

COMME TOI

UN VISAGE - UNE VIE - UNE ÂME

2025

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

INDICE

1. RÉSUMÉ

2. CONCEPTION

3. CADRE THÉORIQUE ET RÉFÉRENCES

4. COMMENT SERA-T-IL PRÉSENTÉ ?

5. COMMENT SERA-T-IL RÉALISÉ ?

6. QUEL MATÉRIEL SERA UTILISÉ ?

7. L'ATELIER PARTICIPATIF

8. PARTENAIRES CLÉS

9. RÉALISATION AUDIOVISUELLE

10. DOSSIER ARTISTIQUE

1. RÉSUMÉ

1.1. Description : COMME TOI est un projet artistique qui vise à capturer la vie, les émotions et les histoires des individus, en transcendant les limites de l'individualité. Il encourage la réflexion collective et la compréhension mutuelle, tout en utilisant *l'art comme moyen de guérison et d'émancipation*. L'objectif ultime est de sensibiliser à des questions sociales et de susciter la compassion tout en documentant le voyage *vers une société plus compréhensive et solidaire*.

1.2. Objectif : *Valoriser l'image de soi* pour chacun des participants et valoriser *l'image de l'institution impliquée* dans son territoire d'action.

1.3. Réalisation : Le projet implique des participants contactés par le biais d'institutions dédiés. *Des reportages individuels sont organisés, avec la réalisation d'une interview avec chacun des participants.*

1.3.1 Les Ateliers Participatifs : En parallèle aux reportages individuels et à caractère optionnel, un travail collectif pourrait être mis en place pour explorer différents aspects de la photographie et de l'expression artistique en général. Ces ateliers pourraient être adaptés aux besoins spécifiques du public concerné, des possibilités de la structure d'accueil et de l'attente générale. Avec comme objectif développer la créativité et la compréhension de l'art, tout en créant une expérience immersive et enrichissante pour les participants.

1.4. Résultat final : Une exposition avec les photographies sera organisée en coordination avec la structure d'accueil et des potentiels partenariats.

2. CONCEPTION DU PROJET

J'ai toujours été intrigué par le mélange culturel et les écarts de classes sociales dans le monde. Jamais auparavant, en Europe, je n'avais été confronté à une telle diversité, où les réalités sociales et culturelles se croisent et se superposent.

Au fil du temps, j'ai commencé à m'approcher de ces univers en marge du regard commun, ces espaces où les codes et les repères diffèrent. Peu à peu, j'ai perçu des contrastes frappants : les paysages changeaient, les visages aussi, et dans les regards, il y avait autre chose, un langage silencieux, chargé d'histoires et de luttes. La vie y suivait d'autres règles, souvent plus dures. Plus je découvrais cet univers, plus ma curiosité grandissait.

Soudain, cette distance entre moi et ce monde s'est supprimée. Ce qui n'était qu'un projet de documentaire sur la vie des autres est devenu une exploration de ma propre existence. D'un seul coup, "vous" est devenu "nous". À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus de séparation entre mon regard et mon sujet. Le projet et moi ne faisons plus qu'un.

Et ainsi est né COMME TOI.

3. CADRE THÉORIQUE ET RÉFÉRENCES

Le projet *Comme Toi* s'inscrit dans une réflexion sociologique et artistique sur l'inclusion et l'exclusion sociale, en s'appuyant sur les travaux de plusieurs chercheurs et penseurs :

- **Pierre Bourdieu** (*La Distinction, Reproduction sociale*) – Pour analyser les mécanismes de différenciation sociale et comprendre comment les inégalités structurelles influencent la perception de l'autre.
- **Norbert Elias** (*Logiques de l'Exclusion*) – Pour explorer les processus d'inclusion et d'exclusion dans les dynamiques sociales et culturelles.
- **Olivier Le Cour Grandmaison** (*Racismes d'État, États racistes*) – Pour interroger les politiques et représentations sociales qui façonnent les identités et les rapports de pouvoir.
- **Franck Pavloff** (*Matin Brun*) – Pour illustrer par la fiction les dangers de la normalisation de l'indifférence et du rejet de l'autre.
- **Liminal, Border Forensic, Frontex** – Pour documenter et analyser les frontières physiques et symboliques qui conditionnent la mobilité et l'accueil des populations migrantes.

Cette recherche vise à comprendre comment l'art peut être un levier d'émancipation et un outil de sensibilisation, en donnant à voir des réalités souvent invisibilisées.

4. COMMENT SERA-T-IL PRÉSENTÉ ?

Le projet est un livre de photographies qui mêle documentaire, portrait et photographie conceptuelle. Chaque participant révèle un reportage indépendant, et est représenté par un visage, une vie et une âme.

