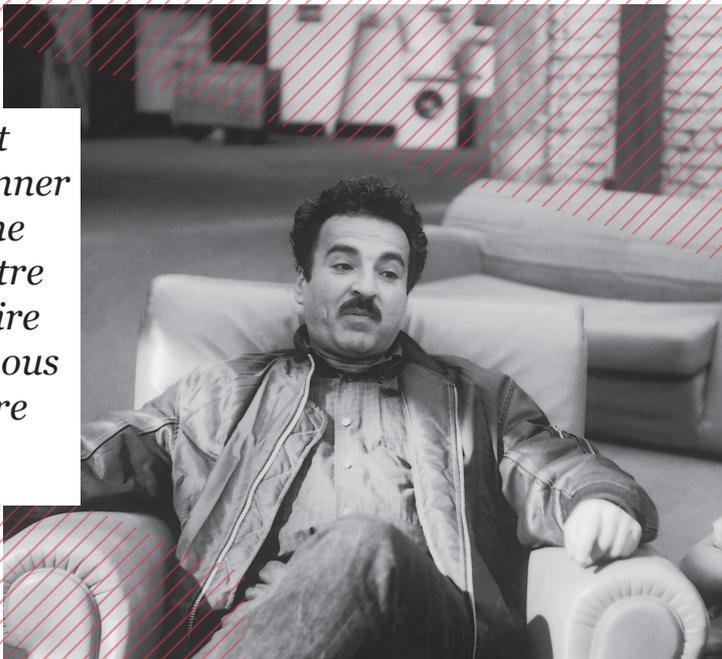

ATELIER

PORTRAIT CULTUREL

Réaliser son portrait culturel, c'est se questionner sur son rapport intime avec la culture, se mettre en scène pour construire une photographie qui nous valorise en tant qu'être culturel.

1/ EXPLORATION p.2

2/ REALISATION p.16

3/ SUITES p.20

Public : adultes et jeunes à partir de 12 ans. Pour 10 participants.

Durée : 3 à 4 séances de 2h à 3h.

La (re)découverte du genre artistique « portrait », ici en photographie, offre de belles opportunités de se connecter à sa curiosité, son regard critique et sa créativité. Le focus sera d'abord porté sur la façon dont nous nous représentons en nous-même : s'inspirer de portraits photos pour parler de soi via l'outil photolangage. Dans un second temps, nous explorerons plus en profondeur le genre « portrait » : découvrir les potentialités de ce genre artistique et aiguïser notre regard. Étape d'exploration indispensable pour passer à la deuxième partie de l'atelier : la conception et la réalisation de son propre portrait culturel.

1/ EXPLORATION

A. ANIMATION PHOTOLANGAGE p.3

B. LE GENRE PORTRAIT p.7

A. ANIMATION PHOTOLANGAGE

Objectifs :

Cette animation nous invite à interroger notre rapport à la culture. Question fil rouge tout au long de l'atelier portrait culturel. Elle est conçue comme un échauffement permettant de préciser une parole individuelle, de partager dans un groupe une part intime et choisie de soi. Le support du photolangage permet également de s'ouvrir au genre du portrait. Choisir un portrait et l'utiliser comme support à son expression implique le participant dans une première analyse toute personnelle de photographies.

Support :

L'outil Photolangage est composé de 20 portraits photos de diverses personnes et de leurs textes témoignant de leur rapport à la culture.

Le Photolangage est disponible :

- en prêt sur simple demande à Article 27 # Bruxelles : 02/646 30 28
- en remplissant le formulaire de demande d'outil sur [le site d'Article 27](#)
- ci-après, possibilité de télécharger la galerie de portraits.

Le photolangage

Durée :

1h30 à 2h

Étapes 1 à 6 = 45 minutes

Étapes 7 à 9 = 45 minutes

Rôles :

Pour cette animation, l'animateur peut participer au même titre que le reste du groupe : découvrir les photos et prendre part à l'échange. Et ce, surtout s'il souhaite lui aussi réaliser son propre portrait culturel en fin d'atelier.

