

Le photomontage à la rencontre de l'interculturel

.....

ELAN INTERCULTUREL

Animez votre atelier de photomontage

Enfants, beaucoup d'entre nous se sont essayés à l'exercice du photomontage - cette méthode artistique qui consiste à assembler différentes images entre elles pour réaliser une seule et même image. Sélectionner des photographies de mode, assembler des photos d'enfance, découper de vieilles cartes postales ou encore nos paysages préférés et les recomposer pour créer notre propre univers - c'est bien là l'art du photomontage!

A la fin d'un atelier, une participante m'a dit un jour "J'associais le photomontage à une activité pour les enfants.. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit une activité si créative. Je n'ai pas vu le temps passé!"

En effet, le photomontage ne consiste pas seulement à assembler des images: derrière chacune d'elle se cache un implicite, une idée. Assembler plusieurs images, c'est faire résonner plusieurs concepts entre eux, c'est ouvrir le champ des représentations et des imaginaires. Ainsi, enfants comme adultes peuvent se retrouver dans cette technique permettant de s'exprimer autant sur le fond que sur la forme.

Nous invitons les facilitateurs-trice à s'approprier la méthode du photomontage pour explorer la rencontre interculturelle. En offrant la possibilité à chaque identité de s'exprimer, elle permet aussi de renforcer les liens entre les différents participants.

Le photomontage et l'interculturalité... Pourquoi?

Pour les personnes allophones:

Le photomontage permet de créer des ponts entre les personnes qui ne partagent pas une langue commune. En offrant la possibilité de s'exprimer par les images, le photomontage devient un support au dialogue et à la rencontre. Réalisé collectivement, il permet de vivre une expérience de groupe positive qui ne repose pas uniquement sur une discussion orale.

Pour s'exprimer autrement:

Le photomontage repose sur une sélection d'images aléatoires. Les participants fouillent dans une pile de magazines, tournent les pages des livres et sélectionnent des éléments, des images intuitivement. Ils choisissent d'autres images qui y font écho, tissent des liens avec d'autres. L'image devient un support à la réflexion et emprunte d'autres chemins que ceux dont nous avons l'habitude. Ce processus créatif permet parfois de lever les barrières et les points de blocages et offre ainsi la possibilité aux participants de s'exprimer plus librement.

Pour exprimer toutes les facettes de son identité:

Chacun peut créer son propre imaginaire en choisissant des images qui lui font penser à sa culture d'origine ou la culture de la société d'accueil, en lien avec son éducation, son expérience, etc. Les images sont aussi un vecteur pour dialoguer avec l'autre et lui exprimer sa complexité.

Pour offrir un moment de calme aux participants:

Lorsque qu'un.e facilitateur.trice propose une session de collage individuel, il offre un moment apaisé et introspectif aux participants.

La récolte d'images

ELAN INTERCULTUREL

OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none">😊 Créer une collecte participative et multiples d'images😊 Susciter l'intérêt et la curiosité des participant·e·s pour les images imprimées😊 Développer leur créativité et leur engagement dans la pratique du collage😊 Ébaucher une réflexion sur les messages dont sont porteuses les images
DURÉE	Une semaine avant l'atelier
NOMBRE	8 à 15
MATÉRIEL	Une liste de magasins où chiner de vieux magazines
PRÉPARATION	Non nécessaire.
ETAPES	<p>Une semaine avant l'atelier, proposez aux participant·e·s de devenir des collectionneurs d'images. Invitez-les à récolter des photographies dans des magazines et de choisir des articles de presse. Proposez-leur une sortie à <i>Emmaüs</i> ou à la <i>Ressourcerie Créative</i>, afin de chiner cartes postales, livres, magazines. Vous pouvez orienter cette collecte en fonction de votre thème.</p> <p>Le jour de l'atelier, proposé aux participant·e·s de présenter à tour de rôles leurs collection d'images et de raconter comment s'est passé leurs récoltes. Demandez-leur s'ils-elles ont des réflexions ou observations à partager avec le groupe.</p>

