

Dom Juan
Molière

Née en 1993 à Blois, Élodie Lehoux a toujours été attirée par le milieu artistique et par ce qui brille. Après deux années d'études générales, elle trouva son chemin en intégrant un CAP art du bijou et du joyau en option sertissage à St Amand Montrond. Elle avait trouvé sa voie! Elle fit ensuite un BMA, où elle approfondit ces connaissances en techniques de sertissage. Actuellement elle étudie à Graulhet en DMA. Cette formation lui a permis de s'épanouir grâce à sa spécialisation. Cela a changé sa vision de l'art contemporain et a conforté son admiration pour les nouvelles technologies.

TOUT FAUX !

DOM JUAN

"ALLEZ-VOUS Y RETROUVER PARM
LE FAUX VRAI, LE VRAI FAUX, LE
VRAI VRAI ET LE FAUX FAUX !"

ARMAND SALACROU

MÉMOIRE

TOUT FAUX ET DOM JUAN

Pour comprendre « Tout Faux ! » je me suis intéressée à l'étymologie de ces mots. « Tout » vient du latin « tottus » qui est un adjectif indéfini qui décrit la globalité. « Faux » vient du latin « falsus » qui est aussi la racine de « fausseté » et « fausser »

...

Dom Juan incarne en tout point « Tout faux » à travers les siècles. Ses déviances ont toujours été en opposition avec les normes de société. Ce personnage fut créé au XVIIe siècle par Tirso de Molina un moine, afin de dénoncer les débordements de la bourgeoisie espagnole. Il fut utilisé dans différentes pièces, mais ses aventures restent sensiblement les mêmes. Dom Juan garde la même personnalité, ses défauts sont plus ou moins accentués selon les versions. Malgré cela il a toujours été un personnage infâme. C'est pourquoi j'ai cherché à savoir :

Comment le personnage de Dom Juan incarne-t-il une certaine idée du mal ?

J'ai choisi de m'appuyer sur la pièce écrite par Molière en 1665. Tout d'abord sous-titrée « L'athée foudroyé », elle fut ensuite nommée « Dom Juan ou le festin de pierre ». On y retrouve tous ses vices représentés. Dom Juan recherche et vit dans le plaisir et la jouissance, il s'oppose aux règles sociales, morales et religieuses. Il est égoïste et destructeur. Cela correspond à l'image du libertin au XVIIe siècle.

« Ce n'est qu'une ébauche du personnage, et pour en achever le portrait il faudrait bien d'autres coups de pinceaux. »

Sganarelle

MANIPULATION

Action d'orienter la
conduite de quelqu'un, d'un
groupe dans le sens qu'on
désire et sans qu'ils s'en
rendent compte

PULATION

TYPE DE BIJOU

Créateur

INTRODUCTION

Le personnage de Dom Juan use de la manipulation tout au long de la pièce du « Festin de Pierre ». Dans tous les domaines il maîtrise cet art, mais c'est en amour qu'il excelle. De nos jours, on dit d'un séducteur qu'il est un « Don Juan ». Sa vie est une succession d'envies et il met toujours tout en œuvre pour atteindre ses objectifs.

Il existe deux orthographes : « Don » et « Dom ».

J'ai choisi d'écrire Dom Juan ainsi, car « Dom » provient du latin « Dominus » qui signifie « le maître ». En analysant le texte de la pièce, il est incontestable que Dom Juan est le maître du jeu. Il tient les ficelles et fait de son entourage ce qu'il veut.

Dom Juan est un maître dans l'art de la duperie, mais : « Comment peut-on tromper les gens qui nous entourent ? »

La manipulation l'aide à flatter les femmes mais aussi les hommes, elle lui permet de se sortir de situations compliquées comme par exemple face au frère de Done Elvire, Don Carlos, ou encore son créancier M. Dimanche. Il sait trouver les termes afin de valoriser les personnes qu'il manipule grâce à la flatterie et au mensonge, sans jamais éprouver de réels sentiments.

J'ai choisi de réaliser un bijou de créateur pour cet axe, car c'est le plus général. La « manipulation » est le terme qui représente le mieux ce personnage, ce bijou doit être la pièce maîtresse de mon travail sur Dom Juan. De plus cela me donne la liberté artistique pour faire réellement ressortir le vice que je vois en Dom Juan. La photographie « Crâne et Dali » de Philippe Halsman représente parfaitement l'esprit de la pièce de théâtre.

Ici Dali représente pour moi un Dom Juan, qui n'ose pas regarder la mort en face. Les corps dénudés et le visage de la femme symbolise la jouissance et le libertinage. C'est le plaisir charnel qui le tuera et l'enverra dans les entres de l'enfer. Ce bijou représente ses différents travers grâce à des symboles forts. Il s'agit d'une pièce d'exception pensée en s'appuyant sur la personnalité de son acheteur.

PHILIPPE HALSMAN, « CRÂNE ET DALI » 1951

MATIÈRES ET MOTIFS

« La médaille donneur »

GRANDVILLE « LE CORBEAU ET LE RENARD » 1837

De nos jours, le physique joue un grand rôle dans le processus de séduction. Dom Juan est connu pour savoir trouver les mots qui plaisent aux femmes, mais cela ne suffit plus. J'ai donc choisi de réaliser un bijou qui valorise son propriétaire. Comme je l'ai dit précédemment, Dom Juan est un maître en manipulation, lui attribuer une médaille m'a paru mérité. La fable « le corbeau et le renard » de Jean de la Fontaine illustre tout à fait la technique qu'utilise Dom Juan. Il se sert de la flatterie afin d'arriver à ses fins. Le fait de porter une médaille glorifie Dom Juan face à son interlocuteur. Ici ce ne sont pas les paroles mais le rang qui flatte.

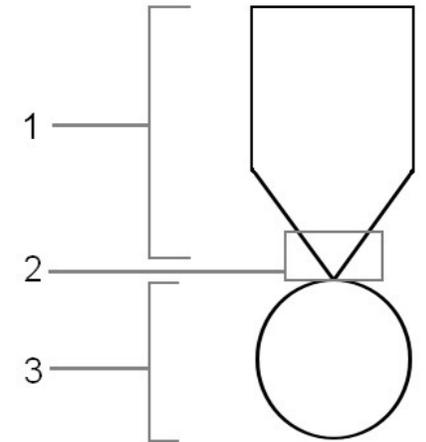
**« Apprenez que tout flatteur
vit aux dépens de celui qui
l'écoute. »**

J'imagine le Dom Juan des temps modernes, comme quelqu'un présentant bien, vêtu de façon élégante et portant une veste élégamment taillée, la médaille vient se pincer sur la poche. Les matières et les motifs présents sur cette médaille sont importants car cette dernière illustre son porteur.

Pour la première partie, j'ai choisi d'utiliser un cuir rouge. Le cuir représente l'animalité et la couleur rouge la virilité. Elle représente aussi le sang des batailles gagnées.

Dans la deuxième partie, se trouve une tête de bélier. Les cornes sont réalisées en corne véritable et le crâne, en palladium. Le bélier est le symbole de la virilité, l'emploi de la corne renforce ce côté animal. J'ai choisi d'utiliser du palladium car sa couleur rappelle l'or blanc, ce qui reflète une certaine richesse, de plus il est moins coûteux.

Pour finir, la troisième partie est également en palladium. On y retrouve les inscriptions « Fidélité, Honneur et Loyauté » qui entourent une couronne de laurier.