Ouvrir la galerie de portraits

Télécharger la galerie de portraits

Conduite /étapes 1-6 :

1. Préférer une **configuration en cercle**. Poser la question de départ de l'animation : **Quel est votre rapport avec la culture ?** L'objectif, à cette étape-ci, n'est pas d'en donner une définition scientifique mais bien une vision personnelle.
2. Faire circuler les supports photos et textes pour que chaque participant ait l'occasion d'en prendre connaissance.
3. Inviter chacun à **choisir une photo et/ou un texte** qui se rapproche de son rapport personnel à la culture. Plusieurs participants peuvent choisir les mêmes supports. Ceux-ci sont alors posés devant soi pour permettre à d'autres de les utiliser aussi.
4. Inviter une personne à démarrer l'échange. **Elle présente alors la photo et/ou le texte choisis et explique les raisons de son choix.** L'animateur peut soutenir la personne en reformulant de façon synthétique ce qui a été dit. Il a alors l'occasion de s'assurer que tout le monde a entendu et compris ce qui a été dit.
5. Le groupe ne commente pas ce qui se partage. Il peut à tout moment **poser des questions de clarification**. L'animateur prend note des mots clés qui traversent l'échange.
6. Une fois le tour de cercle terminé, l'animateur fait **ressortir les grandes lignes de l'échange** à partir des notes qu'il a prises.

Conduite /étapes 7-9 :

7. Ensuite chacun est invité à prendre **un temps individuel pour rédiger sa phrase témoignage** dans laquelle il explique son rapport à la culture, l'importance qu'elle occupe dans sa vie. Il peut aussi s'agir d'un témoignage sous forme de « tranche de vie », une expérience culturelle particulièrement marquante ou encore un texte poétique. Pour des raisons de confort le cercle peut être disloqué.

8. Une fois les textes rédigés, le groupe reforme un cercle. Chacun est invité à confier son texte à son voisin de gauche pour **le lire au reste du groupe**. Souvent, faire lire son texte par quelqu'un d'autre permet de l'entendre autrement. Aussi, il est parfois plus facile de lire le texte de quelqu'un d'autre plutôt que son propre texte.

9. Les textes personnels seront la base à partir de laquelle chacun pourra **imaginer son portrait culturel en photographie**.

B. LE GENRE PORTRAIT

Intro et objectifs :

Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il suffit d'un téléphone pour se filmer, se prendre en photo et diffuser son image au monde entier. Se montrer sous son meilleur jour, n'est-ce pas ce que l'on fait lorsque l'on prend un « selfie » ? Mais que montre-t-on de nous ? Que dit-on de nous ? Le portrait ou l'autoportrait appelle nécessairement à une mise en scène dans la façon de se montrer devant l'objectif. L'artiste ou le modèle se met en scène et se donne à voir au spectateur.

Les objectifs de cette animation sont de faire découvrir les potentialités du genre « portrait photo » en analysant les effets que peuvent avoir des choix de mise en scène en photographie, d'aiguiser son regard critique.

Support :

Les « fiches photos » proposées dans cet outil ou tout autre exemple permettant d'illustrer les différents aspects de mise en scène que nous vous proposons d'explorer dans cet atelier.

+ Guide de questions

+ 5 focus

+ Références

Rôles :

L'animateur cherche à éveiller le questionnement des participants. Il ne s'agit pas de donner un cours de photo mais plutôt d'accompagner les participants dans leur lecture des photographies présentées. Dans un climat de non jugement, toutes les interactions contribuent à l'analyse de l'image. L'expérience esthétique est propre à chacun. Chaque ressenti permet au groupe d'avancer dans sa compréhension de l'image. Il est important d'être à l'écoute de sa sensibilité, de se connecter à ses ressentis face à une œuvre plutôt que d'essayer à tout prix de savoir ce que l'artiste a voulu dire.

Durée :

1h d'analyse d'images et
1h d'expérimentation.

Matériel :

3 appareils photos et 2 trépieds photo (pour un groupe de 10 personnes). Un ordinateur.

Conduite :

1. À partir de portraits photographiques et en vous aidant du guide de questions, inviter le groupe à expérimenter **l'analyse d'images**. Pour vous soutenir, nous vous proposons une sélection d'images commentées autour de 5 focus pour structurer votre analyse.
2. Par groupe de 2 ou 3, proposer aux participants **d'expérimenter par la pratique** le genre « portrait ». Chaque groupe choisi un des focus développés dans cet outil et réalise une ou plusieurs prises de vues pour l'illustrer. 45 minutes d'expérimentation sont laissées avant un partage en grand groupe. Une mise en bouche avant l'étape de réalisation.

