

Développer un projet documentaire. Préciser son écriture photographique. Martina Bacigalupo et Marie-Pierre Subtil

Les 2, 3 et 4 Mars, 9 et 10 Juin, 22 et 23 Septembre 2018

Comment développer un projet documentaire à la fois ample dans son propos et précis dans ce qu'il donne à voir ? Quelle écriture photographique est à même de rendre compte de son sujet tout en permettant à l'auteur de déployer un style qui lui est propre ? Comment dépasser le cadre d'une photographie « sur le vif » pour s'engager dans une démarche plus consciente de ses causes et de ses effets ?

Au fil de 3 séances de travail réparties sur 6 mois, Martina Bacigalupo vous accompagnera dans le développement d'un projet en cours pour lequel vous êtes en recherche de plus de clarté d'action. Une analyse préalable de vos travaux passés permettra d'ancrer ce projet actuel dans un cheminement et de percevoir la singularité de votre parcours. Un travail d'édition des premières prises de vues permettra ensuite de distinguer les pistes de travail à développer, celles à abandonner. L'objectif sera de préciser vos intentions et votre démarche, dans un souci de justesse d'un point de vue tant documentaire que sensible. Parallèlement, les pratiques d'auteurs-photographes reconnus vous seront présentés comme autant d'éclairages et de repères sur les plans esthétique et éthique. Engageant une véritable réflexion sur notre métier et notre attitude de photographe en situation de reportage, nous serons ainsi capables de dégager de nouvelles pistes de réalisation pour nos projets et d'inventer des protocoles photographiques singuliers, inédites et personnels. Les moyens et outils de participation active des personnes photographiées tels que la mise en scène, la mise en situation, ou le recueil de la parole seront en outre abordés, dans un souci d'équité et de partage de la connaissance entre photographié et photographiant.

En fin de stage, Marie-Pierre Subtil (revue *6 mois*) viendra expliciter les attentes d'une rédactrice en chef de revue documentaire et la manière de se présenter à un entretien professionnel. Elle portera son regard sur les travaux réalisés et conseillera les stagiaires quant aux possibles pistes d'approfondissement ou de diffusion.

PROFIL DES STAGIAIRES

Auteurs-Photographes et Photojournalistes professionnels ou en voie de professionnalisation

PRE-REQUIS

Maîtriser les techniques de prise de vue photographique

Avoir déjà réalisé au moins un projet photographique (à présenter pour analyse lors de la formation)

Avoir un projet documentaire en cours

CAPACITES ET COMPETENCES VISEES

Apprendre à distinguer des pistes de travail (formelles ou thématiques) dans son corpus photographique

Préciser son axe, sa démarche, son écriture

Appréhender la culture de l'autre et considérer la prise de vue comme une collaboration (méthodes participatives, mises en situations, mises en scènes, recueil de paroles...)

Trouver l'adéquation entre la démarche sur le terrain et la restitution visuelle et narrative : éditer – contextualiser – mettre en forme

Présenter son travail à un interlocuteur professionnel

MATERIEL

Les participants devront apporter :

- Un travail en cours sous forme de tirages de lecture papier pour l'analyse et l'editing
- Un ou deux travaux passés sous forme de tirages de lecture de préférence
- Eventuellement un complément d'images sur clé USB
- Un ordinateur portable peut s'avérer utile

DUREE ET HORAIRES

3 week-ends – 6 jours et demi – 51h

Vendredi : 10h-13h

Samedi & Dimanche: 10h-19h

EQUIPE DE FORMATION

Photographe formateur : Martina Bacigalupo

Intervenante invitée : Marie-Pierre Subtil
(magazine 6 mois)

Assistant pédagogique : Mathias Nouel

ESPACES ET SUPPORTS

Bibliothèque de plus de 900 livres photographiques

Salle de formation munie d'un projecteur et de tables pour le travail d'editing

Une galerie photo de 200 m2 est également visitable pendant la formation

LIEU DE LA FORMATION

Agence VU'

58 Rue Saint Lazare

75 009 PARIS

PROGRAMME DETAILLE

Les 2, 3 et 4 Mars 2018

1ère demi-journée (3h) :

Tour de table de présentation de chaque participant

Projection par Martina Bacigalupo de son parcours photographique comme support pédagogique permettant notamment d'aborder :

- L'articulation entre travail documentaire personnel et commande de reportage (ONG, Presse...)
- La démarche intimiste et participative à travers le travail "Je m'appelle Filda"
- La méthodologie pratique d'un reportage à l'étranger

1er Jour:

Atelier pratique :

Travail avec chaque participant : analyse de travaux passés déjà réalisés

1/ retour sur la méthodologie de réalisation, les difficultés rencontrées et les directions prises, l'adéquation contenu/forme