EVALUATION

Pour conclure, expliquez que dans la pratique du collage, le choix des images, des trames, du papier, des textures, des transparences est important. Expliquez qu'un papier n'est pas meilleur qu'un autre mais qu'il n'aura pas le même impact sur le-la spectateur-trice. Pour appuyer vos propos, demandez aux participant-e-s s'ils-elles observent une différence entre du papier avec un faible grammage mat et un papier plus épais brillant. Si des participant-e-s ont imprimé des images, proposez-leur une réflexion sur l'effet que peut avoir une image de faible qualité (dont les pixels sont apparents) en comparaison à une image de magazine de haute qualité. L'idée n'est pas d'instaurer une hiérarchie entre l'un et l'autre mais d'avoir conscience des différents impacts que cela peut avoir sur le spectateur-trice.

Vous pouvez poser quelques questions:

- Comment vous-êtes vous senti lors de cette récolte?
- Avez-vous trouvé facilement les images que vous cherchiez?
- Avez-vous des observations?

TIPS POUR L'ANIMATEUR·ICE

Vous pouvez accompagner cette activité d'une analyse d'images afin de sensibiliser aux messages dont sont porteuses les images, au-delà de leur esthétique première.

La rencontre avec la pratique du collage

.....

ELAN INTERCULTUREL

OBJECTIFS

- 😊 Avoir un premier contact avec la pratique du collage
- 😊 Développer la créativité des participant-e-s et leur sensibilités aux images imprimées.
- 😊 Sensibiliser aux multiples interprétations dont sont porteurs les collages
- 😊 Créer une collecte participative et multiples d'images

DURÉE

15 à 20 minutes

NOMBRE

8 à 15

MATÉRIEL

Des collages de préférence réalisés-e-s par des artistes
De la pâte à fixe ou du scotch pour afficher les collages

PRÉPARATION	Imprimez une dizaine de collages
ETAPES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner différents collages en rapport ou non avec le thème de votre atelier. Optez pour des collages qui proposent différentes approches de la technique. Pensez à inclure des collages manuels et numériques (n'hésitez pas à imprimer des mèmes Internet), et proposez des esthétiques différentes (de l'épuré au kitsch). 2. En début d'atelier, proposez une mini-exposition de ces collages. Proposez aux participant·e·s de les regarder, puis d'en choisir un et de s'arrêter devant. Demandez-leur d'expliquer pourquoi ils-elles ont choisi ce collage, autant sur le fond que sur la forme.
TIPS POUR L'ANIMATEUR·ICE	Portez attention à sélectionner des collages offrant des représentations plurielles et complexes des personnes. Pour que le temps de parole soit correctement réparti, n'hésitez pas à prendre un sablier ou à mettre un minuteur de 2 à 3 minutes pour chaque intervention.