Guide de questions :

Décrire l'image de façon factuelle

(sans l'interpréter)

Format (taille de l'image, portrait, paysage, carré), couleurs (noir et blanc, couleurs vives, saturées, froides, chaudes), luminosité (d'où provient la lumière ?, comment habille-t-elle la photo ?), contrastes (identifier les zones d'ombre et de lumière, les décrire), éléments qui composent l'image (énumérer les éléments et les actions des éléments entre eux), netteté (repérer les zones floues et/ou nettes, les mouvements).

Décrire les ressentis provoqués par l'image

(interprétations vivement autorisées)

Que lit-on lorsque l'on voit cette image, quelle histoire se raconte ?

Qu'est-ce que cette image nous apprend de la personne photographiée ?

Que peut-on deviner d'elle, de son métier, de sa vie ?

Comment nous apparaît-elle dans son environnement ?

Que montre-t-elle d'elle-même ou au contraire que dissimule-t-elle ? Quel effet cela a-t-il sur nous ?

N.B pour l'animateur :

Toutes les interprétations sont justes. Il est important d'essayer d'expliquer pourquoi la composition de l'image nous amène à penser telle ou telle chose. Pour cela, il est nécessaire de faire référence aux éléments factuels de l'image : le fait que la personne apparaisse à tel endroit et soit éclairée de telle façon me fait penser qu'elle... Qu'est-ce qui dans la composition de l'image vous permet de comprendre, de ressentir cela ? Au plus les personnes se sentent libres d'exprimer leur ressenti au plus riche et profonde sera l'analyse. Toute interaction qui semble décalée est bienvenue car elle offre un regard inédit sur l'image et nous propose une lecture que nous n'aurions pu avoir seul.

5 focus :

CADRAGE COULEUR ENVIRONNEMENT REGARD ILLISIBILITE

CADRAGE

(Portrait commenté en cliquant sur l'image ci-dessous)

Il est porteur de sens : du plan serré jusqu'au gros plan pour entrer dans l'intimité de quelqu'un, être au plus proche de ses émotions, percer à jour son regard, sonder son âme ! Du plan moyen (cadrage à l'américaine – mi-cuisse ou à l'italienne – mi-mollet) jusqu'au plan d'ensemble pour donner une place à un arrière-plan, offrir une perspective et donner au sujet plus de liberté pour se positionner.

Il permet également à certains accessoires d'entrer dans le cadre. Ceux-ci peuvent dévoiler l'activité du sujet, son statut social, ce qu'il vit ou traverse au moment de la prise de vue. Ils peuvent également porter une dimension symbolique comme dans les tableaux anciens. Tout compte. La position du corps, des mains également. Ce qui est de face, ce qui est de dos. Dans les tableaux anciens du 16e siècle, ce sont souvent les mains qui trahissent la personnalité du modèle (statut, métier...).

©Virginie Pierreux, Christine B., 2008

COULEUR ET NOIR/BLANC

(Portrait commenté en cliquant sur l'image ci-dessous)

L'usage du noir et blanc évoque généralement une certaine harmonie du sujet avec son environnement. Les jeux d'ombre et lumière peuvent créer des zones de mystère, d'anonymat. Le réalisme de la couleur naturelle ou une utilisation de couleurs très vives, saturées, tout cela est également porteur de sens. Il peut être intéressant de s'interroger sur la symbolique des couleurs : la pureté (blanche), le deuil (noir), l'amour (rouge), la richesse (dorée), la nature (verte), la lumière (jaune, orange, blanche), la fête (les couleurs vives)... Les couleurs peuvent être chaudes ou froides. Elles peuvent créer une distance ou une sensation de proximité avec le spectateur ou entre les éléments qui composent le cadre. Il est intéressant d'observer comment la couleur d'un habillement ou d'un accessoire permet au sujet de se découper ou de se confondre avec le fond.

