

Quand les artistes s'emparent des marques

Ouvrage coordonné par Géraldine Michel et Stéphane Borraz
Ed. Dunod, octobre 2015

Mathilde Troussard

Conte de fées

Mathilde Troussard s'inspire de sentiments communs, autour de la solitude, la mélancolie, l'attente, la désillusion ou la folie douce, pour nous transporter dans un univers poétique. Ses photographies montrent comment les marques se fauillent dans l'imaginaire dès la petite enfance et, comme dans les contes de fées, deviennent un miroir magique de notre univers intérieur.

Géraldine Michel

Mathilde Troussard est photographe plasticienne. Née en France en 1982, elle étudie pendant cinq ans aux Beaux-Arts de Rennes puis d'Angers. Elle termine ses études en 2008 avec l'obtention d'une agrégation en arts visuels. Elle commence par s'exprimer en tant qu'artiste par la photographie de spectacles vivants, puis, à partir de 2011, elle réalise ses premières mises en scène de mode. La femme est son matériau de prédilection, qu'elle met en scène dans des univers oniriques et poétiques pour transcender ses filières et ses espoirs. Elle collabore régulièrement avec le monde de l'édition en Belgique pour la réalisation de shooting mode et de documentaires liés à la cause des femmes.

Waiting For Him est une série photographique composée de douze images, réalisée en juillet 2012, dans divers lieux des Pays-Bas. La thématique de cette série est l'attente du prince charmant, sous l'œil de la solitude et de la rêverie. Trois de ces trois photos mettent en scène des marques ou plus précisément leurs produits emblématiques : la voiture Barbie et

la poupée Ken, le téléphone Fisher Price, et le jeu Scrabble. La présence de ces produits permet à l'artiste de transporter les spectateurs dans un imaginaire familier.

La photo la plus frappante montre au premier plan la voiture rose de Barbie conduite par Ken. Au second plan sur la droite, une femme portant des chaussures rouges et une jupe à volant, tourne le dos à la voiture. Est-elle arrivée ? Continue-t-elle sa route ? L'ambiance est à la fois légère dans les couleurs et les lumières, et lourde à la vue de ces deux personnages qui passent leur chemin. La photo est très esthétique, l'harmonie des couleurs, des courbes, des formes attire l'œil. L'image est forte, on y voit de la solitude et de l'espoir, elle invite le spectateur à poursuivre l'histoire qui est train de se passer sous ses yeux.

Comme le dit l'artiste, la mise en scène a posé beaucoup de questions : « Pourquoi Ken seul dans la voiture de Barbie ? Montrer le visage de cette femme ? ». Finalement associer Ken et cette jeune femme sans dévoiler son visage

Waiting For Him © Mathilde Troussard / Modiste - Aurélie Borne

"L'image fait sens au vu du contraste entre l'imaginaire de la femme Barbie et la réalité de cette femme seule"

donne une image forte du prince charmant et laisse libre cours à l'imaginaire... Le lieu apporte aussi une certaine puissance à cette photographie. La route qui n'est, en fait, qu'un petit chemin, donne une taille réaliste à la voiture Barbie et par ricochet rend la scène, qui se passe sous nos yeux, crédible. L'image fait sens aussi, au vu du contraste entre l'imaginaire de la femme Barbie et la réalité de cette femme seule.

Les marques, des accessoires parmi tant d'autres

Le travail personnel de l'artiste représente une quête de soi, de l'autre, une recherche de sens permanente. La question des sentiments et des témoignages est primordiale. Mathilde Troussard, s'inspire de sentiments communs,

Waiting For Him © Mathilde Troussard
(Modèle : Aurélie Bortol)

autour de la solitude, la mélancolie, l'attente, l'absence, la désillusion ou la folie douce, et nous transporte dans un univers poétique. Les lieux choisis sont essentiels, ils sont toujours insolites portant une âme et une charge émotive. Les personnages mis en situation dans ces photographies sont souvent des danseuses et des comédiennes, intéressantes pour leur rapport particulier au corps et leur potentiel d'interprétation. Au moment de la définition du scénario, l'artiste choisit les accessoires, les costumes, les lumières, les ambiances pour créer des fictions empruntées au réel. C'est à ce moment-là que la marque peut faire son apparition. « Mes séries artistiques sont la résultante d'une démarche analytique et sont créées librement sans apposition. Chaque accessoire utilisé à un sens ». Dans le cas de la voiture Barbie et du personnage Ken, ce fut une évidence : « J'adore cette voiture et c'est l'image du Ken qui fait partie des images inconscientes que tout le monde connaît [...] Je voulais je savais que ça allait fonctionner dans l'esprit des gens, pour matérialiser l'attente du prince charmant ».

Les marques, univers intérieur et contes de fées

La photo de Ken dans la voiture Barbie offre une ambiance onirique, composée d'un paysage merveilleux, d'une silhouette de femme énigmatique (on ne voit pas son visage) et d'une figure du prince charmant. À la fois, vraisemblable (Ken comme représentation du prince charmant dans l'imaginaire des femmes) mais peu réaliste (Ken dans une

voiture Barbie et sur un chemin de piétons), cette photographie transcende l'ennui en transportant le spectateur dans un univers de légendes et de mythes. Le spectateur est ainsi projeté dans un instant de magie, où tout est possible, comme dans un conte de fées. La plupart d'entre nous avons baigné dès notre plus tendre enfance dans l'univers des contes

fantastiques, transmis de génération en génération, comme un livre sacré. Avant d'avoir atteint l'âge de raison, nous avons tous eu l'imaginaire excité par ces récits magiques contés dans les forêts enchantées aux détours desquels des rencontres insolites étaient possibles, des fées, des animaux qui parlent, des monstres maléfiques, des esprits bienveillants. Ces contes qui sont de véritables pans de notre culture agissent comme de puissants éducateurs marquant les esprits. Si l'on reprend l'analyse des contes de fées, le personnage de Ken semble être le héros d'une belle histoire, ou bien l'anti-héros du prince charmant qui passe sans que rien ne se passe. Mais la force de cette photo est bien la liberté d'utiliser la marque Barbie sans

imposer la beauté stéréotypée de la poupée. Comme par magie, la poupée féminine Barbie est bien symboliquement présente mais elle n'est pas montrée, ni suggérée. À l'instar des contes de fées, la photographie laisse place à l'imagination et permet de faire le « double triptych » entre le monde extérieur et le monde intérieur, entre le réel et l'imaginaire.

Waiting For Him © Mathilde Troussard
(Modèle : Aurélie Bortol)

Plus globalement, dans les trois photographies montrées ici, le choix des marques n'est pas anodin. Ken incarne le prince charmant, la voiture Barbie témoigne des jeux de la petite fille, Fisher Price symbolise le coup de fil de l'amoureux tant attendu et enfin la marque Scrabble incarne l'écrit, la trace tangible du message amoureux. À la lumière des figures archétypiques, les marques représentent ici les éléments saillants d'une histoire d'amour idéale. Ces derniers sont

"Cette photographie transcende l'ennui en transportant le spectateur dans un univers de légendes et de mythes"

les ingrédients centraux d'un amour rêvé par toutes les femmes et les petites filles. Ces photographies montrent ainsi que les marques se faufilent dans l'imaginaire de fées, elles représentent un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur.

Pour aller plus loin
► MathildeTroussard.be