

[5] Camille Farah Lemaire, *Leslie Rami*, *Boulogne*, 2020.

[6] Jeremy Deller, *My Drug Shame, My Booze Hell*, 1993.

A.G. Cook - *Superstar* - 4min49s

1.b s'inspirer des styles et des sous-cultures : une pratique transgénérationnelle

Les sous-cultures cristallisent, matérialisent et transmettent l'expérience d'un groupe qui s'est formé en dehors des portées politiques²⁵.

Si la pratique du portrait intime est un moyen de mettre avant des histoires et des identités plurielles. La mise en avant d'une culture ou d'une génération passe aussi par le style

²⁵ Bozovic Nikola, « Youth subcultures and subversive identities », *Philosophy, Sociology, Psychology and History* Vol. 9, n°1, 2010. (Traduit)

[41] Méissane Santos de Oliveira, *Fanny*, 2023, acrylique et paillettes sur toile, 50 x 70 cm.

2.e se tourner vers les figures du passé : réappropriation et nouveaux discours

FKA twigs - *meets angel* - 4min19s

Les êtres humains n'ont cependant pas un rapport direct, transparent à leur vécu et au déroulement de leur vie ; ce rapport est médiatisé par le langage et par ses formes symboliques. Pour figurer le déploiement temporel de leur

L'aspect et l'image inaccessible de Paris et de son monde de la mode semble s'éclipser face à ses portraits volontairement chauds et vivants. Ainsi, photographier les clubs et le style des personnes qui les fréquentent permet de conter l'histoire d'un lieu. La photographie de club permet donc de témoigner d'un style d'une génération qu'il soit *casual* et *chill* dans les photographies d'Yvette Néllaz, chic dans le témoignage de la physionomiste du Palace ou *high fashion* dans les photographies de Belarbi. Une certaine forme de liberté se dessine dans ces lieux, qui libèrent les corps et les créations. Bien que le vêtement puisse créer des clivages sociaux, il permet aussi d'unir des lieux et des groupes.

[11] Yvette Néllaz, *Les Animaux du Paléo*, série photographique réalisée entre 2000 et 2001, revue *Modes Pratiques*.

Carnet de recherche, photographies, collages, 2022-2023.

« L'hyperpop c'est comme un bonbon qui pique. C'est-à-dire que le premier goût est différent de la saveur qui vient ensuite.

Grâce à ce genre de musique je me concentre encore plus sur les sons à l'arrière-plan d'une chanson. Cela me fait plus vibrer. J'ai appris qu'avec des bruits nous pouvions arriver à une mélodie. Quelque chose de très agréable.

C'est probablement le genre le plus hétéroclite de la musique. Puis les artistes proposent une esthétique très intéressante, qui mêle le numérique, le futur, la végétation, la mécanique, les années passées, la mode, la politique, le cinéma...

Les 3 plus grands compositeurs et producteurs d'hyperpop sont selon moi Arca, SOPHIE et A.G. Cook.

Iel sont aussi colorés que sombre. »

« J'ai commencé à sortir dans les clubs parisiens dès l'été 2021. Une organisation qui propose des soirées *safe place*, musique du « moment », et nostalgie des années 2000. Tout le monde en parlait sur les réseaux et je voulais absolument faire partie de l'expérience.

À ce genre d'événement on y retrouve des connaissances des réseaux ce qui nous permet d'être avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, une vision commune de la mode, de la fête. Le meilleur endroit que j'ai pu fréquenter c'est sûrement le Petit Palace. Un lieu rempli d'histoires, pop culture, une déco qui lui appartient car ce club se trouve sous une salle de représentation. C'est aussi vintage que futuriste. Il n'y a aucun code à ce genre de soirée, juste être soi-même. Évidemment, j'ai osé des tenues que je n'oserais jamais dans ma petite ville de province. C'est l'excentricité. Au départ nous étions un peu timides comme nous n'avions pas l'habitude, finalement c'est tellement inspirant. L'effet tamisé aide beaucoup au départ quand on est pas à l'aise, puis on se laisse porter par l'ambiance, les sons, les couleurs, les sourires puis un petit peu d'alcool. »

Antoine D.
65

inventer ses propres symboles remettant en question la signification des anciens. C'est le cas avec la représentation des minorités et de leurs corps. Placer ces corps dans des espaces d'exposition est politique puisque leur présence dans ces lieux a toujours été remise en question. Alors, quelle lecture contemporaine pouvons nous donner des portraits de femmes et de corps noirs ?

[50] Gaudjika, *Witch FC*, 2019.

[51] Sylvia Stiegh, *A.J.R. Group Portrait*, 1977.