Météo émotionnelle & photolangage

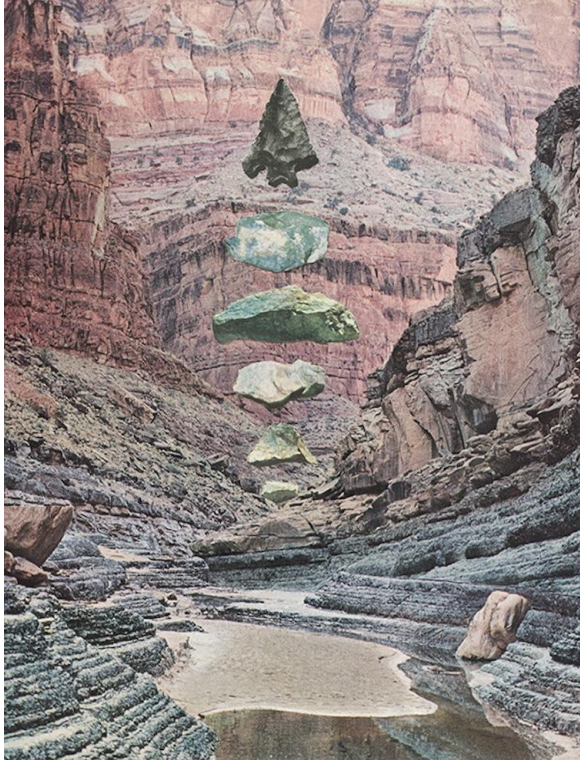
ELAN INTERCULTUREL

Nous vous proposons ici une activité inspirée de la technique du *photolangage*. Cette pratique permet d'éveiller la créativité des participant·e·s et de faciliter la prise de parole autour de sujets intimes. Mise en pratique en début d'atelier, elle vous permettra d'organiser un espace de parole et d'écoute participatif, de faire connaissance, de commencer à parler de vous et de vos expériences intimes. Et de faire, bien sûr, un premier pas dans la pratique artistique du collage.

OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> 😊 Faciliter la parole des participant·e·s sur leurs expériences, sentiments et émotions, notamment auprès des publics pour qui la prise de parole n'est pas nécessairement chose aisée. 😊 Sensibiliser aux interprétations possibles dont sont porteuses les créations artistiques. 😊 Avoir un premier contact avec la pratique du collage
DURÉE	30 min
NOMBRE	5 à 10
MATÉRIEL	Des collages de préférence réalisé·e·s par des artistes De la pâte à fixe ou du scotch pour afficher les collages

PRÉPARATION	Préparez une collection de collages favorisant l'expression des sentiments et des émotions
ETAPES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposez les collages sur une table ou sur un mur. 2. Laissez quelques minutes aux participant·e·s pour les observer. 3. Demandez-leur de choisir un collage qui correspond à leur état d'esprit du moment. 4. A tour de rôle, vous avez deux minutes chacun pour faire le lien entre le collage et votre ressenti actuel.
VARIANTE	<p>Vous pouvez aussi orienter votre question en fonction du thème abordé lors de votre atelier. Par exemple, nous mettons en pratique cette activité lorsque nous explorons des thèmes liés à la sexualité et au genre. Les questions soulevées sont alors:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comment vous sentez-vous dans votre sexualité aujourd'hui? - Quel collage correspond le plus à votre vision des relations amoureuses en ce moment? - Quel collage vous renvoie à la façon dont vous vivez votre genre actuellement? <p>Pensez à adapter vos collages en fonction de votre thème, de la question soulevée et de votre public.</p>
TIPS POUR L'ANIMATEUR·ICE	<p>Portez attention à sélectionner des collages offrant des représentations plurielles et complexes des personnes. Pour une collecte multiple, vous pouvez regarder les créations artistiques de :</p> <p>Deborah Roberts Sarah Eisenlohr Ivan Forde Pinar & Viola Ahmed Shalaby Dalia Galal Abdo Hassan</p> <p>Pour que le temps de parole soit correctement réparti, n'hésitez pas à prendre un sablier ou à mettre un minuteur de 2 à 3 minutes pour chaque intervention.</p>

Analyse d'images

ELAN INTERCULTUREL

Lors de nos ateliers parisiens, nous proposons la plupart du temps aux participant-e-s de réaliser des collages à partir de magazines. Il peut donc être utile de leur proposer en amont une activité pour les sensibiliser aux messages dont sont porteuses les images médiatiques. L'activité de l'iceberg propose aux participant-e-s d'analyser ces images afin d'en révéler les croyances et les normes sociales. Elle leur permet de comprendre que les médias jouent un rôle dans la construction et le renforcement des préjugés et des stéréotypes traversant la société. Cette activité permettra donc d'aiguiser l'esprit critique des participant-e-s vis-à-vis de leurs créations et de les sensibiliser aux messages dont sont porteuses les images.

OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none">😊 Comprendre qu'une image est composée de différents éléments, qui sont porteurs de croyances et de stéréotypes.😊 Aiguiser son regard critique face aux représentations médiatiques, notamment vis-à-vis des minorités ou des personnes subissant des oppressions systémiques.😊 Débattre et déconstruire les stéréotypes liés à ces images
DURÉE	30 min
NOMBRE	10 à 15
MATÉRIEL	Feuilles A4 pour les participant-e-s Paperboards Des images issues de médias dominants (par exemple des publicités), de préférence en lien avec votre thème. Des feutres, des stylos et des papiers.
PRÉPARATION	Sélectionnez une série d'images à analyser, de préférence en rapport avec le thème que vous souhaitez explorer lors de vos ateliers collages.
ETAPES	<ol style="list-style-type: none">1. Créez une mini-exposition dans une salle: affichez différentes images au mur.2. Demandez aux participant-e-s de regarder chaque image et de s'arrêter sur celle qui les interpelle le plus, en positif ou négatif. Si des personnes s'arrêtent sur la même image, proposez-leur de travailler ensemble.3. Expliquez ensuite la méthode. Sur un paperboard, dessinez un iceberg et expliquez aux participant-e-s que l'iceberg est une métaphore de l'image: il y a la partie visible de l'iceberg qui correspond à la description neutre de l'image (ce que je vois sur l'image, dénué de toute interprétation), et la partie immergée. Cette partie invisible représente toutes les croyances, les stéréotypes et les systèmes de valeurs soutenus par l'image. Et tout comme l'iceberg, les informations « invisibles » de l'image sont souvent bien plus importantes que les informations visibles!4. Demandez aux personnes de dessiner sous forme de schéma un iceberg sur leur feuille.

TIPS POUR L'ANIMATEUR·ICE

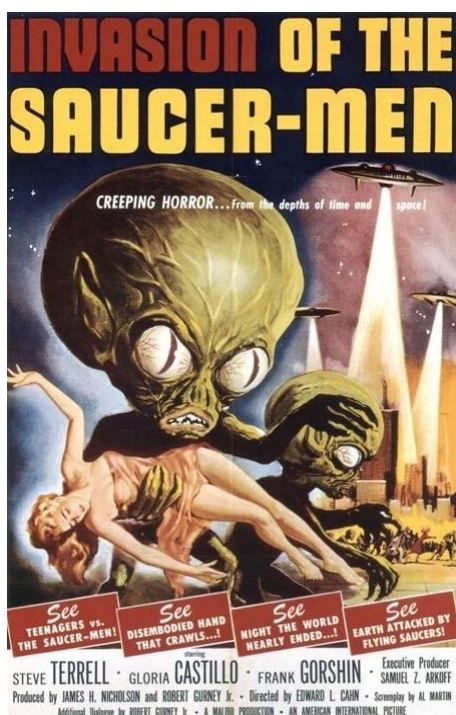
5. Proposez-leur de répertorier, de la façon la plus neutre possible, tous les éléments présents sur l'image qui pourront servir leur analyse. Écrivez-les dans la partie supérieure de l'iceberg.
6. Pour chaque élément répertorié, trouvez les messages implicites, les valeurs et les normes qui la soutiennent. Écrivez-les dans la partie inférieure de l'iceberg, tout en les reliant à la partie supérieure.
7. Chaque groupe peut ensuite présenter son iceberg aux autres membres du groupe. Profitez-en pour débattre et déconstruire les croyances et les valeurs présentes dans les images!

Si les personnes ont du mal à identifier les éléments neutres, proposez-leur de toucher directement les éléments sur l'image avec leurs doigts.