**« Oui, Monsieur est homme
d'honneur, je le garantis tel. »**

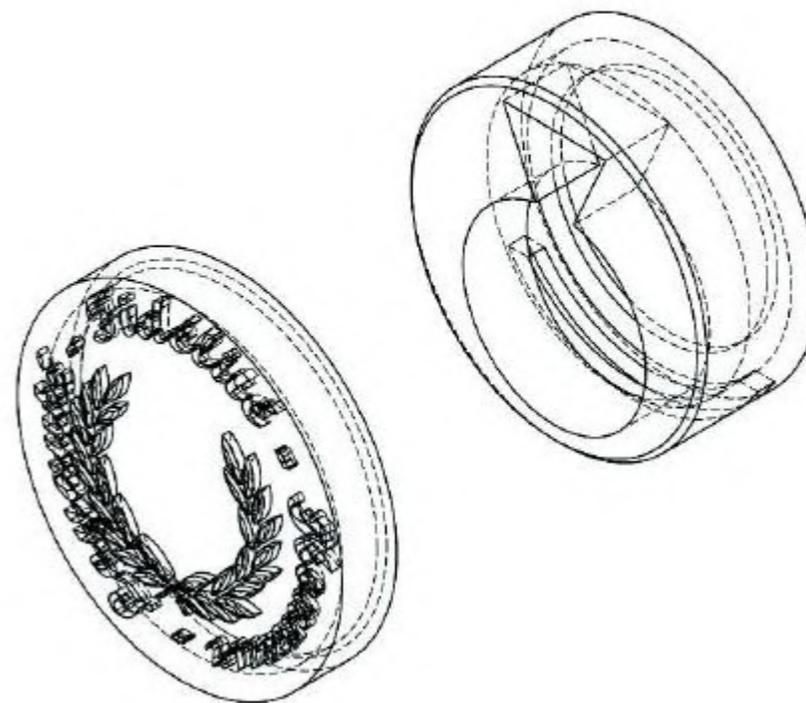
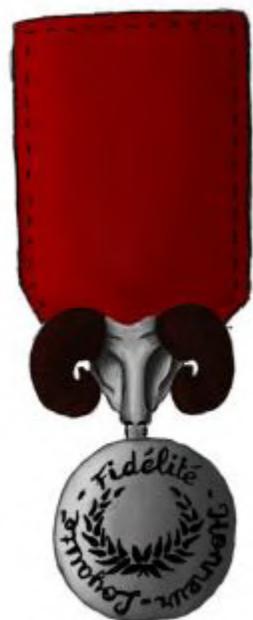
Sganarelle [S2-A4]

DOUGLAS GORDON « MONSTER REBORN » 1997

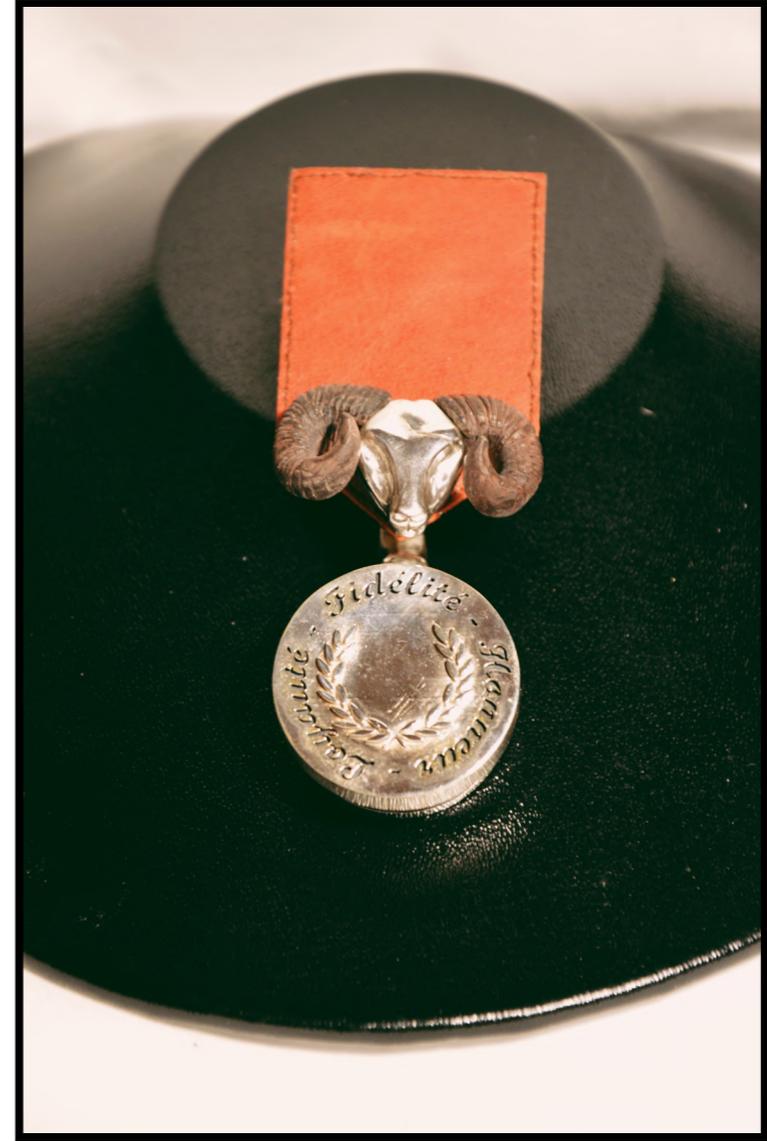
Dom Juan porte cette médaille, qui le valorise, mais au fond il reste le même puisque celle-ci contient 4 exemplaires d'une même bague de fiançailles. Dans son œuvre «Monster Reborn» l'artiste Douglas Gordon modifie son apparence grâce à du scotch. Un rien permet de paraître différent de ce que l'on est. Sur la médaille l'esthétique extérieure suffit à porter un jugement sur son propriétaire. Ce bijou a un rôle très important puisqu'il sert de distributeur. Celui-ci se trouve dans la troisième partie de la médaille. Par un système de pression, Dom Juan sort facilement un exemplaire de la bague. Une pièce en argent sert à pousser le bijou par une petite encoche située en dessous de la médaille. La femme charmée ne voit pas qu'il en existe, en réalité, plusieurs exemplaires.

PRÉSENTATION DU BIJOU

ECHELLE 2:1

PHOTOGRAPHIE DU BIJOU

PACKAGING

Pour le packaging de ce bijou, j'ai pensé à un écrin qui se conserve après l'achat, il ne s'agit pas d'une simple boîte. Tout comme le bijou, cet écrin doit valoriser son propriétaire. La médaille se trouvera sous une cloche rectangulaire transparente, pour qu'elle soit visible lorsqu'elle ne sera pas portée. L'objectif est de mettre ce bijou sur un piédestal. La base de cette cloche est donc un socle rectangulaire blanc laqué. Dans cette deuxième partie se trouve un faux fond qui dissimule un rangement pour les pièces en argent récoltées qui servent pour le mécanisme du distributeur. Cette cachette s'ouvre grâce à une plaque en métal gravée; il suffit de la soulever. Cette plaque valorise à nouveau son propriétaire puisque qu'il y est inscrit « médaille d'honneur ».

SÉDUCTION

Action, fait de séduire quelqu'un, de l'attirer irrésistiblement, de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable

INTRODUCTION

Comme je le disais dans l'axe précédent Dom Juan passe son temps à manipuler son entourage. Mais ce que notre siècle a retenu de cette pièce, c'est qu'il est avant tout un « dragueur ». Les autres déviances de ce personnage sont aujourd'hui considérées comme de simples défauts supplémentaires qui ne font que noircir un peu plus le tableau. Il trouve chez chaque femme quelque chose de différent et de désirable. Il promet le mariage à qui veut bien le croire, et est en recherche incessante de nouvelles conquêtes. Bien évidemment aucun de ses compliments est sincères. C'est pourquoi je me suis demandé : « Comment flatter un ego grâce à la séduction artificieuse ? » Le terme de « séduction artificieuse » correspond parfaitement à la technique qu'utilise Dom Juan. Il s'agit d'une séduction remplie d'artifice et extrêmement rusée. De plus le héros sait parfaitement qu'en flattant l'ego de son interlocuteur il obtiendra ce qu'il désire. J'ai choisi de travailler sur la flatterie envers les femmes, puisqu'il s'agit de son passe-temps favori.

