

HOW TO

Elisabeth Caravella

Durée : 25 min

Année : 2014

Genre : Fiction / animation

Mots clés : tutoriel, informatique, hétérotopie, danse contemporaine, histoire de fantôme

Synopsis

Howto est un tutoriel cinématographique dans lequel sa créatrice nous apprend à réaliser un texte en 3D. Mais très vite son exercice se complique, le logiciel devient incontrôlable, elle découvre alors qu'elle n'est plus seule.

Note d'intention

« How to » est un mot clef employé sur internet pour désigner un tutoriel. Destinées à l'origine au domaine informatique, ces captures d'écran vidéos explicatives sont généralement réalisées par des amateurs. Décelant le potentiel cinématographique de ces screencasts, j'ai souhaité réaliser un documentaire fiction nouvelle génération intégralement filmé depuis l'écran de mon ordinateur. A la manière du miroir, le tutoriel est filmé avec l'écran qui le diffuse.

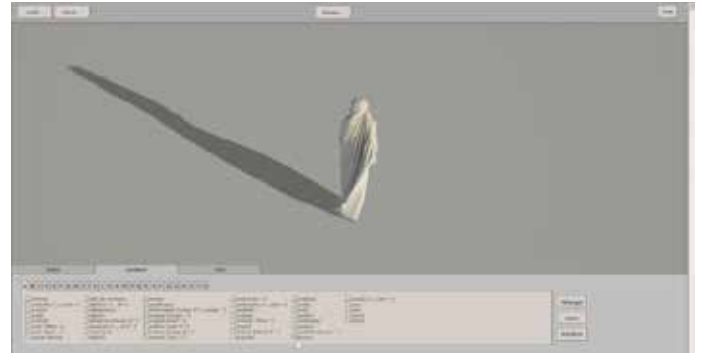
J'ai voulu adapter ce genre de vidéos qui me sont si familières dans un mode plus cinématographique : réaliser une sorte de documentaire fiction où l'on découvre l'artiste numérique au travail.

L'intérêt n'est pas d'expliquer réellement mes outils de créations numériques, le tutoriel est là comme un prétexte pour faire découvrir un monde parallèle à une création déjà aboutie, celle du work in progress. Une vision personnelle de la création numérique mettant en abîme ma pratique et l'époque contemporaine. Pour cela j'ai souhaité détourner ce médium : faire apparaître, derrière la froideur du logiciel, un moment de création artistique. J'ai imaginé Howto en deux ambiances s'articulant et s'entrecroisant entre elles. La première, évoquée précédemment, montrera le détournement

VOIR LE FILM :

En cliquant sur le lien suivant, un mot de passe vous sera demandé. Rentrez *rosefluo*.

<https://vimeo.com/album/2780816/video/97416504>

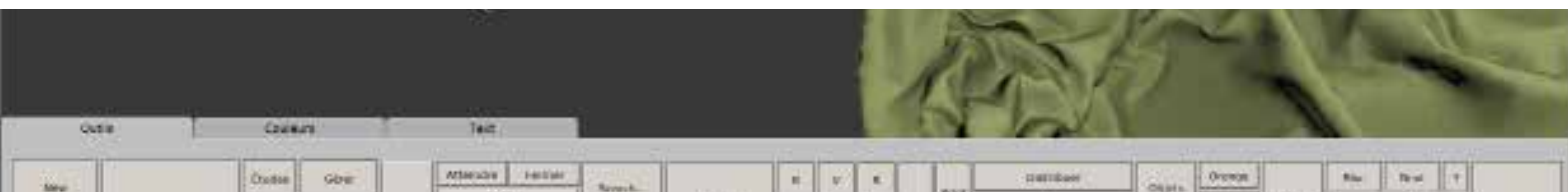
du tutoriel. La deuxième, représente une scène de danse : des corps invisibles, inexistant en fait, dessinent dans l'espace une chorégraphie dont les mouvements sont animés par les seules drapées des vêtements. Le pli c'est le mystère, le caché, l'ombre et la lumière, l'empreinte, la métamorphose, l'ondulation, la liberté... La danse l'anime, le révèle, l'exacerbe, le transforme.

