

AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ

LICENCE ARTS PLASTIQUES

2025/26

À

Yves SCHEMOUL

Pratique Artistique et Recherche

HAP5U22

Macilon DOS SANTOS SOUSA

Projet COMME TOI

D24000991

À Madrid, le 10 décembre 2025.

OBJET : COMPTE RENDU S1 - PRATIQUE ET RECHERCHE ARTISTIQUE

1. Introduction

Le projet **COMME TOI** s'inscrit dans une démarche de pratique artistique et de recherche en arts plastiques, à la croisée de la photographie sociale, de la réflexion éthique et de l'analyse sociologique du regard.

Il prend pour point de départ une interrogation simple mais fondamentale : *comment regardons-nous celles et ceux que la société rend invisibles ?*

À travers le portrait photographique, le projet interroge les mécanismes d'indifférence, de catégorisation et de domination symbolique qui façonnent nos représentations des personnes marginalisées. L'enjeu n'est pas de produire un discours compassionnel ou spectaculaire, mais de proposer une expérience visuelle fondée sur la reconnaissance de l'autre comme sujet.

2. Intention artistique

L'intention de **COMME TOI** est de créer un espace de rencontre entre le regardeur et la personne photographiée, en évitant toute mise en scène de la souffrance ou toute esthétisation de la précarité.

Le projet refuse une approche misérabiliste et cherche au contraire à restituer une présence, une dignité, une singularité.

Le titre *COMME TOI* affirme une position claire : il ne s'agit pas de souligner une différence, mais de rappeler une condition humaine partagée. Chaque image cherche à suspendre le jugement immédiat pour ouvrir un temps d'attention et de reconnaissance.

3. Problématique

La problématique centrale du projet est la suivante :

Comment la représentation artistique peut-elle lutter contre l'indifférence sociale sans reproduire des formes de domination symbolique ou de surplomb du regard ?

Cette question engage à la fois :

- une réflexion sur le rôle de l'artiste,
- une interrogation sur le pouvoir des images,
- et une responsabilité éthique dans la manière de représenter l'autre.

4. Méthodologie artistique

Le projet **COMME TOI** repose sur une **pratique de terrain réalisée en présence**, dans des contextes de vie réels et quotidiens.

La démarche associe photographie, rencontre et observation.

Les personnes photographiées sont rencontrées dans leur environnement, sans dispositif spectaculaire. Le temps de la prise de vue est précédé ou accompagné d'un échange, parfois informel, permettant d'instaurer une relation de confiance. Cet échange nourrit la compréhension du contexte sans nécessairement être retranscrit littéralement dans l'image.

Le protocole photographique privilégie :

- le portrait posé ou semi-posé,
- une distance respectueuse,
- l'usage de la lumière naturelle,
- un cadrage sobre, à hauteur humaine.

La sélection et l'édition des images reposent sur des critères à la fois formels (regard, posture, composition) et éthiques (justesse de la représentation, absence de dramatisation).

La présence du photographe est assumée comme partie intégrante du processus artistique.

5. Positionnement de l'artiste

Le photographe n'est pas extérieur aux réalités sociales qu'il documente. Cette proximité constitue à la fois une richesse et un risque.

Le projet assume cette position située tout en cherchant à éviter toute projection ou appropriation du récit de l'autre.

L'objectif n'est pas de parler à la place des personnes photographiées, mais de créer les conditions d'un regard partagé.

Le projet se situe ainsi dans une posture d'écoute et de responsabilité, où l'image devient un lieu de relation plutôt qu'un outil de démonstration.

6. Références théoriques

Le projet **COMME TOI** s'inscrit dans une réflexion philosophique et sociologique sur le regard, l'altérité et la responsabilité de la représentation.

Les travaux de **Pierre Bourdieu** permettent de comprendre comment les mécanismes de domination symbolique et de reproduction sociale influencent nos manières de voir, de classer et de hiérarchiser les individus. Le regard n'est jamais neutre : il est socialement construit.

Les analyses de **Norbert Elias** sur les logiques de l'exclusion éclairent les processus par lesquels certains groupes sont maintenus à distance, rendus invisibles ou marginalisés, non seulement matériellement mais aussi symboliquement.

La pensée d'**Emmanuel Levinas**, notamment dans *Altérité et transcendance*, constitue un fondement éthique essentiel du projet. Levinas place la rencontre avec le visage de l'Autre au cœur de la responsabilité humaine. Le visage n'est pas un objet à saisir, mais une présence qui résiste à l'appropriation. Cette approche nourrit une réflexion sur la photographie comme espace de responsabilité plutôt que de possession du regard.

Enfin, la phénoménologie de **Maurice Merleau-Ponty**, en particulier dans *L'Œil et l'Esprit*, permet d'envisager la perception non comme une simple opération visuelle, mais comme une expérience incarnée. Voir, c'est être au monde avec son corps. Cette pensée invite à considérer l'image photographique comme une trace sensible d'une relation vécue, et non comme une simple représentation détachée.

7. Références artistiques

Le projet **COMME TOI** s'inscrit dans un dialogue avec des pratiques artistiques qui interrogent le regard, l'altérité et la relation à l'autre.

Le travail de **Sophie Calle** constitue une référence majeure, notamment à travers les projets *Les Aveugles* et *Êtes-vous triste ?*.

Dans *Les Aveugles*, l'artiste interroge la perception en donnant la parole à des personnes privées de la vue, déplaçant ainsi la primauté du regard vers le récit et l'imaginaire.

Dans *Êtes-vous triste ?*, elle explore la vulnérabilité, l'intime et la question de la douleur, sans jamais imposer une interprétation unique.

Ces démarches nourrissent une réflexion sur la manière de donner place à l'autre sans le réduire à une image ou à un récit figé. Elles interrogent la frontière entre visibilité, parole et silence, et influencent la posture adoptée dans **COMME TOI**, où l'image ne prétend pas tout dire mais laisse place à l'inachevé et à l'interprétation.

8. Corpus – séries photographiques

Série : Hazel

Série réalisée en contexte réel, dans un cadre de vie quotidien.

Le dispositif photographique repose sur la proximité, la temporalité partagée et l'absence de mise en scène.

Le portrait cherche à restituer une présence silencieuse, où le regard et la posture deviennent porteurs de sens.

Série : Okba

Cette série interroge la notion de visibilité et de reconnaissance.

Le cadrage, les obstacles visuels et la composition participent à une réflexion sur ce qui est montré, caché ou suggéré.

L'image devient un espace de tension entre apparition et retrait.

9. Perspectives

Le projet **COMME TOI** est pensé comme une démarche évolutive.

Il pourra donner lieu à différentes formes de restitution :

- exposition photographique,
- édition,

- médiation artistique,
- articulation avec des projets universitaires ou associatifs.

Le projet continuera à interroger les notions de présence, de regard et de responsabilité artistique.

10. Bibliographie / Sitographie (sélection)

- **BOURDIEU, Pierre** – *La Distinction*, Éditions de Minuit
- **BOURDIEU, Pierre** – *La Reproduction*, Éditions de Minuit
- **ELIAS, Norbert** – *Logiques de l'exclusion*, Fayard
- **LEVINAS, Emmanuel** – *Altérité et transcendance*, Fata Morgana
- **MERLEAU-PONTY, Maurice** – *L'Œil et l'Esprit*, Gallimard
- **CALLE, Sophie** – *Les Aveugles*, Actes Sud
- **CALLE, Sophie** – *Êtes-vous triste ?*, Actes Sud