TYPE DE BIJOU Série

« OUVRIERS DESIGNERS » 5.5 DESIGNS 2005

Le choix d'en faire un bijou de série était en parfaite cohérence avec les relations qu'entretient Dom Juan avec les femmes. Les bijoux en série industrielle donnent à l'objet un côté impersonnel. Ils sont créés en grands nombres, les uns après les autres. Dom Juan fonctionne aussi machinalement : une fois qu'il a trouvé une nouvelle conquête, il ne se préoccupe plus de la précédente. Les 5.5 Designers en collaboration avec Bernardaud ont réalisé une série différenciée. Ils ont donné aux ouvriers une liberté créative, prenant ainsi le contre-pied de la production industrielle. A travers chaque appropriation, constituée des mêmes éléments, on distingue des personnalités. On ressent les émotions et les volontés que chacun a voulu transmettre. Dom Juan, quant à lui, tient le même discours à toutes et ne personnalise pas ses compliments. Ce sont des attaches sans sentiments, il fallait donc que ce bijou n'en contienne pas non plus.

MATIÈRES ET MOTIFS

Il s'agit d'un bijou sans émotion, sans sentiment, mais qui a une force esthétique. Le mariage est la meilleure technique de séduction de Dom Juan. Il promet le mariage à chaque femme dont il est tombé sous le charme. « C'est un épouseur à toutes mains ». Il n'est jamais stipulé qu'il leur offre une bague de fiançailles, comme le veut la tradition. Autre fait important, Dom Juan, bien qu'il soit un seigneur, à un créancier, Il est donc « fauché ». Autrement dit, ses bagues ne doivent pas lui revenir cher, puisque qu'il n'éprouve pas de sentiment L'œuvre de Yves Klein « Anthropométrie » est composé d'empreintes de corps de femmes. Ces empreintes représente une série sans possibilité des distinguer chaque femme. On ne ressentant aucune préférence. J'ai donc choisi de réaliser un bijou sans personnalité et grossière.

YVES KLEIN « ANTHROPOMETRIE » 1960

J'ai choisi de réaliser le corps de bague en ressort afin que la bague puisse aller au plus grand nombre. La bague a pour taille de base du 52, puisque le ressort se fera au doigt de celle qui la porte. Cette bague de fiançailles n'expose qu'une forme suggérée du chaton, une représentation en « 2D ». Une plaque de résine représente le diamant, j'ai choisi de le faire rouge afin de faire ressentir la passion. Celle-ci est maintenue par deux griffes en métal. Une pièce en argent vient maintenir le corps de bague, et a son utilité dans le mécanisme de la « médaille donneur ». Cette pièce sera conservée par Dom Juan comme un objet de collection. « Trophée de chasse » de Carole Deltenre est, comme son nom l'indique, un tableau de chasse. « Ce collier est composé de fioles en latex serties de laiton destinées à recevoir les semences des différentes conquêtes masculines de sa propriétaire. » Les pièces qui se trouvent au centre des bagues sont conservées par Dom Juan, ce qui lui permet de constituer une collection de ses conquêtes féminines, les éléments d'un tableau de chasse. De plus cette pièce représente l'hymen qui est retiré lorsqu'il offre une bague.

CAROLE DELTENRE « TROPHÉE DE CHASSE », 2007

Choix des matériaux :

Ce sont des matériaux peu coûteux que j'ai choisi d'utiliser dans ce bijou, mis à part la pièce en argent puisqu'elle reviendra à Dom Juan. La résine remplace le diamant, Ce matériau, vulgaire rabaisse la réceptrice. Elle ne vaut même pas une pierre ! Pour le reste de la bague, l'acier s'est présenté à moi comme une évidence. C'est un matériau qui conserve son élasticité au ressort, de plus il est peu coûteux

PRÉSENTATION DU BIJOU

Echelle 2:1

PHOTOGRAPHIE DU BIJOU

PACKAGING

Pour le packaging de ce bijou il m'a paru intéressant de lui donner une utilisation à usage unique. Il ne s'agit que d'un simple emballage qui est jeté une fois ouvert. A l'image de ce que recherche Dom Juan lorsqu'il séduit ces femmes je me suis inspirée de l'emballage des préservatifs. Il s'agit également d'une fabrication en série ce qui concorde avec l'esprit de ce bijou. De plus la pièce en argent retiré par Dom Juan lorsqu'il offre un bague, représente la défloration de la femme.

MOOQUE-

RIE

Tourner quelqu'un,
quelque chose en
ridicule, s'amuser
d'eux

TYPE DE BIJOU

Evenement

INTRODUCTION

Le sarcasme vient du grec sarkadzein qui signifie « mordre la chair ». C'est une moquerie ironique visant à blesser. On l'utilise spontanément afin de se sentir supérieur face à notre interlocuteur et se faire rire soi-même. Dom Juan maîtrise également le sarcasme ce qui renforce son statut de maître. Il l'utilise la plupart du temps envers Sganarelle, son valet. J'ai donc cherché à savoir : « Comment le sarcasme permet-il l'autosatisfaction ? »

Le fait de se retrouver en position de supériorité face à son interlocuteur, ne peut que valoriser son ego. On peut le constater par exemple Acte3 scen1 « Dom Juan : Bon ! voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. » après que Sganarelle soit tombé en essayant de le remettre sur le chemin de la religion. Il n'épargne personne, il sait trouver les faiblesses de chacun afin de s'en servir à son avantage.

Dans l'axe précédent je me suis intéressée à la séduction et par conséquent aux bagues de fiançailles. J'ai donc choisi de réaliser un bijou pour un mariage. Celui d'une ancienne conquête de Dom Juan. La plus connue de celle-ci est Done Elvire, j'imagine donc un bijou pour cette occasion. C'est un présent créé pour ruiner cet événement. Banksy a créé l'événement en 2015 en ouvrant son exposition « Dismaland ». Il se moque ouvertement de l'image Disney et de ses adeptes. Il dénonce la face cachée de cette industrie grâce à des images fortes Il rabaisse le spectateur en le mettant face à sa naïveté. Le bijou est un cadeau offert par Dom Juan à Done Elvire. Il s'agit d'un collier offert avant la cérémonie afin qu'elle le porte lors de son mariage. Il permet de la ridiculiser en la mettant face à sa naïveté.

«DISMALAND» BANKSY 2015

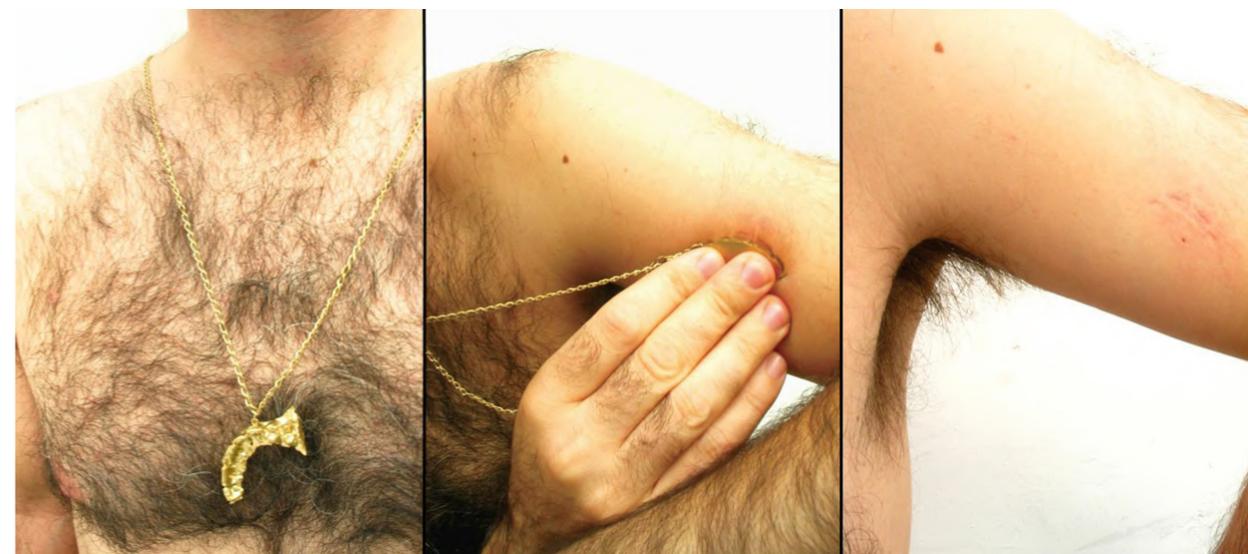
MATIÈRES ET MOTIFS

« J'en pince pour toi »

Ce bijou est créé pour un mariage, Il est blanc pour représenter la virginité. Done Elvire est une ancienne conquête de Dom Juan et bien que ce ne soit jamais écrit, Molière laisse entendre que la promesse de mariage a été consommée. Ce cadeau vise à rabaisser Done Elvire ; une fois porté, il doit la blesser dans son ego. Le bijou est composé d'une rangée de perles. Selon la tradition, cela porte malheur d'en porter lors de son mariage car elles représentent les larmes de la mariée. Sur le côté se trouve un coquelicot blanc en tissu maintenu par une structure métallique. Le coquelicot est le symbole des « ardeurs fragiles » et de la « consolation ». Dom Juan offre donc ce collier à titre de consolation, à cause d'une passion inégalement partagée.

