noir & Blanc uniquement
- ↳ Effet miroir, accélération, flash lumineux

Musique ? : Hate or glory - Gesaffelstein

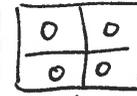
Pas de gens qui marchent ; métro ; mégot, cigarette, rues
Time lapse ; SDF ; Supermarché

rotation

Miroir

multiplication

Toulouse ; Lisbonne ; que état-unis

Ref : Bill Viola

Super heroes skyscrapers, von wong
Erwin Blumenfeld, Metropolis 1930
Collages Dada
Bosh générique
Docteur Strange
Inception

01

Questionnement sur
notre société : rêves,
désirs, fantasmes.

02

Appréhender les progrès
technologiques : menaces,
conséquences, dérives.

03

La ville : une utopie
peut-être pour certains
une dystopie.

A thick yellow diagonal bar extending from the bottom left towards the top right.

CHOIX :

AXE 03

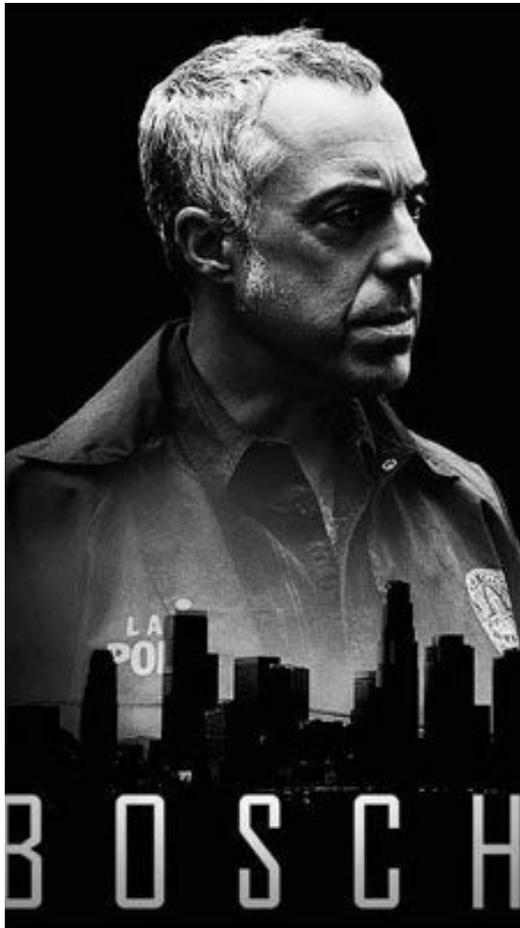
SYNOPSIS

La ville peut-être **effrayante**. Les espaces urbains se modifient. Les villes deviennent immenses, s'étendent horizontalement et verticalement. La population s'accroît. On peut se sentir ou non à sa place en ville. Les espaces sont **étouffants** et **suffocants**. Le bruit et la foule nous agressent. Les mouvements et les déplacements sont rapides. La ville peut dégager une **énergie étrange**, dans laquelle nous sommes, ou non, à notre place...

RÉFÉRENCES

Générique télévisée
« **Bosh** »

La ville se révèle mutante, les immeubles prennent la place du ciel. Notre perception est bouleversée.