4.1. LE PORTRAIT << un visage >>

Le portrait est réalisé en noir et blanc et en premier plan. L'idée est de capter leurs sentiments pour réaliser un *portrait sensible* de leur réalité.

4.2. LE REPORTAGE DOCUMENTAIRE << une vie >>

Le reportage documentaire est aussi présenté en noir et blanc. Il cherche à présenter leurs vies quotidiennes de manière simple et authentique, notamment leur quartier.

4.3. LA PHOTO CONCEPTUELLE << une âme >>

La photo conceptuelle est conçue pour être réalisée par une faible vitesse d'obturation, le sujet est en mouvement sur un fond stable. Cette photo est la seule photo présentée en couleur et une seule couleur est utilisée, leur couleur préférée.

5. COMMENT SERA-T-IL RÉALISÉ ?

Le projet est réalisé sous forme de reportages et les participants sont contactés auprès des associations artistiques, culturelles et sociales qui développent un travail actif dans le quartier et pour ses habitants, dont la technique des ateliers participatifs est utilisée. Ces ateliers ont comme thématique la pratique de la photographie comme exercice de communication et de rencontre à soi.

L'objectif du projet est de valoriser l'image à soi de chaque participant, avec la réalisation d'un reportage complet pour chacun, et aussi, valoriser le travail qui est développé par l'organisme, avec la présentation d'un résultat final de grande visibilité auprès des habitants du quartier.

Ce résultat final est présenté comme un livre de photographies, mais aussi une installation, une exposition, une projection d'images, avec les éléments produits dans chaque atelier (photos, textes, montages, vidéos) et est adapté aux besoins et possibilités de chaque institution partenaire.

Le projet est conçu pour être réalisé au fil des années. L'idée est de le développer autant à Marseille comme ailleurs, en recourant à des résidences d'artiste et/ou des associations humanitaires.

5.1. L'INTERVIEW

L'interview a pour objectif de connaître le monde des participantes, de provoquer des émotions pendant la réalisation du reportage et de saisir un regard intime et personnel sur chacun. Elle est retranscrite en mots sous forme de poème.

Les questionnements seront simples et subjectifs avec des questions à tendance enfantine du genre : *quel est ton super-héros et / ou son super-pouvoir préféré ? ; quel est ton rêve ? ; etc...* L'intérêt est de revenir à l'enfance et faire remonter ces sentiments comme une force ou un super-pouvoir.

5.2. LES ACTIONS PARTICIPATIVES

Les actions participatives sont réalisées auprès d'associations, de groupes artistiques, d'organisations, dédiées à l'aide des personnes sans limites d'âge, ni distinction de nationalité ou d'origine.

L'ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

- La réalisation collective d'un travail (collage, rédaction, lecture, etc) autour du sujet "*Pourquoi suis-je là?*" est suggéré comme exercice de communication et rencontre à soi.
- Le projet est réalisé lors des ateliers hebdomadaires dont la durée varie en fonction du nombre de participants.
- Le résultat final a pour objectif la valorisation de l'image à soi de chaque participant, mais aussi de l'image de l'institution dans leur quartier.

6. QUEL MATÉRIEL SERA UTILISÉ ?

Actuellement, je travaille avec un appareil photo Canon EOS 6D, un objectif EF 24/105mm et quelques accessoires et filtres. L'objectif est d'acquérir une Hasselblad digital, un drone, et d'installer un studio photo dès que possible. La mise à jour de l'équipe informatique est fortement recommandée.

7. LES ATELIERS PARTICIPATIFS

Pendant la période de 12 semaines, l'objectif est de créer une expérience immersive et enrichissante pour les participants tout en développant leur créativité et leur compréhension de l'art. Chaque semaine, les participants seront invités à explorer différents aspects de la photographie, de la vidéo, de l'écriture et de l'expression artistique en général. Ces ateliers sont co-produits avec chaque institution.

Semaines 1-3 : Introduction et Création de Liens

Les trois premières semaines seront dédiées à l'introduction du projet, à la création d'un environnement de confiance et au renforcement des liens entre les participants. Des exercices de groupe, des jeux de glace et des discussions sur leurs expériences seront au programme.

Semaines 4-6 : Photographie et Portraits

Au cours de ces trois semaines, les participants se concentreront sur la photographie et l'art du portrait. Ils apprendront les techniques de base de la photographie, la composition, l'éclairage et la manière de capturer l'émotion à travers un portrait. Des photographes professionnels seront invités pour des ateliers pratiques et pour partager leurs expériences.

