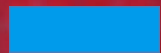

ELSA ET JOHANNA

A couple of them (2018)

Une œuvre à l'école

DOSSIER PEDAGOGIQUE

FONDS
d'ART
CONTEMPORAIN
– PARIS
COLLECTIONS

Un travail à quatre mains

Elsa et Johanna est un **duo d'artistes** formé par Elsa Parra née en 1990 à Bayonne et Johanna Benainous née en 1991 à Paris. Les deux artistes se sont rencontrées à la School of Visual Arts en 2014 alors qu'elles étaient en échange au cours de leur cursus à l'École des Arts Décoratifs de Paris pour Elsa et aux Beaux-Arts de Paris pour Johanna. Dès leur rencontre, elles remarquent qu'elles ont les mêmes références artistiques et la même sensibilité pour des choses qu'elles voient dans la rue.

Depuis 2014, elles n'ont plus de pratiques artistiques professionnelles individuelles et travaillent toujours ensemble en tant que **vidéastes et photographes**. Pour les artistes, travailler en duo permet de **démultiplier les possibilités**, de pouvoir, selon l'envie être devant ou derrière la caméra. Souvent, elles se prennent en photo ensemble à l'aide d'un trépied et d'une télécommande. Le fait d'être deux pose la question des rapports entre les individus : ami.e.s, couple ou frères et sœurs ?

Depuis les années 60, de nombreux artistes travaillent en duo ou en collectif. Ce mode de travail vient contraster avec une vision de **l'artiste comme génie solitaire** prédominante au XIXe et début du XXe siècle. On peut citer comme duos d'artistes qui ont marqué l'Histoire de l'art : Christo et Jeanne-Claude ou Gilbert & George.

Le travail collaboratif en art n'est toutefois pas récent car déjà à la Renaissance, les grands artistes s'entouraient de collaborateurs dans leurs **ateliers** afin de faire face à l'afflux de commandes.

La création d'une autofiction

Quand on fait face aux photographies d'Elsa & Johanna, on a d'abord l'impression de regarder des portraits de plusieurs individus avant de se rendre compte qu'il s'agit toujours des mêmes modèles. Ce sont les deux artistes qui s'amuse à se travestir et à créer des personnages de série en série. Ainsi, la pratique des artistes se situe plutôt **du côté de l'autofiction que de l'autoportrait**.

Pour créer leurs personnages, les artistes s'inspirent des lieux où elles sont invitées à créer par exemple la ville de Calgary au Canada ou les îles Canaries en Espagne. Pour chacun de ces espaces, elles se demandent qui pourraient habiter là. Elles font un véritable travail d'immersion dans les lieux en s'imprégnant aussi des musiques et du cinéma local.

« Créer un personnage est assez instinctif, mais cela se déclenche après une longue phase d'observation. Nous le constituons par étape, par exemple avec une perruque, puis un vêtement inspiré par ce postiche, avant de penser à une paire de chaussures. Le personnage se révèle de manière assez magique.¹ »

---

¹ Elsa & Johanna, Interview avec Marie Martens, *Saywho*, octobre 2018

Photographies de la série *Los Ojos Vendados*, Iles Canaries, 2017, © Elsa & Johanna

Pour chaque entité, elles trouvent deux ou trois tenues dans des magasins de seconde main et réfléchissent aussi à une manière de bouger et de parler. Lors des séances photos, elles incarnent parfois leurs personnages pendant plusieurs heures ou jours avant d'arriver à prendre des images intéressantes. Il y a donc un véritable travail proche **de la performance ou du jeu d'acteur.ice**.

Dans l'Histoire de l'art, de nombreux artistes ont joué du travestissement comme Claude Cahun, Michel Journiac ou Cindy Sherman. Toutefois, ces artistes ont beaucoup travaillé sur les stéréotypes liés aux genres alors qu'Elsa & Johanna questionnent **des attitudes stéréotypées également liées à l'âge ou au milieu social**.

Claude Cahun, *Autoportrait (reflété au miroir)*, 1928, photographie, 18 x 24 cm, Jersey Heritage Trust

Un travail en série

Toutes les images d'Elsa & Johanna sont pensées pour être montrées en série.

« *Nous n'avons jamais pensé une photographie seule et, les fois où nous avons tenté de le faire, nous avons tout de suite imaginé une série de dix.*² »

L'accrochage est toujours soigneusement choisi par les artistes. Parfois, elles exposent les photographies sous forme de grille, comme c'est le cas au collège, et d'autres fois, de manière dispersées dans l'espace.

Vue de l'exposition *Beyond the Shadows*, Galerie La Forest Divonne, Bruxelles, 2020, © Elsa & Johanna

La série de photographies acquises par le Fonds d'art contemporain – Paris Collections intitulée *A Couple of Them* est composée de 88 photographies réalisée de 2014 à 2016 entre la France et les États-Unis. Elles traitent spécifiquement de personnages adolescents ou jeunes adultes. C'est par cette première grande série qu'elles se sont fait connaître.

La présentation en série permet à l'œil de faire immédiatement des liens entre les images et crée, par conséquent, une forme de **narration**. Les jeunes hommes et jeunes femmes semblent dialoguer entre eux d'une photo à l'autre et sont les membres d'un même univers imaginaire.

Dans le cas de *A Couple of Them*, on peut avoir l'impression de regarder un reportage documentaire sur la nature de la jeunesse occidentale contemporaine. La série se place alors du côté de la grande **tradition du portrait photographique**. Les artistes citent notamment comme références la photographe américaine Diane Arbus ou la néerlandaise Rineke Dijkstra.

---

² Ibid

Rineke Dijkstra, *Hilton Head Island, S.C., USA, June 24, 1992*, 1992, épreuve à destruction de colorants, 140 x 105 cm, Musée national d'art moderne

Toutefois, le travail des artistes, plus jeunes que les photographes citées précédemment, fait aussi référence à une **pratique plus amateur de la photographie à l'ère des selfies sur les réseaux sociaux**. Avoir choisi de se représenter en adolescent.e.s ou jeunes adultes questionne la manière dont la jeunesse des années 2010 construit une image d'elle-même dans un contexte d'omniprésence de l'image de soi et des autres.

« Notre esthétique s'inscrit dans ce double héritage : la culture photographique du portrait et cette nouvelle culture de l'image.³ » Les Inrocks 2017

---

³ Elsa & Johanna, Interview avec Ingrid Luquet-Gad, *Les Inrocks*, novembre 2016

Lien avec le programme scolaire

Cycle	Axe d'apprentissage
Cycle 2	La narration et le témoignage par les images (arts plastiques)
Cycle 3	La personne et la vie quotidienne (langue vivante) L'imaginaire (langue vivante) Se découvrir, s'affirmer dans les rapports aux autres (français, CM1 et CM2) La représentation plastique et les dispositifs de présentation (arts plastiques)
Cycle 4	Se chercher, se construire (français) Vivre en société, participer à la société (français) Rencontres avec d'autres cultures (langues vivantes) Les images, la réalité et la fiction (arts plastiques) Utiliser les médias de manière responsable (Éducation aux médias et à l'information) Espaces et paysages de l'urbanisation : géographie des centres et des périphéries (Histoire-géographie, 4 ^e)

Pour aller plus loin...

Les interviews cités dans le dossier se trouvent en intégralité sur [le site de Elsa & Johanna](#).

On trouve également sur ce site des vidéos réalisés par les artistes notamment [un moyen-métrage de 30 min lié à la série A Couple of Them](#).

Pour en savoir plus sur leurs méthodes de travail, nous recommandons l'écoute [d'un épisode du podcast Visions](#).