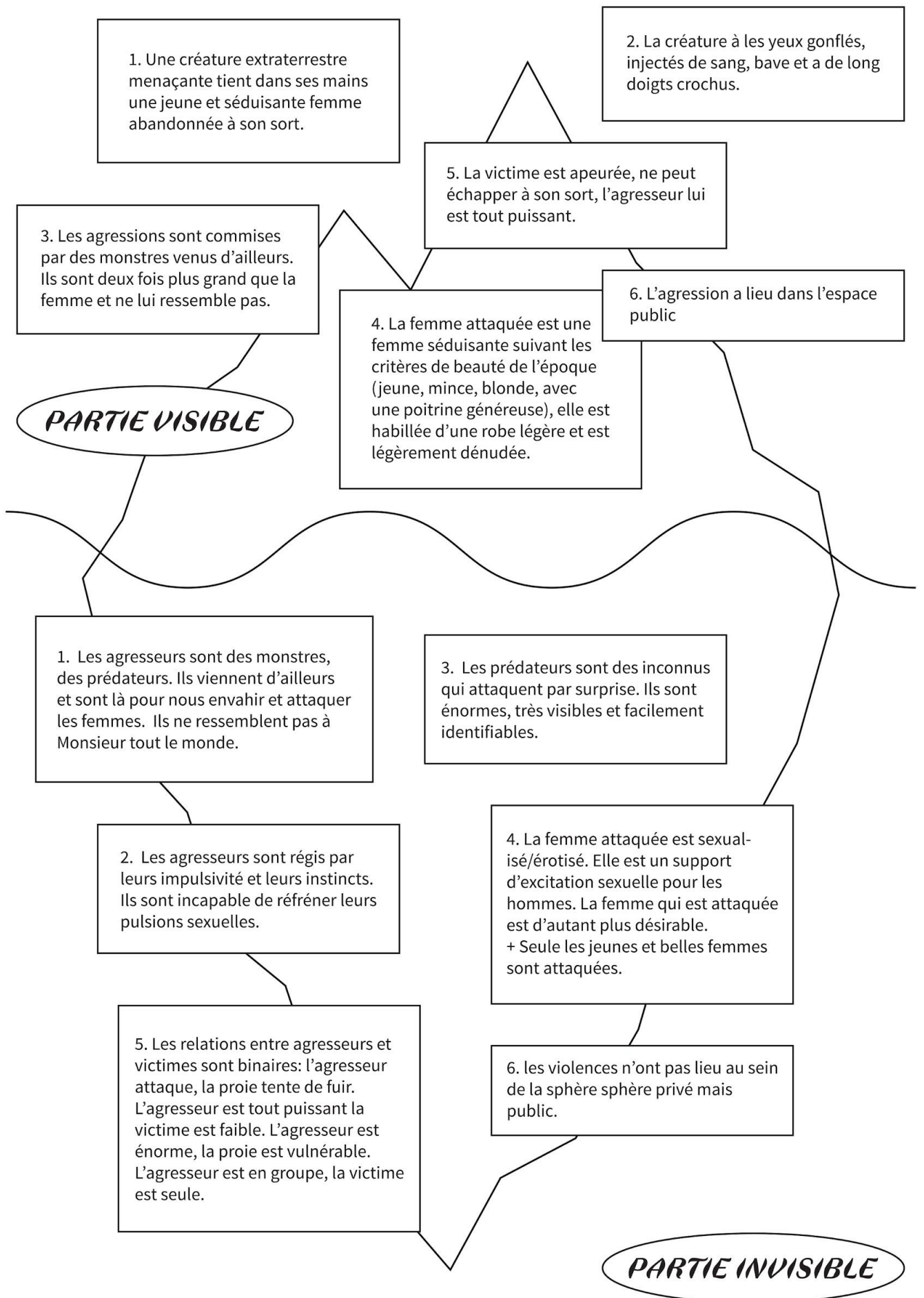
Pour conclure, proposez-leur de porter attention aux images qu'ils-elles utilisent lors de la création de leurs collages. Invitez-les à réfléchir aux représentations qu'ils-elles ont envie de communiquer aux spectateurs·trices. Invitez-les à réfléchir à comment les collages peuvent offrir de nouvelles représentations plus complexes, des minorités ou des personnes subissant des oppressions systémiques.