Aujourd'hui il est possible de recréer ses plis et ses drapés en image de synthèse. Par la danse et le drapé, je n'ai nul besoin de corps.

Le «narrateur» du didacticiel ou encore le lieu dans lequel cette capture se tourne n'est pas montré à l'écran : seul le son des commentaires ou les bruitages ambiants (réverbération de la pièce, objets que l'on déplace sur le bureau, téléphone qui sonne, etc.) rendent compte d'un espace ou d'une action suggéré.

Elisabeth Caravella

Comment le film s'est-il construit ?

Le logiciel a été conçu comme un décor de cinéma. Il ne sait rien faire. J'ai beaucoup travaillé à partir d'improvisations que j'ai peaufinées petit à petit. Je ne savais pas où le film allait m'emmener et c'est sûrement pour cela que je l'ai fait. Je tenais à faire la voix off moi-même. Je crois que mon débit de parole et mes doutes rendent le tutoriel plus crédible, plus amateur. Pour les mouvements du drapé, j'ai utilisé la motion capture en partenariat avec le studio Mocaplab. La danseuse et chorégraphe Aina Alegre improvisait à partir de mots et de sentiments que je lui indiquais. Ces danses ont beaucoup influencé l'histoire du film.

Dans Howto, le logiciel est habité par un élément incontrôlable, un bug incarné par une présence fantomatique qui évolue à l'intérieur de la machine. Cette fiction reflète-t-elle ta propre relation, en tant qu'artiste, aux nouvelles technologies ?

Dans le système binaire de l'ordinateur, il y a des zéros et des uns, des oui, des non, mais pas de peut-être. Je voulais y intégrer une forme libre. Le drapé est un peu comme un bug, une création de l'ordinateur lui-même, une réminiscence. L'ordinateur est pour moi comme une maison secondaire, un atelier, mais c'est aussi un médium rigide et froid. Je crois que je me bats avec cette machine pour la rendre la plus humaine possible. Je suis par exemple fasciné par les calculs mathématiques qui permettent de créer en 3d des matières organiques ou dynamiques comme l'eau, les cheveux, ou les tissus. Les algorithmes qui ont conçus le drapé de Howto peuvent prédire comment le tissu va tomber, avec quels plis. C'est fascinant à quel point la 3D semble parfois si réelle.

Ton film Hypersensible, réalisé cette année, est quant à lui une fiction entièrement filmée sur Photoshop dans un esprit très low-fi. Quel était le point de départ de ce projet ?

Il m'arrive quand j'utilise Photoshop de commencer à bouger les éléments, de les faire parler entre eux quand je procrastine. J'avais réalisé une première tentative de film sur Photoshop pendant mes pre-

mières années d'études. Je trouvais intéressant de montrer la manipulation des images d'une façon totalement absurde et un peu cheap. Faire de Photoshop, qui est devenu tellement puissant au fil des années, un logiciel de tournage. Google Images était devenu mon studio de production : quand je voulais un décor, je tapais «poste de police», ou je cherchais «actor studio» pour trouver mes acteurs et je finissais par tomber sur David Hasselhoff ou Johnny Depp.

Extrait de l'interview des Inrocks : <https://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/news/2015/08/elisabeth-caravella-filme-un-logiciel-hante-dans-un-tutoriel-cinematographique/>

Liens

Interview vidéo : <https://www.dailymotion.com/video/x5sktrw>

Succès des tutoriels : <https://wizdeo.com/fr/ressources/blog/79-production-videos/450-le-succes-des-tutoriels-sur-youtube-3-fois-plus-que-la-musique>

Biographie

Élisabeth Caravella est une artiste vidéaste française née en 1986. De nature autodidacte, elle s'initie dès l'adolescence à la vidéo, au net art et à l'image de synthèse. Son intérêt pour les arts numériques l'amène en 2007 à suivre un cursus artistique à l'École Européenne Supérieure de l'Image (EESI). En 2010, elle s'intéresse à la motion capture et à la stéréoscopie. Elle poursuit ses études aux Arts Décoratifs de Paris. En 2012, elle entre au Fresnoy. Elle réalise pour sa première année le court métrage de fiction Une pâte brisée, une histoire sans drame (2013) puis Howto (2014).

<http://elisabethcaravella.com/>