Ce bijou a dans son esthétique une symbolique très forte. Mais Dom Juan est un révolté ; il ne peut accepter cette union car, dans ce cas, Done Elvire ne pourra plus lui appartenir. Lorsque la mariée enclenchera le fermoir du collier, celui ci viendra mordre au cou sa porteuse. Le sarcasme retrouve sa racine grecque au sens propre. L'artiste Curro Claret à crée le bijou « No me olvides » qui signifie « Ne m'oublie pas ». Comme l'indique son nom la marque laissée par ce bijou permet à son porteur de ne pas oublier la personne sur qui a été fait le moule de la dentition.

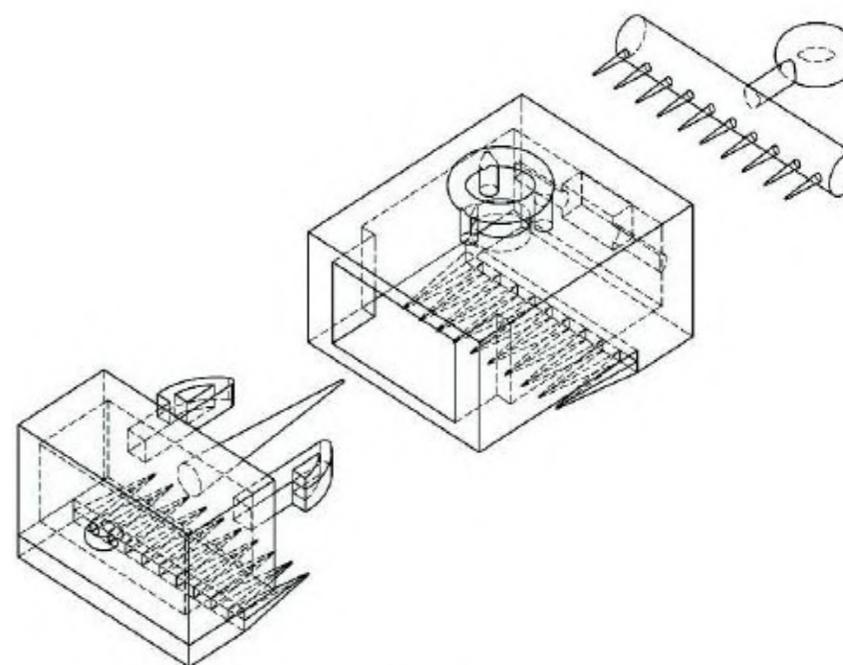
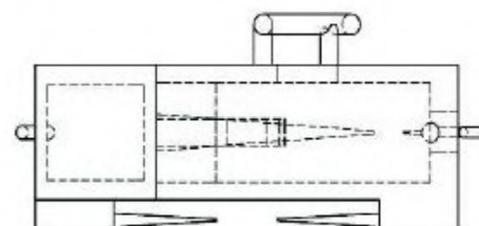
De plus lors que la mariée enclenchera le fermoir une poche d'encre rouge se percera. Une partie de l'encre coulera sur la robe, une autre sera absorbée par le coquelicot qui rougira. La robe blanche tachée de rouge représente la virginité volée par Dom Juan. Ce sarcasme lui permet de rappeler à Done Elvire qu'en la retirant d'un couvent, il lui a fait renier tous les principes qu'elle avait.

« NO ME OLVIDES » CURRO CLARET 2005

Le collier ne peut se retirer qu'en étant cassé : Done Elvire ne peut se défaire de ce souvenir. Blessant aussi bien moralement que physiquement Done Elvire, ce bijou apporte à Dom Juan une jouissance d'humiliation. Dom Juan met toujours tout en œuvre pour arriver à ses fins ; j'ai choisi de réaliser ce collier en palladium pour rester en cohérence avec les perles de culture blanches et la fleur en tissu.

PRÉSENTATION DU BIJOU

Echelle 2:1

PHOTOGRAPHIE DU BIJOU

REL I-

Ensemble déterminé
de croyances et de
dogmes définissant le
rapport de l'homme
avec le sacré

GI ON

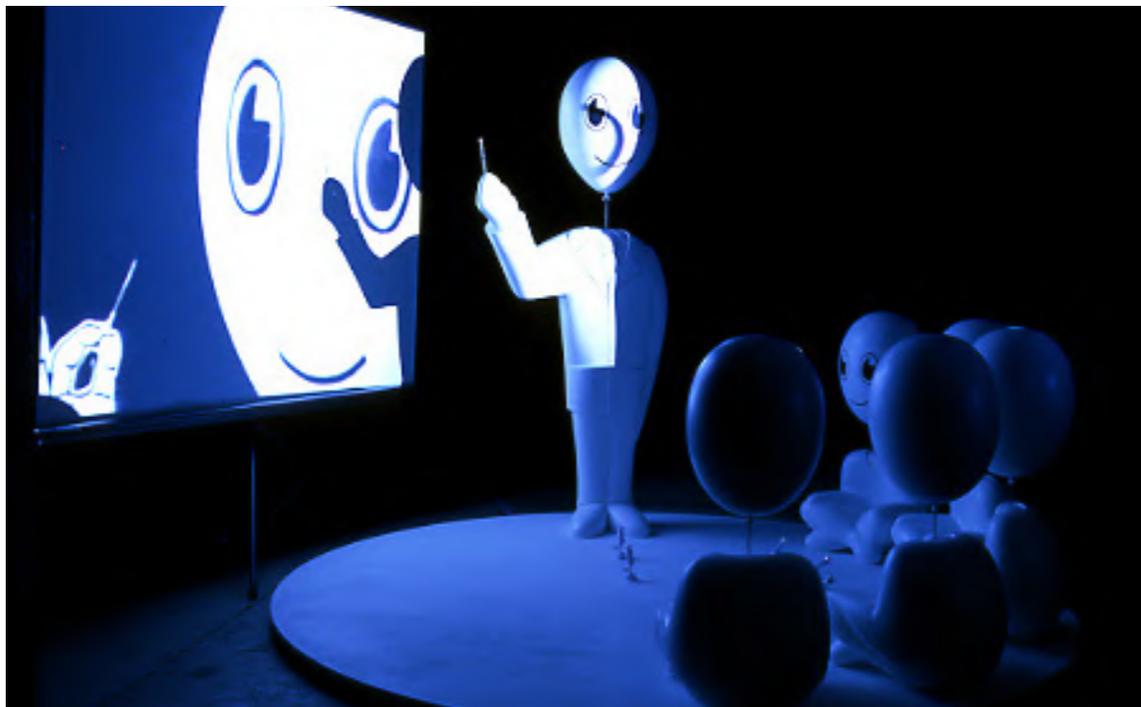
INTRODUCTION

Il est important de définir les choses. Je pars du principe que Dom Juan n'est pas athée.