EVALUATION

Placez-vous en cercle. Demandez à chaque personne de faire un geste et de dire un mot sur l'atelier en même temps. Faites-le à tour de rôle, vous inclus·e.

Voici par exemple une analyse d'images que nous avons fait à Paris, avant d'introduire une activité de collage sur les stéréotypes liés au genre. L'activité nous a permis de réfléchir à comment les images médiatiques influencent les croyances sur les personnes victimes de violences et les agresseurs.

Les premiers pas dans la pratique du collage

Les 10 principes actifs du collage

ELAN INTERCULTUREL

OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none">☺ Sensibiliser les participant·e·s à la pratique du collage☺ Transmettre des astuces permettant de créer facilement un collage aux participant·e·s.☺ Créer une atmosphère ludique propice à la créativité
DURÉE	20 minutes
NOMBRE	10 à 15
MATÉRIEL	En amont préparez: Des fonds Des images détournées prêtes à s'intégrer aux fonds. (des images en gros plans, des objets, des personnes, des pieds, des jambes, des têtes, etc.) Une grande table pour disposer vos découpages
PRÉPARATION	Non nécessaire.
ETAPES	<ol style="list-style-type: none">1) Dites quelques mot sur la pratique du collage2) Donnez quelques astuces pour créer rapidement des collages intéressants plastiquement ou bougeant directement les éléments coupés que vous avez devant vous (voir les 10 principes actifs du collage)3) Laissez les participant·e·s expérimenter les différents éléments découpés pour faire leur propre collage.

TIPS POUR
L'ANIMATEUR·ICE

Plus votre collecte sera intéressante, différentes formes, représentations couleurs, plus les participants prendront plaisir à jouer et à s'amuser.

EVALUATION

Demandez aux participant-e-s si ils se sont sentis à l'aise
Si cela leurs donne envie de faire des collages
Si ils-elles trouvent visuellement les collages beaux.

Composition & collage

.....

ELAN INTERCULTUREL

OBJECTIFS

- 😊 Sensibiliser à la composition des images
- 😊 Harmoniser les images

DURÉE

1 heures

NOMBRE

8 à 15

MATÉRIEL

Des feuilles A4 ou A3 (grammage épais) avec des grilles de mise en page imprimées.
Des magazines
Des papiers de couleurs épais
Des ciseaux et des scalpels
Des bâtons de colle

PRÉPARATION

Non nécessaire.

ETAPES	<ol style="list-style-type: none"> 1) Donner quelques principes de composition (règle des tiers, minimalisme, répétition (motifs), diagonale dynamique, perspective et lignes directrices, alignement, symétrie, etc.) 2) Imprimez des grilles de mise en page et proposer d'abord aux participants de les remplir avec du papier coloré, des chutes de magazines, ou des motifs 3) Puis, demandez leurs de choisir une autre composition et de le faire avec des éléments de magazines 4) Regardez tous ensemble et rappelez les règles de composition énoncées plus haut.
VARIANTE	Cette activité peut être mixer avec l'activité "cadavre exquis"
EVALUATION	Vous pouvez demander aux participant-e-s quelles règles de composition ils-elles se souviennent.

Cadavre exquis en collage

.....

(E) (L) (A) (N) (I) (N) (T) (E) (R) (C) (U) (L) (T) (U) (R) (E) (L)

OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> ☺ Créer des collages dans une atmosphère ludique ☺ Goûter à l'absurde et au surréalisme
DURÉE	Entre 1h et 3h
NOMBRE	10 à 30
MATÉRIEL	<ul style="list-style-type: none"> Des feuilles A4 ou A3 (grammage épais) Des magazines Des papiers de couleurs épais Des ciseaux et des scalpels Des bâtons de colle
PRÉPARATION	Non nécessaire.