3. Penser la représentation des corps et la narration à l'ère contemporaine

Duendita - *Play* - 4min13s

3.a représenter des corps féminins : une tension entre le passé et le présent

Peindre, photographier ou représenter des corps est un acte politique. Placer son corps ou celui des autres dans un espace institutionnalisé a permis, dans l'histoire de l'art, de mettre en avant des messages politiques ou une réalité sociale jamais représentée. Cela a permis de faire exister les individus et les récits. Alors les femmes, dès l'après-guerre, ont mené des combats contre leur manque de représentation dans l'art puis contre représentation erronée.

[54] Athen Kardahian, Nina Mhach Darban, *Sloppover*, 2023.

[55] Faith Ringgold, *The Sunflower Quilting Bee at Arles*, 1991.

3.b représenter des corps noirs : récits personnels et identité

Charli XCX - *Jarvis* - 4min03s

La motivation derrière une esthétique noire est la destruction des choses blanches, la destruction des idées blanches et d'une façon blanche de regarder le monde. La nouvelle esthétique est affirmée sur une éthique qui se pose les questions suivantes : Finalement, quelle vision du monde est plus significative, la notre ou celle de nos oppresseurs ? Qu'est-ce que la vérité ?

Index - Sommaire

p.25	Khalid ABDEL-HADI	p.156	Birago DPOP	p.95	Jeremir MACHADO DA SILVA	p.4. 158, 159	Marine SCHUTZ
p.58	Julie ACKERMANN	p.105	Camille DUCCELLIER	p.14, 99	Clémence MAILLET	p.55, 68, 78	Skyrig
p.100, 161, 165, 166, 175	Maxwell ALEXANDRE	p.103, 154	Raphaël ELLISON	p.84, 85, 95	Richard MEMETEAU	p.14, 118, 121, 125, 126, 128	Ahigali
p.23	Sylvie AUBENAS	p.141, 142, 147, 149, 174	Johnson EZIEFULA	p.141, 142, 143	Kolbert MERCIER	136, 131, 133, 174	SALOMON-GODEAU
p.47	Makaili BAKETINE	p.14, 100, 101, 102, 103	JOHN FLORES	p.107	Brian KENDR	p.18, 11, 14, 15, 72, 103, 109	
p.10, 60	Simon BAKER	106, 107, 108, 173	Silvia FEDERICI	p.44, 45	José Esteban MENDOZA	153, 154, 156, 164, 171, 173	Dindem TOUAM
p.120	Roland BARTHES	p.14, 110, 111, 117, 122	Michel FOUCAULT	p.158	Romain MATHIEU	175	BONA
p.12, 38, 40, 41	Ann BEL-ARRI	173, 174	GAADJIKKA	p.129	Nancy MILLER	p.123	Amélie TOURNON
p.26	Jonny BEL-ARRI	p.87, 89, 93	Agnes GAVRAUD	p.118, 76, 77, 88, 91, 85, 131	Nancy MILLER	p.36	Patrice VERDIÈRE
p.7, 48, 49	Walter BENJAMIN	p.15, 153, 154, 164	Edouard GLISSANT	132, 134, 153, 154, 173	Nina MHACH DURBAN	p.130	Conrad WEST
p.53, 56, 58	Anton BLACKBURN	168, 173	Francis NEWTON SOUSA	174, 175	Laura MULVEY	p.96, 97	Sasha WINTER
p.25	Élodie BOURFFARD	p.7, 8, 11, 12, 14, 22, 23	Shaweta NANDA	p.14, 121, 174	Laura MULVEY	p.136	Leah WAINWRIGHT
p.24	Pierre BOURDIEU	24, 25, 26, 49, 59, 60	Chimamanda NGOZI ADICHIE	p.14, 86, 87, 88, 91, 137	Chimamanda NGOZI ADICHIE	p.35	Faithie ZHONG
p.29	Nikola BOZLOVIC	128, 126, 130, 171, 172	Nan GOLDIN	149, 148, 141, 142, 143	Kerry JAMES MARSHALL	p.147	MENGJIAL
p.44, 45, 46, 47, 48, 172	Nicola BRAJATO	p.14, 99	Thomas GORSENNE	144, 145, 146, 147, 148	Kerry JAMES MARSHALL		Wu YING
p.121, 174	Éric BRYÈ	p.12, 30, 31, 32, 35, 37	Colste HINZELIN	157, 173, 174	Yvette NÉLLAZ		
p.29	Mathieu BURARD	p.24	Mattias HVALDRACKS	p.11, 12, 39, 40, 41, 50, 172	Yvette NÉLLAZ		
p.47	Judith BUTLER	p.12, 30, 31, 32, 35, 37	Stuart HALL	p.136	Francis NEWTON SOUSA		
p.46, 48	Leigh BOWERY	p.24	Stuart HALL	p.88	Shaweta NANDA		
p.24	William BURROUGHS	p.152	Stuart HALL	p.141	Chimamanda NGOZI ADICHIE		
p.153, 165, 166, 169, 170	CALYPSOENIE	p.8, 15, 119, 141, 146, 149	Stuart HALL	p.108	Michel OCELOT		
p.56, 66, 71, 77, 135	CHARLI XCX	153, 174	Stuart HALL	p.22	Laura POULAS		
p.23	Clement CHERBOUX	p.12, 48, 51, 172	Stuart HALL	p.125, 126	Graciela PIRELACK		
p.77, 80	Santa CHOUDHURY	132, 134, 153, 154, 173	Stuart HALL	p.82, 83, 84, 99, 173	Justine PADDENI		
p.109	Mona CHOLET	174, 175	Stuart HALL	p.124, 125, 127	Natanzin POUVANDIHI		
p.14, 112, 113, 115, 173	Peter COLLINS	p.13, 15, 119, 141, 146, 149	Stuart HALL	p.56, 57, 64	OT		
p.29, 55, 56, 57, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77	A.G. COOK	153, 174	Stuart HALL	p.33	José María RIBERA BLANCO		
p.82	Kimberly CRENSHAW	p.13, 76, 77, 80, 81, 85, 131	Stuart HALL	p.48	Kacem REID		
p.106	Maryse CONDE	132, 134, 153, 154, 173	Stuart HALL	p.21	Paul RICHEUR		
p.11, 12, 13, 29, 32, 33, 34	35, 40, 50, 73, 74, 76, 77	174, 175	Stuart HALL	p.118	Martha ROSLER		
85, 173	Jeremy DELLER	p.13, 85, 86, 88, 89, 91, 91	Stuart HALL	p.106, 107	Roger ROSS WILLIAMS		
p.112, 113, 115	Alexis DEBIE	141, 173, 174	Stuart HALL	p.55, 111	Rosalie		
p.47	Alexandre DAL LAGO	141, 173, 174	Stuart HALL	p.15, 153, 162, 163, 164	Bony RAMIREZ		
p.45	Gilles DELEUZE	p.25, 26, 28	Stuart HALL	p.43, 55, 56, 58, 64, 65	66, 81	SOPHIE	
p.99, 149	Christine DELORV-MEMBRINGER	p.83, 44, 45, 46	Stuart HALL	p.162, 165	Tachabala SEIF		
p.19, 171	John DEWEY	p.69	Stuart HALL	p.14, 117, 122, 123, 124	174	Sylvia SLEIGH	
p.107	Angela DAVIS	p.120	Stuart HALL	p.13, 92, 93, 94, 173	Eric SADIN		
p.56, 53, 54	Tony DAVIS	p.131, 132, 133, 141, 175	Stuart HALL	p.87, 88, 90, 119, 128	Boyet SAAR		