Comme le dit Micheline Sauvage « Le défi et l'insolence n'ont de sens que comme manifestation de la foi contre dieu, selon une expression de Delteil. Ceux qui l'ont cru athée [D.J] ont pris impiété pour incroyance ». A l'époque de Molière, c'est le travers qui était le plus reproché à Dom Juan. Alain Sechas dans son installation « Professeur suicide » met en scène des personnages avec des têtes en forme de ballon. Le personnage debout est le professeur. Il effectue un mouvement répétitif en tenant dans sa main une aiguille. A tout moment sa tête peut exploser. Tout comme cette installation Dom Juan sait que sa vie est mise à prix. A mainte reprise des événements lui laisse entendre que ses agissements le mèneront à sa mort, mais il continue sans relâche l'acte de sacrilège qui met sa vie en péril. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui l'impiété du héros ne choque plus grand monde, elle est tournée en dérision. La laïcité s'est normalisé en France, le sacrilège ne choque plus que les fervents croyants. C'est pourquoi je me suis demandé si quelque chose pouvait encore choquer un grand nombre de personne quelles que soient leurs convictions. Alors: « À quel moment un agissement devient-il sacrilège ? »

Un non-croyant pourrait considérer un sacrilège comme un manque de respect envers la religion. J'ai donc décidé de réaliser dans ce bijou différents niveaux de profanation envers une icône religieuse.

ALAIN SECHAS PROFESSEUR SUICIDE 1995

TYPE DE BIJOU Joaillerie

"LA MADONE AU CŒUR BLESSÉ" PIERRE ET GILLES 1991

A l'époque où se déroulent les aventures de Don Juan l'Église avait toutes les richesses. Les églises étaient ornées d'objets et autres éléments sacrés qui étaient en or sertis de pierres précieuses en tout genre. Dans l'œuvre « la madone au cœur blessé » de Pierre et Gilles, Lio une chanteuse, est glorifiée en la représentant en Sainte Vierge. Le principe qui m'a intéressé est le fait de sacrifier un mortel pour son talent. A l'inverse j'ai voulu désacraliser une icône religieuse en la représentant dans une matière qui n'est pas précieuse. C'est pourquoi j'ai choisi d'axer ce bijou dans le type « Joaillerie ». Le terme joaillerie est difficile à définir, les avis divergent, il s'agit d'un art sacré. Mais pour rester en cohérence avec mes propos j'ai réalisé ce bijou en vermeil et pierres semi-précieuses. Don Juan n'a pas d'argent et joue des apparences afin de tromper son entourage.

MATIÈRES ET MOTIFS

« A-wo-men ! »

Dans la pièce Dom Juan blasphème envers le « ciel », mais je me suis demandée quelle icône de nos jours pourrait être visée. Je me suis dans un premier temps intéressée au corps du Christ consommé lors de la messe. Il paraît tout à fait normal de manger l'hostie. Je me suis demandé si cela constituait un acte de sacrilège si le corps du Christ, sous une forme plus réaliste, devenait un péché mignon. Je me suis donc intéressée au chocolat. Celui-ci est aujourd'hui couramment associé à la religion chrétienne à la fête de Pâques. Cette fête représente la mort et la résurrection de Jésus Christ, il y est généralement représenté en crucifixion. C'est aussi pour les chrétiens la fin de la privation, du jeûn.

J'ai donc choisi de représenter la scène de la crucifixion en chocolat. On y voit une croix sur laquelle se trouve Jésus Christ.

J'ai voulu faire ressortir 3 niveaux de sacrilège :

1. Les pièces sont réalisées en chocolat noir, ici Jésus n'est donc pas issu de la vierge occidentale mais de la vierge noire.

2. Le but principal de réaliser ces pièces en chocolat, c'est le fait de pouvoir les manger. Cela représente la mort du Christ.

3. Pour finir, toute ingestion entend défécation. Le Christ est donc ressuscité dans une manière fécale. Le fils de Dieu devient un excrément. Selon Milan Kundera « L'instant de la défécation est la preuve quotidienne du caractère inacceptable de la Création »

Win Delvoeye dans son œuvre « Cloaca » a créé des excréments humains. L'artiste prend la place de Dieu en reproduisant un cycle digestif qui en alimentant la machine fabrique des déjections. Il s'agit d'un sacrilège dans le sens où l'artiste dit ouvertement qu'il est aussi puissant que le créateur.

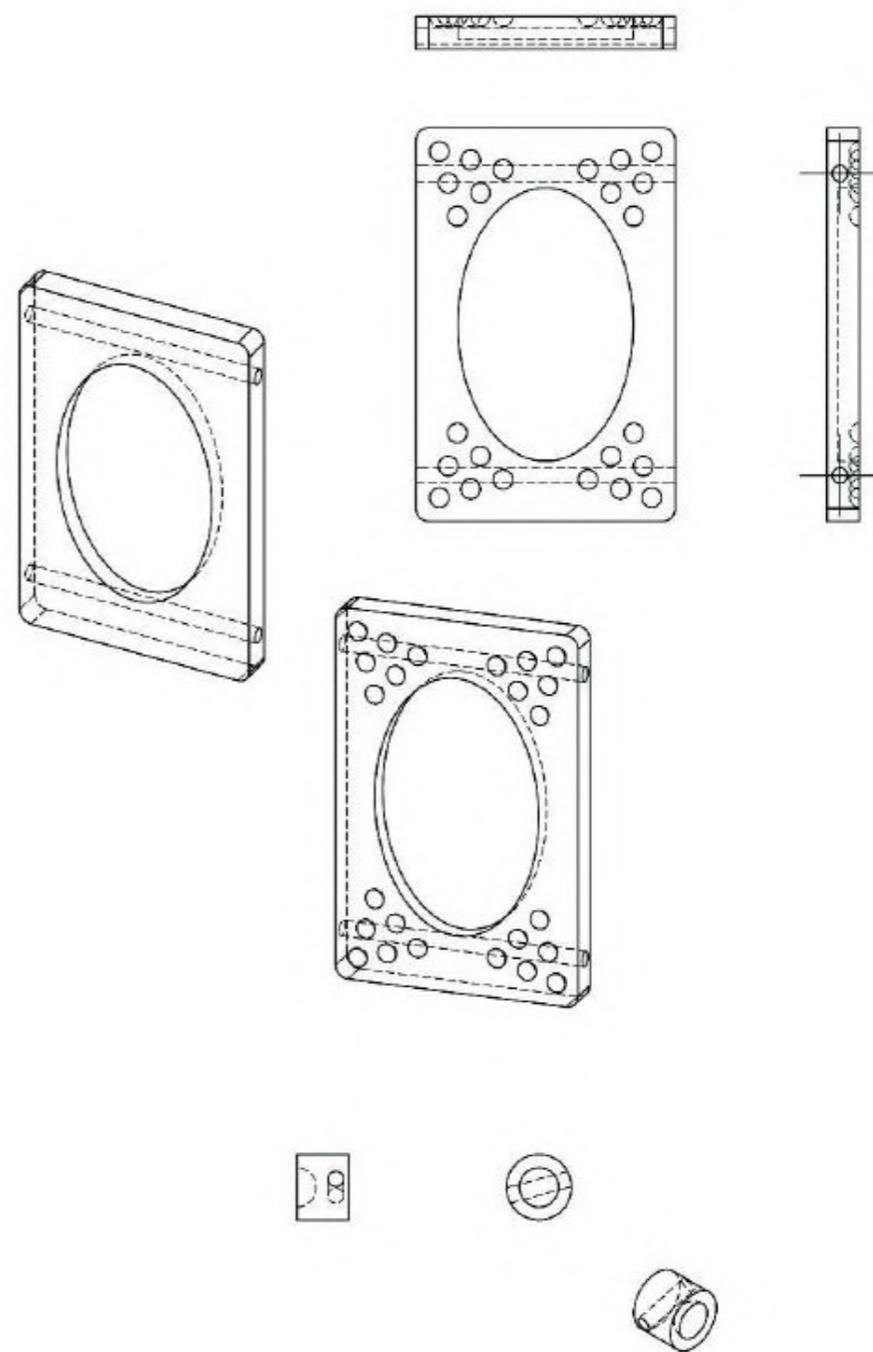
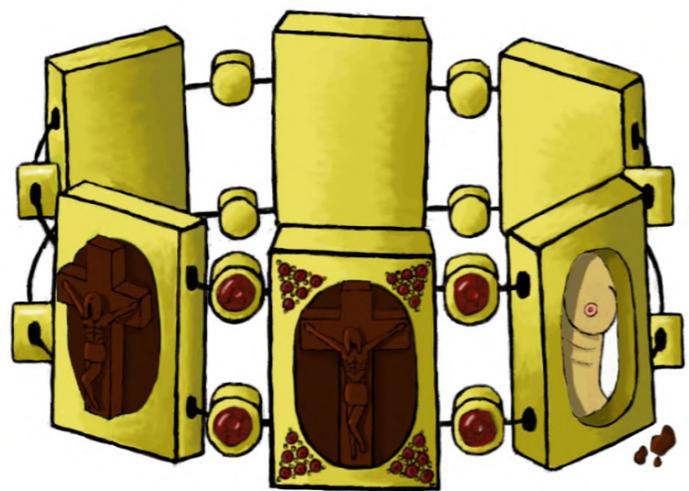

« CLOACA ORIGINAL » WIN DELVOEY 2000

Pour la forme générale du bijou j'ai choisi de travailler sur un bijou déjà utilisé dans la religion chrétienne et reconnaissable. Je me suis donc inspiré des bracelets en bois présentant des icônes.

