

ISABELLE PATEER

Unsettled

by François Delvoye

Depuis plusieurs années, le village de Doel, situé à quelques encablures d'un port d'Anvers en perpétuelle expansion, se vide de ses habitants. Avec sa série « *Unsettled* », Isabelle Pateer, dont on a pu récemment voir des photographies dans la dernière Biennale du Condroz, fait plus que témoigner : elle métaphorise l'ambiguïté entre progrès et désenchantement.

Het dorp Doel, op enkele kabellengtes van de haven van Antwerpen, haven in voortdurende expansie, kent sinds verschillende jaren een leegloop. Met haar reeks "*Unsettled*", legt Isabelle Pateer, van wie men recent de foto's heeft kunnen zien tijdens de Biënnale van de Condroz, meer dan een getuigenis af : zij herleidt de ambiguïteit tussen vooruitgang en teleurstelling tot een metafoor.

For many years, the village of Doel, situated a few cables' length from the perpetually expanding Port of Antwerp is being abandoned by its inhabitants. With her series "*Unsettled*", Isabelle Pateer, whose photos we could recently see at the last Biennale of Condroz, does more than just witness: she proposes a metaphor of the ambiguity between progress and disenchantment.

Qu'est-ce qui vous a amené à ce travail sur Doel ? Le considérez-vous comme un reportage ?

A côté de mon travail de portraits réalisés quand j'étais encore étudiante, ou de mon travail plus alimentaire pour des magazines et de la publicité, j'avais déjà entamé une démarche de reportage sur des zones particulières, comme Tchernobyl (*Chernobyl*), ou une usine de métal en Ukraine (*Manufacturing Apathy*). Ces sujets partagent un point commun : ils sont à la fois fermés et ouverts, et on y retrouve un questionnement sur le progrès, l'évolution des lieux liés à l'industrialisation et aux hommes. Par ailleurs, je suis née près de Doel et j'y allais souvent durant mon enfance, pour m'y promener.

Wat heeft u gebracht tot dit werk over Doel ? Beschouwt u het als een reportage ?

Naast mijn kunstenaarsportretten, gerealiseerd toen ik nog studente was, of mijn werk als broodwinning, bij magazines en in de publiciteit, had ik reeds een aanzet tot reportage gegeven over aparte streken zoals Tchernobyl [*Chernobyl*], of een metaalfabriek in Oekraïne [*Manufacturing Apathy*]. Die onderwerpen hebben een gemeenschappelijk punt: ze zijn tegelijkertijd gesloten en open, en men vindt er een vraagstelling over de vooruitgang in terug, de evolutie van plaatsen die verbonden zijn met de industrialisatie en de mensen. Ik ben trouwens dicht bij Doel geboren en tijdens mijn kindertijd ging ik er vaak naartoe om te wandelen.

What led you to this work on Doel? Do you consider it as a documentary?

In addition to my work on portraits of artists when I was still a student, or my work to earn a living for magazines and publicity, I had already begun documentary research on specific zones such as "*Chernobyl*" or a metal fabrication in the Ukraine ("*Manufacturing Apathy*"). These subjects share a common point of view: they are both closed and open, and they provoke questions as to progress, the evolution of industrial sites and the activities of men. Besides, I was born near Doel and I often went there to walk when I was a child.

THIERRY, 2009

BACKYARD, 2009

BLIND ALLEY, 2009

Au départ, j'ai commencé ce travail en noir et blanc, dans une démarche de reportage. Mais au fur et à mesure, j'ai articulé les choses autrement. Je suis venue à la couleur et ai abordé différemment cet endroit qui, par ailleurs, attire beaucoup de photographes : un tel lieu qui se transforme en village fantôme propose de beaucoup de possibilités. Mais avec le temps, les lieux se vident et les sujets se font plus rares. J'ai continué ce travail, toujours en cours, de manière plus indirecte, m'éloignant du reportage pur, avec quelque chose de plus personnel, de plus autonome. Je travaille sur la durée, tissant un lien avec le temps, l'évolution du décor mais aussi avec les derniers habitants.

Bij de aanvang heb ik dit werk in zwart-wit gemaakt, het als reportage aangepakt. Maar geleidelijk aan heb ik de dingen anders naar voren gebracht. Ik ben in kleur begonnen en heb die plaats anders benaderd, plaats die trouwens heel wat fotografen aantrekt : zo een plaats die verandert in een spookdorp biedt heel wat mogelijkheden. Maar metertijd worden de plaatsen leger en de onderwerpen zeldzamer. Ik heb dit werk, dat nog altijd verder gaat, meer indirect voortgezet. Ik heb me verwijderd van de pure reportage en er iets meer persoonlijk, meer autonoom van gemaakt. Ik leg me toe op de duur, door een band te weven met de tijd, op de evolutie van het decor, maar ook op de laatste bewoners.

At first, I began this work in black and white, like a documentary. But as I went on, I began to articulate things differently. I began to work in colour and I approached this site in a different manner, which by the way attracts many photographers: a place that is becoming a ghost town offers many possibilities. But with time, the site is emptier and the subjects are more rare. I continued this work, still in progress, in a more indirect manner distancing myself from pure documentary and using a more personal and autonomous approach. I am working on its lifecycle, weaving a connection with time and the evolution of the site as well as the very last inhabitants.

Une façon de raconter plus que par la description ?

C'est une démarche qui pointait déjà dans mes portraits d'artistes, par exemple : ce n'est pas le portrait pur qui m'intéresse (d'un lieu ou d'une personne), ni la reconnaissance directe du sujet, mais le décor dans lequel il évolue. Le travail « *Unsettled* » illustre bien cela. Au-delà des murs il y a le village, au-delà des personnes il y a le décor, et au-delà du cas de Doel il y a une réflexion sur le progrès, l'environnement. Il me semble nécessaire de transmettre une atmosphère, d'aller dans la métaphore plus que dans l'approche factuelle, journalistique.