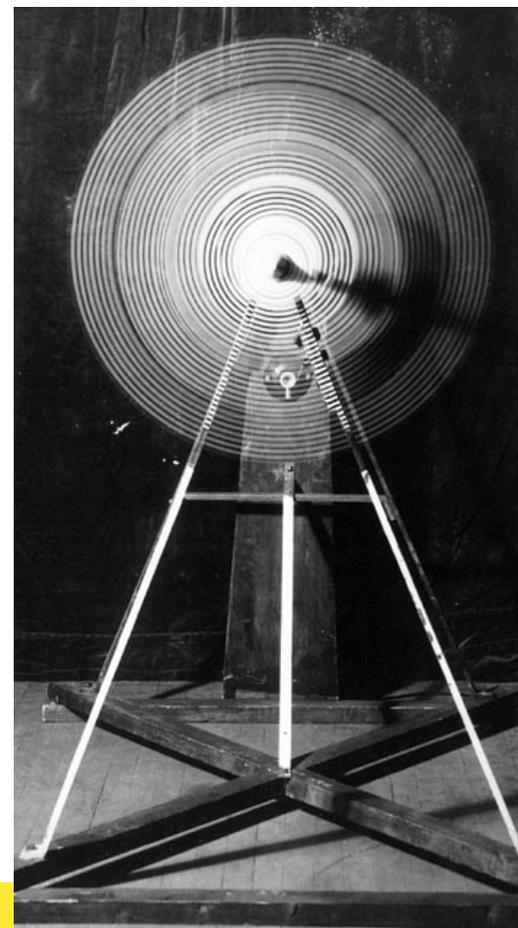
Christopher Nolan
« **Inception** »

A travers les rêves, les personnages construisent des villes identiques au monde réel.

Marcel Duchamps
« **Art cinétique** »

L'art cinétique est fondé sur les illusions d'optique. Sur l'impossibilité de notre œil à accommoder simultanément le regard à deux surfaces colorées.

RÉFÉRENCES

Erwin Blumenfeld
« **Metropolis** »

Dans ce collage, l'artiste rassemble les mots et les images et illustre l'ère moderne après la seconde guerre mondiale.

Bill Viola
« **Martyrs** »

Précurseur de la vidéo contemporaine, l'artiste oppose la notion chrétienne du martyr au concept des quatre éléments.

Von Wong
« **Super heroes skycrapers** »

« En vieillissant, nous arrêtons de rêver. Nous cessons de croire que tout est possible parce que nous avons trop vu ce qui ne l'était pas »

01

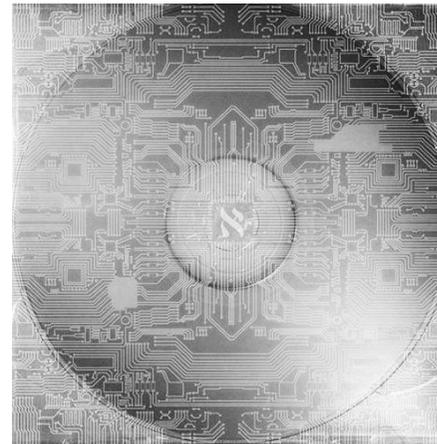
Rechercher des vidéos sur Youtube. Choisir des plans de différentes villes à travers le monde.

Berlin, Tokyo, New-York, Paris, Budapest, Londres...

02

Choix de la musique : «Hate or Glory» Gesaffelstein

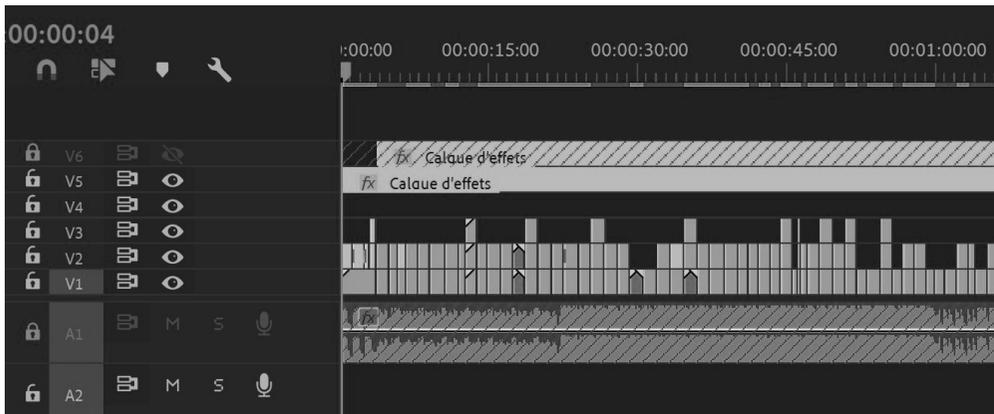

Compositeur Lyonnais. Sa musique est sombre, l'artiste utilise des silences pour créer une « tension » dans ses morceaux. Le tempo est angoissant et étouffant.