2/ Travail d'editing resserré pour chercher à préciser les thématiques à approfondir et les styles d'écritures photographiques à développer

2ème jour:

Atelier pratique :

Travail avec chaque participant : analyse des travaux en cours

Etat des lieux : editing des prises de vues déjà réalisées, prise en compte des spécificités du projet (politique, géographique, culturel...), analyse des enjeux méthodologiques et esthétiques

Objectifs de réalisation pour la suite du projet pour préciser et affiner les thèmes et l'écriture

Module théorique

Projection et analyse de travaux de photographes développant une approche documentaire ou participative en échos des projets des stagiaires. On abordera notamment :

- Les nouvelles esthétiques dans le champ documentaire ou photo-journalistique
- Les travaux engageant une démarche participative

Les 9 et 10 Juin 2018

1er et 2ème Jour :

Analyse des prises de vue réalisées depuis la dernière session

Sélection d'images en vue de préciser la démarche et de susciter la réflexion sur la forme et le sens.

A cette étape le contenu et la forme se précisent, permettant d'entamer une réflexion sur les éléments de contextualisation (légendes, textes de présentation annexes, témoignages...) à constituer en support des images.

Nous prendrons ici en compte la destination finale du projet (exposition, livre, web-documentaire) qui influera sur le mode de présentation et les matériaux annexes nécessaires.

Module théorique

Projection et analyse de travaux de photographes documentaire. On abordera notamment :

- l'articulation texte-image
- le croisement avec d'autres médiums (son, video...)

Fin de journée : Résumé des enjeux et objectifs pour chaque participant

Les 22 et 23 Septembre 2018

1er jour :

Analyse des travaux réalisés : images et textes.

Sélection des images définitives, mise en séquence, articulation des éléments contextuels.

Projection finale.

Bilan du formateur

2ème jour :

Intervenante invitée issue de la presse documentaire : Marie-Pierre Subtil (magazine 6 mois)

Matin :

Présentation du magazine 6 mois : ligne éditorial, mode de sélection, économie.

Conseils pour la présentation de son travail à un interlocuteur professionnel

Après-midi :

Présentation par chaque participant de son projet en condition de rencontre professionnelle

Retour de Marie-Pierre Subtil sur :

- Le projet photographique lui même
- Le mode de présentation du projet par le stagiaire

SUIVI

Après le stage, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire ainsi qu'un questionnaire de satisfaction et d'auto-évaluation.

LES FORMATEURS

Martina Bacigalupo - Elle étudie la littérature et la philosophie en Italie, puis la photographie au London College of Communication. En 2007, elle part vivre et travailler au Burundi. Elle collabore avec différentes Organisations internationales telles que Médecins sans Frontières, Save The Children, Handicap International, Care International, les Nations Unies et le Comité International de la Croix Rouge. Son travail se concentre sur les droits de l'homme et plus précisément sur la place de la femme dans les pays du sud.

Elle reçoit en 2009 le Amilcare Ponchielli Grin Award pour son sujet « Umumalayika », en 2010 le Prix Canon de la Femme Photojournaliste pour son reportage « Uganda : The resistance of the forgotten », et en 2012 la bourse FNAC d'aide à la création pour réaliser son sujet « Wanawake » sur les conséquences tragiques liées à l'accouchement des femmes en République Démocratique du Congo et au Burundi. Sa série « Gulu Real Art Studio », publiée chez Steidl en 2013, est exposée au Walther Collection Project Space à New York en 2013, à Paris Photo, Unseen Fair et aux Rencontres d'Arles en 2014 ainsi qu'à la Triennale de Milano en 2016, et intègre la Artur Walther Collection ainsi que la Collection Donata Pizzi.

Marie-Pierre Subtil - Marie-Pierre Subtil est diplômée de l'Institut d'études politiques (IEP) de Strasbourg et de l'Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille. Journaliste à la télévision au début des années 80, elle intègre la rédaction du Monde au sein de laquelle elle passera 22ans. D'abord en charge des dossiers européens, puis de l'Afrique, et enfin des banlieues, elle devient correspondante en Russie lors du premier mandat de Poutine. De retour en France au milieu des années 2000, elle devient chef du service des grands reporters. En 2011, elle quitte le quotidien pour devenir rédactrice en chef de « 6 mois », la revue soeur de XXI. Lancée en mars 2011, 6 mois publie deux fois par an, 350 pages de photojournalisme sans publicité, pour raconter le monde d'aujourd'hui et renouer le lien entre le journalisme et la photo

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Mathias Nouel
T : +33 (0)1 53 01 85 84
nouel@abvent.fr