@Stratos Kalafatis, Athos/
Colors of faith, 2010

@Adam Panczuk, Karczeby,
2009

ENVIRONNEMENT

(Portrait commenté en cliquant sur l'image ci-dessous)

Il peut s'agir d'un décor réel, naturel ou construit, hyper maîtrisé. Quelle place le sujet occupe-t-il dans son environnement, comment agit-il sur le sujet ou à l'inverse est-ce le sujet qui agit sur lui ? L'environnement peut révéler l'histoire, certains traits de caractère du sujet. La mise en scène peut devenir fortement visible dans la composition : quand elle devient décalée par rapport à l'environnement autour du sujet. Elle peut au contraire y être totalement intégrée, les effets de mise en scène ou de pose gommés.

©Adam Panczuk, Karczeby, 2009

REGARD

(Portrait commenté en cliquant sur l'image ci-dessous)

Il est intéressant de distinguer la position du regard du sujet, de la position de son corps par rapport à l'objectif. Au sein de la composition, le regard peut entrer en dialogue avec un élément dans le cadre ou hors-champ. Idée intéressante aussi, celle du portrait complice : un groupe dans lequel une seule personne regarde l'objectif. Cette personne est d'emblée considérée comme le sujet central du portrait par le spectateur. Le regard, quand il se place au-dessus de la ligne d'horizon, implique la sensation pour le spectateur que le sujet domine son environnement, qu'il en est distant. Le regard est aussi une porte d'entrée pour traduire les émotions du sujet photographié.

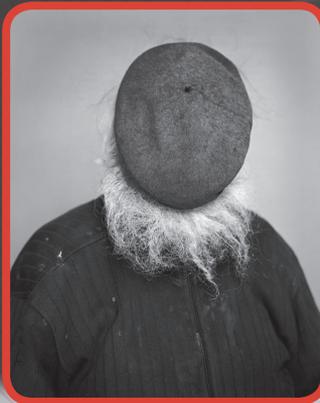
©Paola De Pietri - Untitled, Io Parto, 2007

ILLISIBILITÉ

(Portrait commenté en cliquant sur l'image ci-dessous)

Une ombre ou un flou sur une partie importante de la composition peut attirer la curiosité du spectateur et l'obliger à user de son imagination pour interpréter l'image. L'idée du masque devant le visage peut aussi symboliser de multiples choses. Montrer qu'on ne révèle (dit) pas tout c'est déjà dire quelque chose. Cacher son visage par un accessoire comme un chapeau, un casque, ses cheveux, la photo d'une autre personne... Créer une part de mystère, c'est impliquer fortement le spectateur. Le mouvement du sujet ou d'un élément du décor peut aussi créer des flous intéressants, interprétables pour le spectateur.

@Koos Breukel - Gerard Petrus
Fieret, La Haye, 2005

@Denis Darzacq - Helmet 01,
Casques de Thouars, 2007-2008

Références :

« *Portraits photographiques européens depuis 1990* », sous la rédaction de Frits Gierstberg, Bozar Books, Éditions Hannibal, 2015.

Adam Panczuk, photographe polonais. Son travail illustre avec humour et gravité l'évolution et les transformations que subissent les campagnes de son pays et plus particulièrement de sa région natale, la Podlasie.

Anton Corbijn, photographe et réalisateur néerlandais connu pour avoir tiré des portraits très contrastés de nombreuses stars.

Denis Darzac, photographe français qui interroge la place de l'individu dans la cité notamment avec sa série Casque Thouars.

Rineke Dijkstra, photographe néerlandaise essentiellement connue pour ses portraits grands formats en couleurs dénués d'effets de mise en scène.

Paola De Pietri, photographe italienne dont le travail parle essentiellement de la relation de l'humain à son environnement et du temps qui passe.

Koos Breukel, portraitiste néerlandais. La naissance, la vie, la maladie et la mort sont les thèmes principaux de son travail.

Diane Arbus, photographe américaine connue pour ses portraits de rue tirés au format 6x6. Ici un lien vers le portrait « [A young man with curlers at home on west 20th street](#) » en accès libre .

Cindy Sherman artiste et photographe américaine qui se met continuellement en scène dans ses créations.

Nous voici arrivés à la dernière étape de l'atelier, celle où chaque participant est invité à réaliser son portrait culturel en photographie. Plus qu'une « simple pose » devant l'objectif, chacun est invité à penser une mise en scène qui lui permette d'exprimer son idée de la culture, son rapport avec elle.