Semaines 7-9 : Reportage Documentaire

Les semaines suivantes seront consacrées au reportage documentaire. Les participants exploreront comment raconter des histoires à travers des images. Ils apprendront à observer leur environnement et à documenter des moments significatifs de la vie quotidienne. Des journalistes, documentalistes et vidéographes seront invités pour des ateliers et des discussions.

Semaines 10-12 : Expression Artistique Personnelle

Dans la dernière phase, les participants auront l'opportunité de s'exprimer de manière artistique à travers des médiums tels que l'écriture, la vidéo, la peinture, etc. Trois artistes différents, chacun spécialisé dans un domaine artistique distinct, seront invités pour des sessions de collaboration et d'inspiration.

8. PARTENAIRES CLÉS

8.1. LA DRAC : Depuis 1977, les Directions Régionales des Affaires Culturelles sont chargées de piloter et de mettre en œuvre en région les politiques du Ministère de la Culture.

8.1.1. Aides et subventions

- *Aide individuelle à la création (AIC) :* Financement de recherche et d'élaboration d'œuvres. Du 2 janvier au 29 février 2024 - 8000€ max..
- *Allocation d'installation d'atelier et d'achat de matériel (AIA) :* Aides individuelles à l'installation d'atelier et d'achat de matériel dédié à la pratique artistique (matériel informatique, photographique, presse, four, etc.) Du 2 janvier au 29 février 2024 - 50% du montant total de l'installation / acquisition.

8.1.2. Résidences et ateliers participatifs

- *Culture et justice :* Soutien aux pratiques artistiques dans les établissements pénitentiaires et les services ou établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, en allouant une subvention aux organisateurs de tels projets. Dates et montant variable selon région. Bilan sur deux ans. (pas de date ouverte - nov 23 dernier)
- *Culture et lien social :* Développer des actions d'éducation artistique et culturelle à destination des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en milieu rural. Dates et montant variable selon région. Échelle départementale. (pas de date ouverte, mars 23 dernier)
- *Résidence d'artiste en territoire :* Permet à un artiste de s'installer dans un lieu et une région prévus afin de diffuser son œuvre auprès d'un public large. Dates et montant variable selon région.

8.1.3. Appel à projets

- *Culture & Santé, handicap et dépendance* : Offre l'opportunité aux établissements éligibles qui le souhaitent, d'inscrire une démarche artistique et culturelle dans leur projet (*Convention nationale*)
- *Été Culturel* : Afin de favoriser la participation à la vie culturelle, le ministère de la Culture apporte son soutien à des projets culturels et artistiques organisés pendant l'été.

8.2. LA MAIRIE : Collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Ses attributions sont multiples : état civil, urbanisme et logement, écoles et équipements, activités culturelles, santé et aide sociale, police... Leurs compétences en matière culturelle sont vastes et s'expriment notamment à travers la gestion et le financement de bibliothèques, la gestion de musées, les aides aux salles de cinéma, le développement de l'éducation artistique...

8.2.1. Mairie de la ville

8.2.2. Mairie de l'arrondissement

8.3. LE DÉPARTEMENT : Joue un triple rôle culturel : coordination des activités, soutien aux acteurs, impulsion d'initiatives.

8.4. BPI : Banque Publique d'Investissement accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin.

8.5. AGEFIPH : Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

8.6. FINANCEMENT PARTICIPATIF : Collecte de fonds auprès de contributeurs pour financer un projet spécifique, crowdfunding.

9. RÉALISATION VIDÉO

Les pratiques audiovisuelles telles que l'écriture de scénario, la production, la réalisation et la post-production seront utilisés dans la réalisation de l'interview, d'un documentaire, d'un court-métrage et dans l'écriture du scénario d'un long-métrage.

S'impose pour cela la constitution d'une équipe artistique dédiée.

L'interview pourrait être réalisée avec l'enregistrement de la représentation scénique d'un dialogue et d'une rencontre à soi-même. Des caméras seront disposées autour du sujet interviewé, lui-même devant un miroir.

Le documentaire, « COMME TOI », tournerait autour de la réalisation du projet, sorte de making-of avec des montages, des scènes et des photos réalisés pendant la réalisation du projet de livre photo.

L'écriture du scénario du film « 6 TONNES, et là tout a dérapé », s'inspire de faits réels, en rappelant l'esthétique filmique d'Almodóvar à ses débuts.

L'écriture collective d'un court-métrage avec pour thématique la relation à soi, où la technique des ateliers participatifs est utilisée. L'objectif est que chacun puisse écrire un moment difficile de sa vie afin de le surmonter. L'atelier s'inspire du triller dramatique Collision (Crash), meilleur film aux Oscar 2006.