Meïssane Santos de Oliveira.
« Corps Archipel : rendre présent par le portrait ».
Mémoire de master en Arts Plastiques soutenu en mai 2024, Université de Picardie Jules Verne, UFR des Arts, 190 p.
Sous la co-direction de Lise Lerichomme et Frederico Lyra de Carvalho.

Comment se raconte-t-on et comment racontons nous les autres ? L'objet de ce mémoire propose d'explorer la question de la représentation des individus à l'ère contemporaine et la figuration comme un outil pour raconter des histoires personnelles et collectives. À partir du portrait, ce mémoire questionne la façon dont la photographie et la peinture permettent de créer de nouveaux discours autour de l'identité en s'inspirant de codes issus des sous-cultures et de la pop culture.

Cette recherche s'intéresse à la création de récits à partir de la réappropriation de symboles déjà existants afin de donner des nouvelles lectures des représentations noires, queer et féminines. Ainsi, il est question de penser la représentation et le portrait comme des outils pour penser de nouvelles narrations, symboliques et politiques à travers des recherches queer, féministes et décoloniales.

La recherche-crédation menée par Meïssane Santos de Oliveira pourrait être lue rétrospectivement à la façon d'une proposition curatoriale. Le choix des enjeux étudiés (sous cultures et cultures du clubbing, auto-représentation des corps racisés, esthétique de l'hyperpop, héritages des représentations féministes des corps...) est adossé à la pratique de photographie et de peinture de l'artiste-chercheuse, présentée lors de la soutenance sous la forme d'un accrochage à la Galerie Totem (galerie d'art contemporain de la métropole amiennoise) et découverte grâce au portfolio associé. Les oeuvres d'artistes actuelles analysées font état d'un compagnonnage électif singulier (artistes rencontrés lors d'entretiens, oeuvres découvertes lors d'expositions récentes...) et influencent en profondeur le rythme offert à la lecture, qui articule des descriptions sensibles d'oeuvres, des analyses thématiques informées des dernières publications en français et en anglais, des récits plus personnels, la mention d'oeuvres romanesques et des entretiens avec ses proches autour de leurs pratiques du clubbing ou des concerts. (Lise Lerichomme)