

Réaliser un projet photographique avec l'apport des sciences sociales

Jean-Robert Dantou et Florence Weber

6 sessions de Février à Mai 2018

Ce stage unique en son genre propose à des photographes documentaires d'initier ou d'approfondir un projet en enrichissant leurs démarches des réflexions et méthodes portées par l'anthropologie sociale et la sociologie. Circonscrire précisément un sujet, se documenter et enquêter, faire l'expérience d'un terrain, le situer dans les bouleversements des sociétés contemporaines, rechercher un point de vue juste et une distance adaptée, mesurer les enjeux de la restitution : autant de « beaux problèmes » que la photographie documentaire et la méthode ethnographique ont en commun. Comment ces deux disciplines peuvent-elles apporter le meilleur d'elles-mêmes pour les résoudre ? Et ainsi permettre au photographe d'avancer dans le réel selon un cheminement pertinent et en donner une représentation éclairée ?

Jean-Robert Dantou (photographe, agence VU') et Florence Weber (sociologue et anthropologue, ENS), qui depuis plusieurs années expérimentent l'association de la photographie et des sciences sociales, accompagneront pendant 5 mois les stagiaires dans la réalisation d'un projet photographique. A chaque étape de réalisation, ils leur apporteront des repères méthodologiques issus des sciences sociales, de l'histoire de la photographie et de leurs propres expériences de terrain. Ils pratiqueront également une analyse approfondie des projets et encourageront une réflexion collective sous forme d'atelier pour ouvrir à chacun des pistes de travail stimulantes sur toute la durée de la recherche.

Nous verrons comment, en prenant en compte des enjeux aussi différents que les effets sociaux des images, l'éthique de l'observateur ou les conséquences de nos prises de vues sur les enquêtés, nous transformerons peu à peu notre manière de photographier pour envisager des dispositifs photographiques et des modes de restitution à la fois plus complexes et plus maîtrisés. La relation entre images et textes (journal de bord, témoignages, documents) sera également explorée à la recherche d'un équilibre fertile permettant de dépasser les paradoxes d'une subordination des images au texte.

*Le stage s'adossera au séminaire « Photographie et sciences de l'homme : histoires d'enquêtes » qui se déroulera à l'Ecole normale supérieure entre janvier et mai 2018 et que les stagiaires sont invités à suivre en élèves libres.

PROFIL DES STAGIAIRES

Auteurs-photographes professionnels

Artistes utilisant la photographie

Chercheurs en sciences sociales ayant une pratique avancée de la photographie

PRE-REQUIS

Maîtrise des techniques de prises de vue et de retouches

Connaissance des bases de l'histoire de la photographie

Avoir déjà réalisé une série de photographies documentaires

Pouvoir déterminer un pré-projet de réalisation à long terme pour la formation

CAPACITES ET COMPETENCES VISEES

Acquérir les bases de la méthode ethnographique

Approfondir sa réflexion sur l'image documentaire : éthique et esthétique

Savoir problématiser un projet photographique : trouver un dispositif et des modes de représentation adaptés

Etre capable de recueillir et d'associer différents types de matériaux, notamment visuels et textuels

Maîtriser les différentes étapes de la chaîne de production photographique (recherche et documentation, prises de vues, édition, mise en forme finale)

Etre capable d'identifier les effets des prises de vue sur les personnes photographiées et les incorporer dans le dispositif de création

MATERIEL

Les participants devront apporter :

- leur portfolio sous forme de tirages et/ou de fichiers numériques (sur clé usb)

- un ordinateur portable

- un pré-projet sous forme de textes ou de premières images

DUREE ET HORAIRES

6 week-ends de 2 jours - 90 heures

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

EQUIPE DE FORMATION

Formateurs :

Jean-Robert Dantou (photographe)

Florence Weber (sociologue et anthropologue)

Assistant pédagogique :

Mathias Nouel

MATERIEL, 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 DETAILLÉ

Session 1 : Samedi 3 et Dimanche 4 Février 2018

Présentation des intervenants et des enjeux de la formation / Présentation des stagiaires et des pré-projets

1er jour :

Dans un premier temps, les formateurs présenteront leurs parcours respectifs et leurs réalisations communes :

- La série « Vivre avec », première campagne photographique réalisée entre 2012 et 2013 entre le photographe Jean-Robert Dantou et une équipe de chercheurs en sciences sociales coordonnée par Florence Weber.
- L'ouvrage « Les murs ne parlent pas », dispositif photographique en trois volets, fruit d'un travail de trois années sur les patients de la psychiatrie et les représentations photographiques de la folie.

Dans un second temps, chaque stagiaire sera invité à se présenter personnellement :

- Projection d'un choix de travaux passés décrivant son parcours
- Présentation du pré-projet qu'il souhaite développer pendant le stage

2ème jour :

Séquence théorique : (2x1h)

Jean-Robert Dantou : Analyse d'une expérience photographique : d'un travail sur les patients de la psychiatrie au choix de « faire parler » des objets

Florence Weber : La méthode ethnographique (1) : La pré-enquête. Apprendre à se documenter, à définir les contours d'un projet de recherche, à choisir un terrain approprié.

Développement des pré-projets des stagiaires :

- Discussion approfondie visant à questionner les enjeux photographiques et sociaux engendrés par les projets photographiques de chacun.
- Premières consignes de travail personnalisées pour la prochaine session, avec pour objectif l'exploration de différentes pistes possibles ouvertes par le projet.