J'ai réalisé ce bracelet en vermeil. À l'emplacement des icônes se trouvent les Jésus en chocolat. Entre chaque plaque se trouvent généralement deux perles en bois. Sur ce bijoux Joaillerie elles sont réalisées grâce à des grenats en serti clos. Sur chaque plaque se trouve aussi une sertissure de grenats formant une croix. Pour finir une fois le chocolat retiré de son emplacement il laissera apparaître des reproductions d'œuvres mettant en valeur le corps de la femme.

PRÉSENTATION DU BIJOU

ECHELLE 2:1

PHOTOGRAPHIE DU BIJOU

CONCLUSION

Le personnage de Dom Juan est intemporel, les défauts qui lui étaient reprochés il y a quatre siècles sont toujours reconnus comme tels. Ils représentent à chaque époque les déviances inavouables de la société. Grâce à ces bijoux contemporains je me suis rendu compte que ce personnage est en chacun de nous. En revisitant ce classique j'ai compris que s'il répondait autant au thème «Tout Faux!» c'est parce qu'au fond il est véritablement humain.

Cette pièce de théâtre n'est finalement qu'une fable pour montrer la «conséquence» d'une mauvaise conduite. J'ai réalisé qu'il n'y a pas que le personnage de Dom Juan qui répond à «Tout Faux!». La pièce, ayant été écrite par un moine, prône une vie paisible et sans embûche. Une vie dans le rang, loin de notre réalité.

Hope Creation est l'entreprise que j'ai créée en 2013, enregistrée sous le SIRET 799 100 300 00018. J'y propose une gamme de bijoux de fantaisie de luxe en Argent 925 millièmes. L'esprit est d'y proposer des bijoux fabriqués en série à l'aide des nouvelles technologies pour réduire les coûts de fabrication. Cela me permet de proposer mes créations à des prix attractifs. Dans l'avenir je voudrais proposer mes bijoux en vente en ligne sur mon site internet « hopecreation.fr ». Mon objectif est d'avoir uniquement une boutique virtuelle qui serait ouverte sur l'international. Mon inspiration principale vient des différentes cultures. Je l'accorde avec des éléments et des matières répondant aux tendances actuelles.

MOTS DE LA FIN

Sganarelle :

« Ah ! mes gages ! mes gages ! Voilà par sa mort un chacun satisfait : Ciel offensé, lois violées, filles séduites, familles déshonorées, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gages
! Mes gages ! Mes gages ! »

APPENDICE

INTRODUCTION

On nous a confié le thème « Tout faux », je vais donc vous exposer les trois axes que j'ai choisi d'étudier et qui pour moi répondent à ce thème. Premièrement je me suis intéressée au personnage de Dom Juan. Pour moi c'est LE personnage de théâtre qui représente le mieux à lui seul ce thème. Il a toujours été détesté par le public, je me suis donc demandé : « En quoi incarne-t-il une certaine idée du mal ?! ». Puis j'ai choisi de travaillé sur l'utilisation de l'ersatz à notre époque. Celui-ci par définition est un produit de remplacement sous équivalent, c'est pourquoi je me suis demandé : « L'ersatz est-il une certaine falsification du luxe ?! ». Pour finir j'ai voulu que ce ne soit pas l'axe qui réponde à tout faux mais notre vision par rapport à celui-ci. Je me suis penchée sur les réalisations de Tim Burton qui sont perçues comme sombres et macabres. Et j'ai cherché à savoir : « Grâce à quoi notre vision sur l'univers de Tim Burton peut être faussée ?! ».

LA MANIPULATION

Le plus gros défaut de Dom Juan est son utilisation de la manipulation d'autrui, afin d'arriver à ses fins, il en use tout au long de la pièce. Mais il y a plusieurs façons de manipuler son entourage.

C'est pourquoi on peut se demander :

Comment peut-on tromper les gens qui nous entourent ?

Il existe différentes manières pour manipuler, mais cela dépend du locuteur. Il peut manipuler grâce aux mots ou aux images... Mais aussi grâce à l'innocence de son interlocuteur par exemple. Pour imager cela j'ai choisi comme référence :

«Les morsures de l'ombre»
Karine Giebel

C'est un thriller où l'on se rend compte des capacités d'un psychiatre à manipuler ses patients. Cela représente tout à fait la manipulation face à un récepteur faible.

Affiche publicitaire - Viceroy

Sur cette image on peut voir un dentiste qui conseille de fumer, dans ce cas c'est la blouse du praticien qui trompe le récepteur.

EXPERIMENTATION :

J'ai choisi d'utiliser du Nitinol qui change de forme en fonction de la température à laquelle il se trouve.

LA RELIGION

Dom Juan est athée, ce qui est très mal vu à l'époque. Il joue avec « le ciel » qui est personnifié dans la pièce de Molière par la statue du commandeur. Il s'amuse à défier, à se moquer allant jusqu'à demander à un mendiant de blasphémer contre une pièce d'or.

C'est pourquoi on peut se demander :

A quel moment considère-t-on un agissement comme blasphématoire ?

Il est presque normal de nos jours de jurer mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avec l'arrivée de la laïcité beaucoup de choses sont acceptées sous prétexte de la liberté d'expression. Mais certains actes peuvent tout de même être répréhensibles.

J'ai choisi comme référence « Urinoir Vatican » représentant la vierge marie, d'après mes recherches, installées au Vatican. Il semblerait, en plus de sa symbolique forte, que les St Marie soient enceintes. A côté de cela on se rend compte qu'elles ont la tête baissée. On imagine que lors de son utilisation, elles regarderont l'objet du désir.

Urinoir Vatican Artiste inconnu

EXPERIMENTATION :

Taguer des statuette de la vierge de manière croissante et voir à partir de quel moment cela devient blasphématoire...

LA SÉDUCTION

Aujourd'hui c'est la séduction que l'on reproche le plus à Dom Juan. On utilise même un thème « le donjuanisme » qui définit quelqu'un qui est dans une recherche incessante de nouvelles conquêtes féminines. Don Juan charme les femmes en leur promettant l'amour éternel et le jurant devant dieu.

C'est pourquoi on peut se demander :

Comment flatter l'ego de quelqu'un grâce à la séduction menteuse ?

On peut séduire de différentes façons en utilisant des mots appropriés par exemple. Mais le rang social rentre en ligne de compte.. Une personne haut placée ou présentant bien peut nous mettre en confiance et nous faire sentir valorisé. Mais cela peut simplement être pour arriver à ses fins comme dans les références que j'ai choisies :

YSL - la nuit de l'homme

La séduction par le physique : cette publicité d'YSL donne une promesse de réussite, une identification illusoire.

Fable qui illustre l'utilisation de belles paroles pour arriver à ses fins.

Le corbeau et le renard - Jean de la fontaine

EXPERIMENTATION :

Miroir reflet « comme toujours tu es... magnifique »
Ce qui m'a intéressé dans cette expérimentation c'est le fait qu'il faut se trouver dans un certain angle pour pouvoir lire le compliment.

LA MOQUERIE

Tout au long de la pièce Don Juan utilise une moquerie sarcastique envers son entourage, la plupart du temps contre Sganarelle. Cela le rend fort face aux autres personnages.

C'est pourquoi on peut se demander :

Comment le sarcasme permet-il l'autosatisfaction ?