Een manier om meer te vertellen dan door de beschrijving?

Het is een benaderingswijze die zich bijvoorbeeld reeds in mijn kunstenaarsportretten aftekende : het is niet het zuivere portret [van een plaats of een persoon] dat mij interesseert, noch de onmiddellijke herkenbaarheid van het onderwerp, maar wel het decor waarin dit evolueert. « *Unsettled* » illustreert dit goed. Voorbij de muren is er het dorp, voorbij de personen is er het decor, en voorbij het geval Doel, is er een reflectie over de vooruitgang, het milieu. Het lijkt me noodzakelijk een atmosfeer over te brengen, een metafoor te gebruiken, eerder dan de feitelijke, journalistieke aanpak.

A manner of storytelling more than by simple description?

It's an approach that already existed in my portraits of artists: it is not the pure portrait that interests me (of a site or of a person), nor the direct recognition of the subject, but rather the environment in which it evolves. The series « *Unsettled* » illustrates this well. Beyond the walls, there is the village, beyond the people, there is the décor, and beyond the case of Doel there is a reflection on progress and the environment. It seems essential to me to communicate an atmosphere, to go inside the metaphor rather than the factual, journalistic approach.

BUBBLEGUM, 2007

CHRISTOPH, 2009

YESSICA, 2007

ROBIN, 2008

UNTITLED, 2009

Comment pratiquez-vous ?

Le travail sur la lumière y joue un rôle. J'ai beaucoup apprécié le travail sur la lumière d'un Philip Lorca Di Garcia par exemple. Le sujet est réel mais le travail de lumière lui donne une autre dimension. L'alternance des sujets joue un rôle également : des salles vides, dont les décors changent au fil des mois, des objets rangés puis disparus. Il y a un lien avec la peinture, aussi. J'aime les photos silencieuses, dont les couleurs et l'atmosphère racontent à elles seules. Et enfin, il y a l'importance des derniers habitants qui doivent s'en aller cet automne. J'ai tissé des liens avec des jeunes. Nous allons faire des photos avec une petite mise en scène. Ces adolescents symbolisent à merveille le

Hoe gaat u te werk ?

Het gebruik van het licht speelt er een rol in. Ik heb bijvoorbeeld het werk over het licht van een Philip-Lorca diCorcia erg gewaardeerd. Het onderwerp is reëel maar het licht geeft het een andere dimensie. Het alterneren van de onderwerpen speelt ook een belangrijke rol : lege zalen, waarvan het decor in de loop van de maanden wijzigt, gerangschikte voorwerpen die verdwijnen. Er is ook een band met de schilderkunst. Ik hou van stille foto's, waarvan de kleur en de atmosfeer op zichzelf iets vertellen. En tenslotte is er het belang van de laatste bewoners die deze herfst moeten vertrekken. Ik heb banden gesmeed met jongeren. We gaan foto's maken in een kleine inscenering. Die adolescenten symboliseren uitstekend de paradox van het dorp,

How do you work?

The work on the light plays an important role. I highly appreciated the work on the light by Philip-Lorca diCorcia for example. The subject is real but the work on the light brings another dimension. Alternating subjects also plays a big role: empty rooms whose décor changes month-by-month, carefully arranged objects that disappear. There is a connection with painting as well. I love silent photos where the colours and the atmosphere tell the story themselves. And finally, there is the importance of the last inhabitants who must leave this autumn. I made contacts with a number of young people. We create an imaginary scene and photograph that. These adolescents are an extraordinary symbol of

paradoxe du village, la présence de l'avenir sur un lieu en décomposition. Le décalage qui en résulte, comme l'alternance entre paysages et portraits, nourrit l'esprit de la série.

de aanwezigheid van de toekomst op een plaats in afbraak. De discrepantie die er het gevolg van is, zoals het alterneren van landschappen en portretten, voeden de geest van de reeks.

the paradox of this village, the presence of the future on a site of decomposition. The shift that results, like alternating landscapes and portraits, nourishes the spirit of this series.

Quels sont vos projets futurs ?

D'abord terminer ce travail toujours en cours, et réaliser une sélection d'images qui consolideront mon approche, afin d'en faire un livre. Les semaines qui viennent vont être intéressantes : tous les habitants sont censés avoir évacué, mais les projets d'agrandissement du port de sont pas encore garantis. Sinon, voilà dix ans que j'habite Bruxelles : j'aimerais entamer un travail sur cette ville, et continuer à développer mon langage personnel.

Welke zijn uw toekomstplannen?

Eerst dit werk, dat nog steeds in uitvoering is, beëindigen, en een selectie van beelden maken die mijn benaderingswijze versterkt, om er tenslotte een boek van samen te stellen. De komende weken gaan interessant worden : al de bewoners worden geacht te vertrekken, maar de uitbreidingsplannen van de haven zijn nog niet gegarandeerd. Het is nu trouwens tien jaar dat ik in Brussel woon : ik zou een werk over die stad willen opzetten, en mijn persoonlijke taal verder ontwikkelen.

What are your projects?

First I want to complete this work, which is still in progress and realise a selection of images that consolidate my approach with a view to publishing a book. The coming weeks will be interesting: all the inhabitants are supposed to have evacuated, but the enlargement project of the port is not yet guaranteed. And too, I have lived in Brussels for the past ten years: I would like to begin a project on this city and continue to develop my own personal language.

(LOST) IDENTITY, 2007

BEFORE THE FLOOD, 2009