RÉALISATION

03

Trier, couper puis monter les plans. Choisir un ordre cohérent en associant les vidéos entres-elles.

Visuel de la Timeline du montage sur PremierePro

04

Mise en noir et blanc des plans. Ajout d'effets.

Visuel de la gestion des effets PremierePro

RÉALISATION

Effets appliqués.

Effet miroir

*Effet miroir
Effet de rotation
Effet d'opacité*

*Effet miroir
Effet de multiplication
Effet d'opacité*

DÉFORMATION
MUTATION
RAPIDITÉ
COMPLEXITÉ

RÉSULTAT

La vidéo illustre la **mécanisation** et la **standardisation** de notre société. Elle embrouille notre **perception**. La foule, les voitures, et les immeubles se ressemblent, s'assemblent, se mélangent et finissent par **fusionner**.

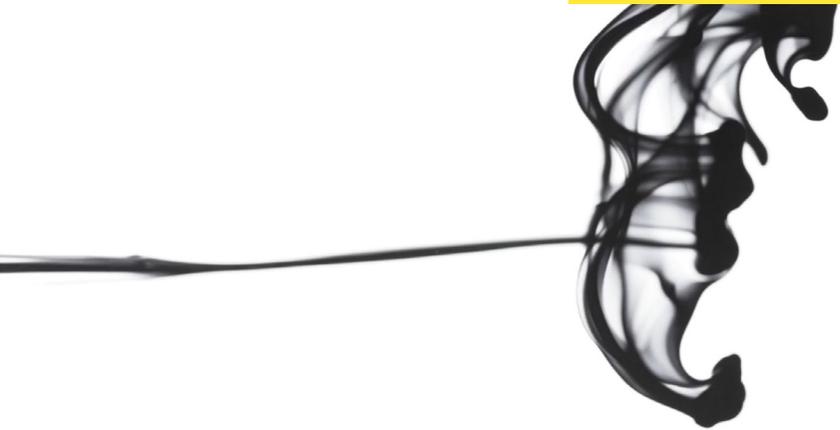

U(S)TOPIE réalisation finale

CONCLUSION

Le spectateur est **immergé** dans un univers rapide et stressant. La musique est **angoissante**. Elle donne l'impression de **suffoquer** au milieu du bruit et de l'agitation urbain. La ville se déforme sous nos yeux, elle devient **incontrôlable**. Nos perceptions sont bousculées: le ciel prend la place de la terre, les grattes-ciel tournoient, les gens marchent sur la tête. La vidéo joue sur nos **sensations** : oppression, envahissement, peur... Elle questionne et propose une **expérience dérangeante** ou hypnotisante immergé dans le cœur de la ville.