L'objectif principal de cette étape est de faire vivre un processus créatif valorisant et de renforcer la dynamique du groupe en faisant appel aux ressources et compétences des participants. Et ce, notamment, par le biais de tables de discussion entre les prises de vue pour soutenir la construction des différents portraits (analyse des portraits par le groupe et partage de ressentis). Mais aussi, d'encourager la solidarité entre participants par l'alternance de séances de travail en duo, en grand groupe et seul. Et enfin, de renforcer l'estime et l'affirmation de soi en créant un espace d'expression libre où le non jugement, la bienveillance, l'ouverture à soi et à l'autre sont encouragés.

2/ REALISATION

A. CONCEPTION p.17

B. PRISE DE VUE p.18

C. VISUALISATION p.19

A. CONCEPTION

Rôles :

L'animateur accompagne chaque sous-groupe en aidant les participants à préciser leurs choix de mise en scène ainsi que les besoins techniques et matériels nécessaires à la prise de vue.

Matériel :

Pour un groupe jusqu'à 10 personnes : 3 appareils photo (avec câble pour transfert des photos sur ordinateur) et 2 trépieds photo. Des feuilles de brouillon et de quoi écrire. Un ordinateur.

Durée :

1 séance de minimum 2h

Conduite :

Répartir les participants **en duo ou trio**. Avec l'aide de son sous-groupe, chaque participant est invité à concevoir son projet de prise de vue. Il s'agira de l'**expliquer** à son duo ou trio et ensuite de le **dessiner**. Les membres du sous-groupe aident le participant à **préciser ses intentions**.

Ensuite **en grand groupe**, chaque participant est invité à présenter son projet de prise de vue. En fonction des besoins de chaque projet, **un pré-planning** des prises de vues sera effectué. Le partage en grand groupe permet aussi de **mettre en commun certains besoins et ressources**, de faire des demandes d'accessoires par exemple. Faire avec le réel, avec ce qui existe et nos capacités techniques (connaissance de l'appareil photo) est un bon début pour oser se lancer dans une prise de vue ! Il est conseillé de composer avec la lumière naturelle, l'utilisation du flash nécessitant une certaine maîtrise et du matériel spécifique.

B. PRISE DE VUE

Rôles :

L'animateur soutient les participants «photographes» dans la manipulation de l'appareil, du pied photo et les participants «sujets» en leur rappelant leurs choix de mise en scène ou au besoin en les précisant encore.

Matériel :

Pour un groupe jusqu'à 10 personnes : 3 appareils et 2 trépieds photo.

Durée :

1 à 2 séances de min. 2h en fonction du nombre de prises de vue à faire. Estimation tout à fait théorique car certaines prises de vue peuvent se dérouler en dehors des ateliers (ex. une personne souhaite faire la photo chez elle).

Conduite :

Ici, il n'y a pas de conduite particulière à suivre. Il est bon de savoir qu'il y a toujours une distance entre ce qui a été projeté sur papier lors de la conception et ce à quoi la réalité nous contraint ensuite lors de la prise de vue (la météo, une zone floue qu'on n'arrive pas à avoir, un mouvement qu'on n'arrive pas à figer...). Encourager la solidarité et la créativité du groupe pour trouver des solutions aux éventuels problèmes rencontrés. Revoir le planning si besoin.

C. VISUALISATION

Rôles :

L'animateur assure la part technique de l'animation (prévoir le matériel et le tester). Stimule les échanges entre participants. Est garant du cadre de discussion : bienveillance/non jugement, circulation de la parole.

Matériel :

Un ordinateur au minimum pour visualiser les images. Au mieux: un ordinateur, un projecteur et un écran pour une vision en grand !

Durée :

1 à 2 séances d'1h30

Conduite :

Il s'agit ici d'animer une **table de discussion** autour des images réalisées par les participants. C'est un moment très riche car chaque participant a l'occasion de recevoir un retour sur son portrait de la part du groupe. Il peut ainsi **entendre les effets de son portrait sur le groupe**, comment celui-ci l'interprète, ce qu'il en lit. Lorsque l'on conçoit et réalise son portrait, on peut tenter de maîtriser un maximum de paramètres mais on ne peut pas maîtriser l'effet qu'il aura sur le spectateur. La table de discussion est généralement **un moment de grande valorisation** pour les participants qui n'imaginent pas qu'on puisse lire autant de choses dans leur portrait (et ce même si ce n'est pas ce qu'ils avaient voulu dire au départ).