ETAPES	<p>Pour commencer les collages:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposez des feuilles de couleurs 2. Proposez deux bols: un avec des nombre de 2 à 7, l'autre avec des parties du corps (pied, nez, bouche) etc. 3. Proposez ensuite aux personnes de piocher une partie du corps. 4. Répétez l'opération deux fois. A la fin, chaque participant-e doit avoir trois combinaisons (par exemple, 3 pieds, 7 bouches, deux yeux) et doit réaliser un collage réunissant ces différents éléments. 5. Regardez ensuite les différentes propositions et débriefer tous.tes ensemble. Vous pouvez montrer des exemples de "bonnes pratiques" en imprimants des collages qui jouent avec des parties du corps réalisé par des artistes. 6. Finissez l'atelier par un collage libre, avec la consigne de faire cohabiter ensemble 3/4 images aux univers visuels et représentations différentes. Avec au minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Un paysage - Un gros plan - Un personnage
EVALUATION	<p>Prenez le temps de regarder chaque création et d'échanger dessus avec les participant-e-s. Évitez les jugements sur la qualité plastique et donnez quelques conseils.</p>

Cartes postales

.....

E L A N I N T E R C U L T U R E L

OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none"> 😊 Poser des questions qui invitent à la réflexion 😊 Créer un collage en rapport avec un texte, jouer graphiquement sur le rapport texte/image. 😊 Éventuellement: créer un dialogue autour des questions posées.
DURÉE	1-2-3 heures
NOMBRE	8 à 15
MATÉRIEL	<p>Papiers épais (250 gr.), format 148 × 105 mm. Le verso de la carte peut être préparé en amont (adresse, lignes, logo, faux timbre)</p> <p>Pour les collages : journaux, revus, magazines ...</p>

PRÉPARATION

Ciseaux, colle
Pour la question au verso de la carte : assortiments de tampons
encreurs avec les lettres de l'alphabet
Espace : chaises et tables

ETAPES

Non nécessaire.

Le but de cette activité est de créer une carte postale, qui sera composée d'une image et d'une question, en rapport avec le thème choisi par le groupe.

Seul, ou avec le groupe, définissez vos intentions :

- Qui seront les destinataires des cartes réalisées ? Des inconnu-e-s, des proches, en encore vos adversaires ?
- Comment souhaitez-vous les diffuser? Seront-elles distribuées à la main, laissées à disposition des inconnu-e-s dans des lieux publics ou encore envoyées directement par la poste à leur destinataire?
- Souhaitez-vous recevoir une réponse? Seront-elles des cartes postales à compléter et à envoyer, ou des cartes postales déjà remplies?
- Seront-elles reproductibles ou uniques ?

Une fois répondu à ces questions, préparez un template de carte postale à imprimer sur du papier 250 grammes, format 148 × 105 mm. Amusez-vous à faire un faux timbre, inscrivez le nom de votre collectif, de votre asso, tracez les lignes conçues habituellement pour noter l'adresse, etc. Définissez ce template selon les différentes envies du groupe.

Lors des ateliers à Paris, nous avons travaillé avec des tampons. Si l'atelier vous inspire, créez vos propres tampons, avec vos propres formes, votre propre typographie. Vous pouvez par exemple, les réaliser en linogravure ou encore les commander sur Internet!

Portez aussi votre attention sur les couleurs: proposez par exemple des images en noir et blanc, et une belle gamme colorée pour les encres des tampons.

FEU!

1. Pour introduire l'activité, présentez une série de cartes postales aux participant-e-s. Proposez-leur de choisir la carte qu'ils/elles préfèrent et d'en parler à tour de rôle. Demandez aux personnes si elles ont déjà envoyé une carte

postale, ou si elles en ont déjà reçu (vous serez peut-être surpris à l'ère du numérique ...).

Variation: en amont, demandez aux participant-e-s de ramener une carte postale qui leur tient à cœur et de la présenter au groupe.