DÉCLINAISONS DE SUPPORT

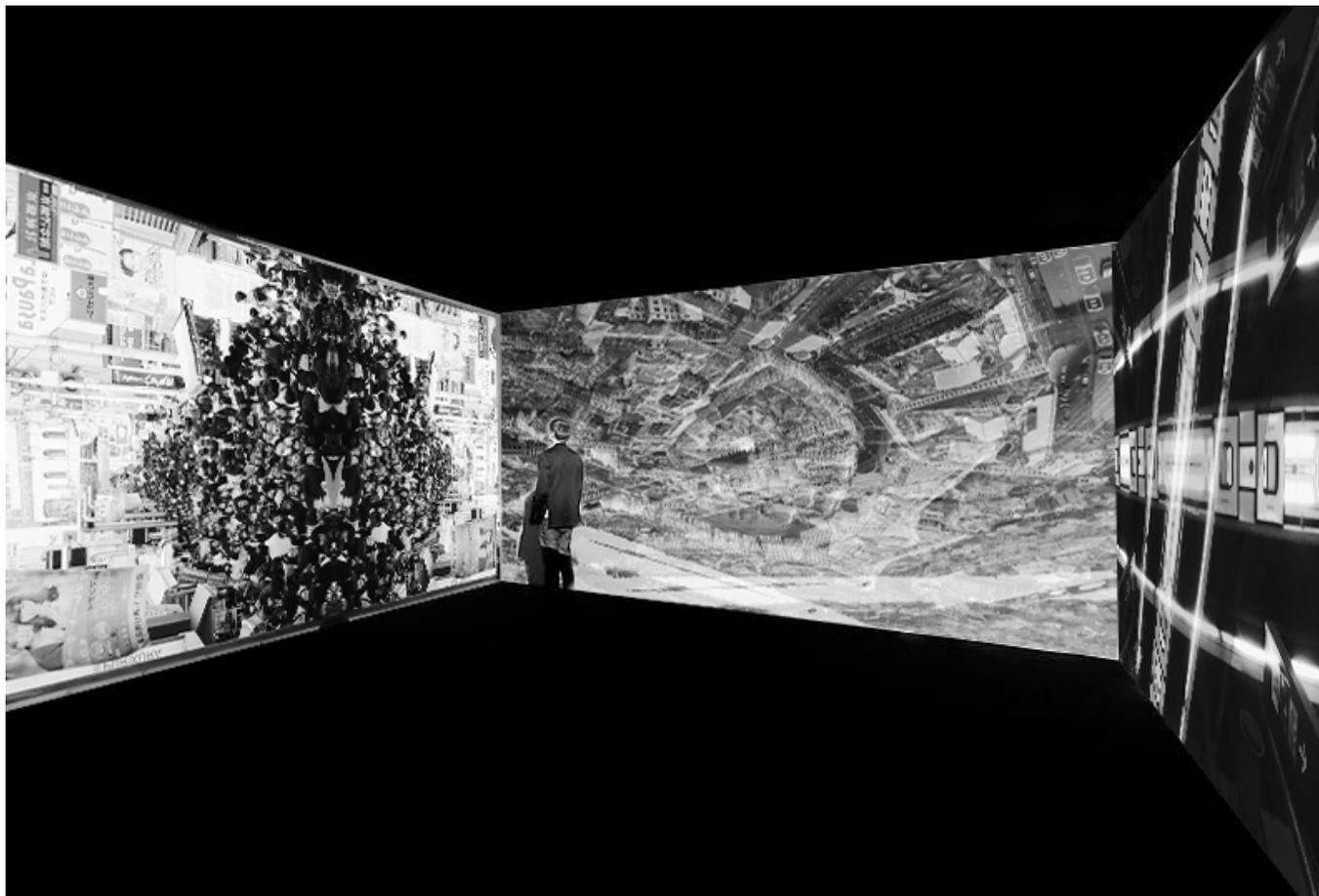

« DÉCLOISONNONS LA VILLE ! »

Exposition à Paris à la «Galerie basse des expositions temporaires».

Quelles perspectives à l'heure où plus de la moitié de la population mondiale vit en ville ?

DÉCLINAISONS DE SUPPORT INSTALLATION IMMERSIVE

À l'occasion de cette exposition. Il serait intéressant de présenter mon projet sous forme d'**installation immersive**. Le public serait invité à entrer dans une pièce dans laquelle 4 écrans géants joueraient en même temps la vidéo. Le spectateur serait agressé à la fois par l'**image** et le **son**.

DÉCLINAISONS DE SUPPORT PHOTOGRAPHIES

À partir de ma production vidéo, j'en ai tiré des **photographies** pouvant être exposées à l'occasion d'une exposition urbaine en partenariat avec le thème «décloisonnons la ville».

Ces photographies peuvent être reprises afin de réaliser des **affiches murales**, vendues indépendamment ou non de l'exposition.