Prévoir un espace pour une vision confortable des images. Deux séances de table de discussion sont souhaitées. La première aura lieu de préférence avant la fin des prises de vue. L'exercice est en effet enrichissant tant pour les personnes qui ont finalisé leur prise de vue que pour celles qui doivent encore la faire. La table de discussion peut également aider un participant à faire un choix entre plusieurs portraits.

3/ SUITES

A. GARDER LA TRACE p.21

B. VALORISER LE RESULTAT p.21

C. RESSOURCES p.22

A. Garder la trace

Il est important que chaque participant reçoive un exemplaire de son portrait et de son témoignage. Ce dernier pourra être rédigé sur un beau support par la suite scanné pour être conservé au format informatique (ou retapé à l'ordinateur mais en perdant alors l'écriture de la personne). Un album reprenant l'ensemble des portraits et témoignages peut être réalisé via un site d'impression de photos en ligne ou de façon plus artisanale en fonction du budget disponible et/ou des envies du groupe. Se retrouver autour de l'album peut être une **belle occasion de reparler du projet, d'en évaluer le processus avec le groupe.**

B. Valoriser le résultat

Très souvent, les groupes souhaitent partager leur travail avec un public extérieur. **Le groupe peut être porteur d'un projet d'exposition** : trouver un financement, penser l'accrochage, monter l'exposition, prendre la parole pour parler du projet devant une audience... autant d'étapes constructrices et excitantes à vivre en groupe !

Des espaces pour présenter le résultat de l'atelier ?

Peut-être existe-t-il un évènement, une fête au sein de votre association ou dans son entourage qui souhaiterait accueillir votre exposition ?

Chaque année, Article 27 # Bruxelles organise deux journées Réseau en Action pour réunir tout son réseau social et culturel (fin septembre et fin janvier). Un moment scène-ouverte y est organisé pour valoriser les résultats d'ateliers.

<http://www.article27.be/bruxelles/-Reseau-en-action->

C. Ressources

Trouver du matériel :

Centre de prêt de matériel en ligne de la Fédération Wallonie - Bruxelles :
<http://www.cpm.cfwb.be>

Trouver des œuvres sur le net :

Artwiki se veut une ressource sur l'art aujourd'hui et un support pour un enseignement ouvert et participatif. Il est utilisé par les étudiants et chercheurs en arts... et à l'usage de tous.

<http://artwiki.fr>

Wikimedia Commons est une médiathèque multilingue de contenus (images, sons et vidéos) à vocation pédagogique relevant du domaine public ou publiés sous licence libre.

<http://commons.wikimedia.org/wiki>

Trouver des outils d'animation sur le thème de la culture :

<http://www.article27.be/bruxelles/-Animations-autour-de-la-culture->

Un exemple d'Atelier Portrait mené avec un groupe de travailleurs sans emplois en collaboration avec la Mission Locale de Bruxelles :

<http://www.article27.be/bruxelles/Sans-Cliche-Exposition-itinerante>

Cet atelier vous est proposé par l'asbl Article 27 # Bruxelles

Depuis 1999, notre association développe un travail de médiation culturelle dont l'un des enjeux principaux est la sensibilisation des publics à la culture. Nous réalisons divers outils et méthodes d'animation permettant à une diversité de personnes de s'exprimer sur ce concept tant vaste que fondateur. Autant d'invitations à se découvrir, se reconnaître et se valoriser.

Article 27 # Bruxelles

Rue de la Senne, 81

1000 Bruxelles

02/646 30 28

bruxelles@article27.be

www.article27.be/bruxelles

Met de steun/Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Administration générale de la culture, service général de la création artistique et éducation permanente), de la Région de Bruxelles-Capitale / van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de la Commission communautaire française (Culture et Action Sociale), de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale / van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussels-Hoofdstad, de la FGTB Bruxelles, agenda.brussels et d'Ethias.