2. Proposez aux participant-e-s de créer un collage et un dessin sur une des faces de la carte postale, puis de poser une question en rapport avec cette image. Vous pouvez aussi penser à l'inverse : faites une liste de questions avec le groupe que vous avez envie de poser en rapport avec votre sujet principal et proposez aux participant-e de choisir une question par carte et de la compléter ou de l'illustrer par un dessin/collage.

Quelques contraintes créatives :

- précisez les destinataires des cartes (une carte que vous enverriez au président, à un voisin, etc.)
- si vous avez fait une initiation à la photographie, vous pouvez utiliser les photos réalisées pendant l'atelier pour créer les collages.

Pour évaluer l'activité, vérifiez que chaque participant-e ait participé et créé sa propre carte postale. Gardez 10 minutes en fin d'atelier pour échanger sur vos ressentis et pour regarder le travail de chacun-e.

EVALUATION

Si vous souhaitez dupliquer vos cartes postale, vous avez deux options:

- Scannez vos cartes et retouchez-les sur un logiciel de traitement d'image. Selon le temps que vous avez, proposez aux participant-e-s de collaborer avec vous lors du travail de post-production.
- Une méthode plus simple et économique consiste à photocopier les cartes en noir et blanc. Pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi photocopier les cartes sur du papier coloré épais.

Pour distribuer vos cartes postales, il y a plusieurs possibilités. À Paris, nous les avons laissées à disposition du public lors d'expositions. Nous les avons suspendues grâce à de la ficelle et des pinces à linge en bois. Vous pouvez aussi les distribuer directement

aux personnes avec qui vous aimeriez discuter. Sinon, envoyez-les par la poste ou placez-les dans des boîtes aux lettres ...

Création et gestion de groupe grâce au collage

ELAN INTERCULTUREL

OBJECTIFS	<ul style="list-style-type: none">☺ Offrir un moment apaisé et introspectif☺ Stimuler la créativité☺ Réfléchir sur son/un projet
DURÉE	2h-3h
NOMBRE	Illimité.
MATÉRIEL	Des tables ou une grande pièce vide. Des journaux/magazines De la colle Des ciseaux Des feuilles de papier colorées
PRÉPARATION	Lors de la recherche des magazines, essayez de varier les types (pas seulement des magazines de mode, mais aussi de voyage, de cuisine, ...). Tentez de prendre des magazines inclusifs, c'est-à-dire avec des représentations différentes, pas seulement des femmes et hommes blanc.he.s et manequins.
ETAPES	<ol style="list-style-type: none">1. Proposez aux participant.e.s de s'installer sur une table ou sur le sol.2. Après avoir installé le matériel, vérifiez que tous.tes les participant.e.s connaissent la pratique du collage. Montrez quelques créations réalisées avec ce médium.3. Puis, demandez-leur de faire un collage sur leur projet (professionnel, ...).4. Leurs collages doivent explorer plusieurs thèmes : les ressources intérieurs et extérieurs, les craintes, les motivations et les défis.5. Lorsque les travaux sont terminés, affichez-les et demandez aux participant.e.s de choisir le collage qui les inspire ou qu'ils aimeraient comprendre.6. Faites des groupes en fonction des choix. Les participant.e.s expliquent alors leur collage et échangent sur leur création.

TIPS POUR
L'ANIMATEUR·ICE

7. Lorsque cela est terminé, vous pouvez accrocher les collages (notamment si l'atelier s'étale sur plusieurs jours).

L'objet du collage ainsi que ses thèmes peuvent varier en fonction de l'objectif de l'atelier et des participant.e.s. Par exemple, avec un public migrants/réfugiés l'objet du collage peut être le pays d'origine.

Si un.e des participant.e.s n'a pas de projet à présenter, laissez le libre de choisir un projet de vacances, des résolutions pour l'année, d'inventer un projet (un rêve), une aspiration professionnelle, etc.