

Aix-Marseille Université

M. Celio Paillard — Recherche et Pratique Artistique

Macilon dos Santos Sousa — Licence 3 Arts Plastiques — 2025/2026

Projet *Comme Toi*

Dossier de recherche - Semestre 1

---

1. CONCEPTION DU PROJET

Comme Toi naît d'un constat simple :

nous vivons entourés de visages que nous ne regardons plus.

Le projet interroge la manière dont l'image peut devenir un espace de reconnaissance.

Il ne s'agit pas seulement de photographier des personnes, mais de créer une situation de rencontre où le regard devient réciproque.

Chaque portrait devient un lieu de tension entre :

- visibilité et invisibilité
- singularité et universalité
- différence et ressemblance

Le titre *Comme Toi* ne cherche pas à effacer les différences, mais à révéler ce point fragile où l'autre cesse d'être "autre" pour devenir miroir.

---

2. AXE DE RECHERCHE

Le projet s'articule autour de trois axes :

2.1 Le regard comme acte

Photographier n'est pas capturer, mais entrer en relation.

Le regard produit du sens.

→ Référence phénoménologique : Merleau-Ponty (*L'Œil et l'esprit*)

Le corps est à la fois voyant et visible.

2.2 Le corps comme territoire social

Le visage porte une histoire sociale, culturelle et politique.

Il est traversé par des rapports de pouvoir invisibles.

→ Références sociologiques :

Pierre Bourdieu, Norbert Elias, Le Cour Grandmaison

2.3 L'image comme espace de réparation symbolique

L'exposition devient un dispositif de réhabilitation symbolique.

Montrer, c'est reconnaître.

Reconnaître, c'est restaurer une place.

---

3. DISPOSITIF ARTISTIQUE

Le projet repose sur :

- Portraits photographiques
- Interviews filmées
- Mise en scène minimaliste
- Utilisation du miroir (regard vers soi / regard vers l'autre)
- Travail sur la lumière comme révélation

Le dispositif crée un espace où le sujet n'est pas "pris en image" mais participe activement à sa représentation.

---

4. RÉFÉRENCIEMENT ARTISTIQUE

Le projet dialogue avec :

- ◆ Photographie sociale et relationnelle
    - JR (portrait monumental et reconnaissance collective)
    - Sebastião Salgado (dignité du sujet)
  - ◆ Approche du regard et de la présence
    - Francesca Woodman (visible/invisible, apparition et effacement)
    - Raymond Depardon (acte de présence et de responsabilité)
  - ◆ Dimension performative et participative
    - Sophie Calle (relation entre intimité et narration)
-

5. CADRE THÉORIQUE

Le projet mobilise :

- Merleau-Ponty : perception incarnée
- Bourdieu : reproduction et distinction
- Elias : dynamiques inclusion/exclusion
- Pavloff : banalisation de l'indifférence

Il articule phénoménologie du regard et sociologie de la différence.

---

6. ENJEUX

Artistiques

Redéfinir le portrait comme espace de relation.

Sociaux

Transformer le regard porté sur des individus invisibilisés.

Personnels

Interroger la frontière entre documenter l'autre et se reconnaître en lui.