Le sarcasme est une sorte de second degré, mais il est destiné à blesser. On l'utilise spontanément afin de se sentir supérieur face à notre interlocuteur et se faire rire soi-même. C'est pourquoi j'ai choisi :

The big bang theory

Série sur un groupe de scientifiques,
qui fait très souvent usage du sarcasme.
Dans ce cas les sarcasmes sont ciblés
vers le personnage ayant un QI beaucoup
plus élevé que la moyenne.

L'ersatz est-il une certaine falsification du luxe?

L'ersatz est un mot d'origine Allemand qui désigne un produit de remplacement sous équivalent. Il est la plupart du temps employé dans les moments de guerre, aujourd'hui l'ersatz fait toujours parti de notre quotidien. Est-ce par manque ou pour des besoins économiques? Je me suis appuyée sur la conférence « L'Age de l'ersatz » de William Morris.

LE LUXE

Avant tout il faut définir ce qu'est le luxe

C'est pourquoi on peut se demander :

De quelles manières un produit est-il considéré comme luxueux ?

Plusieurs éléments entrent en compte mais je me suis intéressée à trois fondamentaux, la rareté d'un matériau, le temps et la difficulté du travail effectué sur le produit. C'est pourquoi j'ai choisi :

Pforzheim 1780 - Gijs Bakker (1985)

Dans ce cas il n'y a pas de matière précieuse (PVC) et le motif est simplement imprimé. Pourtant en le voyant il répond tout à fait au code du luxe.

APPARENCE

L'ersatz pour être équivalent à ce qu'il remplace doit répondre à un certain nombre de critères..

C'est pourquoi on peut se demander :

En quoi l'ersatz s'approprie-t-il les codes du
luxe ?

Il peut par exemple reprendre la couleur, la forme, il peut en porter le nom même si il n'en est pas entièrement constitué. C'est pourquoi j'ai choisi :

New kintsugi repair kit

Ce kit reprend le principe du Kintsugi qui est un art traditionnel japonais. Ici c'est la fonction, et la couleur de cet art qui a été imitée. Nous n'y trouvons pas d'or.

EXPERIMENTATION :

Faire passer de la poudre d'alun dans une coquille d'œuf pour du quartz.

L'ESTHÉTIQUE

Grâce à quoi
notre vision sur
l'univers de Tim
Burton peut-elle
être faussée ?

Les travaux de Tim Burton est souvent vus comme sombres, tristes et même déprimants. Mais plusieurs éléments viennent contrer notre vision. J'ai choisi de m'appuyer sur les réalisations de Tim Burton car c'est là que l'on perçoit le mieux sa vision du monde réel.

L'univers de Tim Burton est souvent perçu, comme je l'écrivais précédemment, comme sombre et morbide. Mais je ne le vois pas comme cela, je pense qu'il illustre juste la dépression, la tristesse qui nous entourent quotidiennement, la mort est-elle toujours joyeuse et festive. Tout cela n'est qu'un jeu de couleur.

C'est pourquoi on peut se demander :

Les couleurs sont-elles trompeuses ?

Les couleurs donnent une atmosphère. Elles peuvent même modifier nos humeurs ...

Happy tree friends « eye candy »

J'ai choisi ce dessin animé car il image parfaitement mon propos, il s'agit d'histoires sanglantes, digne des films d'horreur. Les couleurs utilisées ainsi que les personnage sortent tout droit des animations pour enfants.

EXPERIMENTATION :

J'ai voulu faire ressentir différentes émotions grâce à des photographies prises au même moment de la journée avec les mêmes conditions climatiques. En modifiant des réglages nous pouvons faire ressortir une atmosphère.

LA DIFFÉRENCE

Tim Burton met en avant dans ses réalisations des personnages différents. Ils sont toujours en dehors des normes de la société. Ce sont souvent des artistes incompris, métaphore de sa propre personne. Ces personnes sont soit adulées, soit rejetées par les gens qui les entourent.

C'est pourquoi on peut se demander :

Que dit la monstruosité de notre normalité ?

La définition de monstruosité au sens figuré est : Ce qui est contraire aux normes habituelles. Donc d'après celle-ci il peut s'agir d'une simple différence, aussi petite soit-elle. La normalité ne serait qu'une majorité statistique. J'ai choisi :

«The Stray" by Margaret Keane

Deux choses m'ont intéressée dans cette peinture. Premièrement la petite fille avec de grands yeux qui représente une forme de monstruosité, mais aussi le chat noir qu'elle porte. Comme l'image d'un fardeau qu'elle portera toute sa vie.

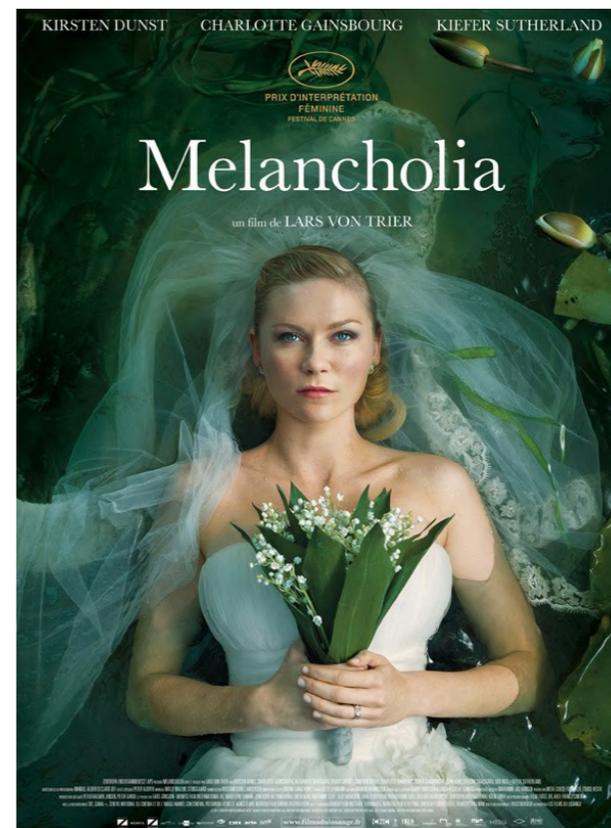
LE QUOTIDIEN

Dans ses réalisations Tim Burton utilise différentes techniques afin de faire ressentir l'atmosphère et l'état d'esprit de ses personnages. Un des éléments-clés de ses réalisations est l'accentuation des cernes que portent ces personnes. Il utilise aussi l'excentricité afin de cacher une profonde tristesse chez elles. Je pense notamment à Willy Wonka dans « Charlie et la chocolaterie » ou au Chapelier fou dans « Alice au pays des merveilles ». Il image une certaine dépression dans chacune de ses réalisations. Même si elles peuvent être fantastiques, elles s'imprègnent une dimension réaliste.

C'est pourquoi on peut se demander :

La dépression, maladie du siècle ?

De nos jours la dépression est partout. Les anti-dépresseurs n'ont jamais autant été consommés

Melancholia

Ce film est une métaphore de la dépression liée à la mélancolie, il illustre très bien les différents stades de la dépression, allant jusqu'à la perte de tout contrôle sur soi.

LA MORT

La mort a une place majeure dans ses réalisations, elle vient compléter mon sous-thème précédent. Mais il ne la traite pas toujours comme quelque chose de sombre je pense notamment aux « Noces funèbres », « Beetlejuice », et même « Big fish » où il voit la mort comme une étape de la vie. Elle est festive et colorée.

C'est pourquoi on peut se demander :

La mort peut-elle être festive ?

La première chose qui me vient à l'esprit lorsqu'on parle de mort colorée, ce sont les têtes de mort mexicaine : la santa muerte et les Cavalera.

Je me suis intéressée à l'œuvre «Cabeza» de Niki de Saint Phalle. On y retrouve des éléments importants. Le crâne représentant la mort, les couleurs et le sourire.

«Skull» Niki de Saint Phalle

EXPERIMENTATION :

J'ai cherché à colorer la mort.
Pour se faire, j'ai utilisé un
morceau d'os bovin et je l'ai
coloré en rose grâce à des
colorants alimentaire.

AVIS DU JURY

Après une courte délibération le jury m'a demandé quel était mon axe favori. Mon choix fût le personnage de Dom Juan car il incarnait déjà pour moi parfaitement le thème « Tout faux ! » et était celui qui me tenait le plus à cœur. Il était également leur choix car il était l'axe qui pourrait être le mieux exploité.

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe pédagogique du DMA de Graulhet qui m'a soutenue tout au long de ces deux années et plus particulièrement certains professeurs qui m'ont permis d'ouvrir mon esprit et de libérer ma créativité artistique. Mais également l'école de St Amand Montrond. M.Lesvignes qui m'as fait aimer ce métier.

Sans oublier toutes les entreprises qui m'ont ouvert leur porte pour effectuer mes stages.

M.Nguyen, Protoconcept, Monsieur Berdj Elmayen, les Joyaux Catalans, l'entreprise Arfini en Italie grâce à la bourse Léonardo, M.Nosjean et Monsieur Paul-Jean Giraud.

Grâce à eux j'ai pu explorer différentes facettes du monde de la Bijouterie-Joallerie mais aussi de l'art du sertissage.

Je remercie également toutes les personnes dont j'ai croisé le chemin durant cette formation et qui m'ont beaucoup apportées !

Certaines de ces personnes m'épaulent toujours aujourd'hui et j'espère encore longtemps dans mon avenir professionnel.

Sources :

AFFICHE DE «DOM JUAN» DE CLÉMENTE MERCIER	001	HTTP://WWW.CURROCLARET.COM/ES/AMOR_JOYA.HTML No_ME_OLVIDES - CURRO CLARET 2005	047
PHOTOGRAPHIE DE BILLY HUXLEY	012		
MANIPULATION HTTP://ALICEAUPAYSDESARTS.BLOGSPOT.FR/2013_01_01_ARCHIVE.HTML PHILIPPE HALSMAN, « CRÂNE ET DALI », 1951	017	RELIGION HTTP://WWW.CHASSIMAGES.COM/FORUM/INDEX.PHP?TOPIC=249272.0 ALAIN SECHAS PROFESSEUR SUICIDE 1995MOULAGES POLYESTER, ACRYLIQUE, BOIS ENTOILÉ, FILM VIDÉO, SPOTS LUMINEUX 280 x 300 x 300 CM	058
HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/BMSTANISLAS/15605123871/IN/PHOTOSTREAM/ LE CORBEAU ET LE RENARD LES FABLES DE LA FONTAINE / DESSINS ORIGINAUX DE GRANDVILLE (1837-1838). DESSINS EXTRAITS DE L'ALBUM	018	HTTP://AWAKEFULSLEEP.TUMBLR.COM/POST/22174963671 "LA MADONE AU COEUR BLESSÉ" 1991 / MODEL : LIO / PHOTOGRAPHER : PIERRE ET GILLES	059
«LE CORBEAU ET LE RENARD» JEAN DE LA FONTAINE, 1668	018	HTTPS://WWW.WIMDELVOYE.BE/WORK/CLOACA/CLOACA-PROFESSIONAL/ CLOACA ORIGINAL, 2000 MIXED MEDIA 1157 x 78 x 270 CM MUSEUM KUNST PALAST, DÜSSELDORF	061
HTTP://ARTS-PLASTIQUES.AC-AMIENS.FR/ARCHIVES_ARTS-PLASTIQUES/PAGES/AACAP1370.HTM GORDONMONSTERWEB : DOUGLAS GORDON, MONSTER, 1997 PHOTOGRAPHIE COULEUR TIRAGE C-PRINT, 86 x 127 CM COLLECTION FRAC HAUTE-NORMANDIE	019	ACCREDITATION HTTP://LESTHRILLERS.CANALBLOG.COM/ARCHIVES/2014/03/07/29385355.HTML KARINE GIEBEL « LES MORSURES DE L'OMBRE » 2014	079
SEDUCTION HTTPS://WWW.PAMONO.COM/STORIES/PLASTIC-FANTASTIC « PANTON CHAIR » VERNER PANTON 1960	030	HTTPS://FR.PINTEREST.COM/PIN/221802350374795226/ « VICEROYS » ARTISTE INCONNU	079
HTTP://WWW.5-5DESIGNSTUDIO.COM/FR/PROJET/2005-BERNARDAUD 5.5 DESIGNS - « OUVRIERS DESIGNERS » 2005	031	HTTP://LOS40.COM/MX/LOS40/2015/03/31/ALBUM/1427754935_355594.HTM L#1427754935_355594_1427755081 « UNTITLED » ARTISTE INCONNU	080
HTTP://MEDIATION.CENTREPOMPIDOU.FR/EDUCATION/RESSOURCES/ENS-YVES_KLEIN/ENS-YVES_KLEIN.HTM YVES KLEIN « ANTHOPOMETRIE » 1960	032	HTTP://WWW.DELCAMPE.NET/PAGE/ITEM/LANGUAGE,F,ID_ENCHERE,0092690400,VAR,CA RTE-JEAN-DE-LAFON TAINÉ-ET-ILLUSTRATION-PAR-LA.HTML « LE CORBEAU ET LE RENARD » ARTISTE INCONNU	081
HTTPS://CAROLEDELTENRE.COM/HUNT-TROPHY/ CAROLE DELTENRE « TROPHÉE DE CHASSE » LATEX ET LAITON, LONGUEUR 35 CM, LARGEUR 20 CM, HUNT TROPHY, RUBER LATEX AND BRASS, LENGHT 35 CM, WIDTH 20 CM, 2007	033	HTTP://KIENHUCNUOCHOA.BLOGSPOT.FR/2015/03/NHUNG-NHOM-HUONG-NUOC-HOA-CO-BAN-PHAN-2.HTML « LA NUIT DE L'HOMME » YVES ST LAURENT	081
MOQUERIE HTTPS://THISTATTANDTHEOTHER.COM/2015/09/23/BANKSY-DISMLAND-BEMUSEMENT-PARK/ DISMLAND BANKSY 2015 EXPOSITION TEMPORAIRE, WESTON-SUPER-MARE	045	HTTPS://WWW.TUMBLR.COM/SEARCH/BANG%20TV EPISODE 7 SAISON 1 THE BIG BANG THEORY	082

HTTP://GIJSBAKKER.COM/GBD_STUDIO/JEWELRY/CONCEPTUAL_JEWELRY,_1973-1985/241 PFORZHEIM 1780 (172) NECKLACE 1985 COLOUR PHOTO, PVC	085
HTTP://CREATIVELIFE.CZ/SATIRICKE-ILUSTRACE-VYKRESLUJI-DNESNI-SVET/ JOHN HOLCROFT « HAPPINESS KIT »	086
HTTP://WWW.TRENDSHUNTER.COM/TRENDS/GIFT-OF-NOTHING GIFT OF NOTHING « JAY »	087
HTTP://EAT.CUDRIEC.COM/VINO-GIORNALIERO-LABITO-MONACO/ PIERO MANZONI « MERDE D'ARTISTE » 1961	087
HTTP://HUMADE.NL/PRODUCTS/NEW-KINTSUGI-1 « NEW KINTSUGI REPAIR KIT » HUMADE	088
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NMXL6-F3VZQ HAPPY TREE FRIENDS « EYE CANDY »	091
HTTP://WWW.AMINOAPPS.COM/PAGE/ART/6907220/MARGARET-KEANE « THE STRAY » MARGARET KEANE	092
HTTP://WWW.FILMSDULOSANGE.FR/FR/FILM/191/MELANCHOLIA « MELANCHOLIA » LARS VON TRIER	093
HTTP://WWW.AGENCE-DAC.COM/EXPOSITION-NIKI-DE-ST-PHALLE-NANA-POWER/SKULL-MEDITATION-ROOM-1990/ « SKULL » NIKI DE ST PHALLE	094

TABLE DES MATIÈRES :

MÉMOIRE :

-TOUT FAUX ET DOM JUAN	012
-LA MANIPULATION	014
-LA SÉDUCTION	028
-LA MOQUERIE	042
-LA RELIGION	056
-CONCLUSION	070
-HOPE CREATION	071

APPENDICE :

-ACCRÉDITATION	077
-AVIS DU JURY	097

REMERCIEMENTS	101
---------------	-----

SOURCES	102
---------	-----