Session 2 : Samedi 17 et Dimanche 18 Février 2018

Circonscrire le périmètre de recherche

Séquence théorique : (2x1h)

Jean-Robert Dantou : Les paramètres de prise de vue : leur influence sur la méthode de travail et le rendu

Florence Weber : La méthode ethnographique (2) : la protection des enquêté(e)s. Comment protéger ses enquêtés ? Comment se protéger d'eux ? Comment mettre en place une éthique adaptée au terrain ?

Développement des projets des stagiaires :

Présentation par chaque participant de ses avancées : documentation, réflexions, observations, premières images, premières difficultés...

Discussion collective visant :

- à préciser le sujet exact de chacun et à le problématiser
- à réfléchir collectivement à la forme photographique adaptée à chaque projet : argentique ou numérique, couleur ou noir et blanc, petit ou grand format, etc.
- à trouver des pistes de travail adéquates : méthodologie de recherche sur le terrain, prises de vues à expérimenter, éventuelle collaboration à rechercher, écriture à engager...

Session 3 : Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 2018

Avancer dans la recherche

Séquence théorique : (2x1h)

Jean-Robert Dantou : Qu'est-ce qu'un dispositif ? Pourquoi faire des photographies en série ? Présentation de différentes expériences sérielles dans l'histoire de la photographie.

Florence Weber : La méthode ethnographique (3) : la distance. Travailler sur des terrains proches ou au contraire éloignés n'implique pas les mêmes méthodes de mise à distance du réel. Introduction aux différentes méthodes de mise à distance.

Développement des projets des stagiaires :

Présentation par chaque participant des divers matériaux produits (photographies issues des prises de vue, notes de terrain, recueil de données, écriture) : analyse et discussion collective pour tenter de mettre de côté certaines pistes, faire évoluer les différentes expériences de prises de vues vers des dispositifs affirmés, creuser un sillon.

Consignes personnalisées pour la session suivante avec l'objectif qu'un corpus principal soit constitué pour la quatrième session.

Session 4 : Samedi 7 et Dimanche 8 Avril 2018

Maîtriser les enjeux de sa recherche : affiner et compléter

Séquence théorique : (2x1h)

Jean-Robert Dantou : Pour une photographie réflexive.

Que signifie une pratique réflexive en photographie ? Pistes pour une pratique soucieuse de ses propres effets sur les personnes photographiées et sur les champs qui font l'objet de l'enquête.

Florence Weber : La méthode ethnographique (4) : enjeux de la réflexivité dans les sciences sociales.

Développement des projets des stagiaires :

Au cours de cette quatrième session, chaque participant présentera un corpus constitué de photographies et éventuellement d'autres matériaux collectés pendant son enquête (son, images animées, archives, textes personnels, etc.). Le groupe participera à un travail de classement, de sélection et d'agencement des différents types d'images et de matériaux, ainsi qu'à leur analyse critique. A la fin de cette session, chaque auteur doit être au clair sur les pistes photographiques qui ont été éliminées et sur les photographies ou documents qu'il lui reste à produire.

Pendant cette session, une attention particulière sera accordée à la question de la réflexivité, pour penser les incidences des images sur les terrains d'enquête, pour réfléchir à une forme qui ne trahisse pas les réalités observées et qui respecte aussi bien les enquêtés que le point de vue du photographe.

Session 5 : Samedi 5 et Dimanche 6 Mai 2018
Trier, organiser, agencer : vers une forme finale cohérente

Séquence théorique : (2x1h)

Jean-Robert Dantou : Le marché de la réception des images : quelles spécificités du travail documentaire ? Quels alliés dans les sphères éditoriale et médiatique ?

Florence Weber : Critique sociale et critique artiste: comment les sciences sociales peuvent-elles armer la critique et refaire les liens entre mouvements sociaux et production culturelle?

Développement des projets des stagiaires :

A partir de tous les matériaux accumulés : sélection, agencement et construction d'une narration.

Les formateurs et le groupe chercheront à dessiner les contours d'une forme de présentation finale en cohérence avec les intentions de chaque auteur : exposition, livre, publication, projection, site-web, fanzine, affichage dans l'espace public, etc.

Pour chaque projet, une réflexion sera menée pour définir des alliances ou prolongements possibles avec d'autres disciplines (littérature, création radiophonique, architecture, recherche, etc.)

Consignes pour la session suivante comprenant la rédaction d'un texte de présentation du travail

Session 6 : Samedi 19 et 20 Mai 2018
Donner une forme, présenter le travail, faire un bilan

Cette session est entièrement dédiée à la finalisation des travaux et au bilan du stage.

1er jour :

Séance de travail avec chaque participant - derniers choix et ajustements + Analyse du texte de présentation et éventuelles corrections ou compléments à y apporter

2ème jour :

Chaque participant présente à l'ensemble du groupe une forme aboutie de sa recherche

Analyse critique détaillée des formateurs et de l'ensemble des participants sur chaque travail :

- Résumé des enjeux soulevés par chaque recherche
- Etat des lieux de la forme présentée et perspectives : le travail est-il terminé ? Est-ce une étape de travail appelant d'autres chapitres ? Enonciation des possibles prolongements
- Réflexion sur les formes de diffusion/restitution : 1/ au public 2/ aux enquêtés

Fin de journée – Bilan final :

Formateurs : Mise en perspective des 5 mois de stage – quelles relations entre photographie et sciences sociales les travaux des stagiaires ont-ils tissés ?

Stagiaires : Quels apports de la formation dans leur façon d'aborder leurs projets futurs ?

SUJVI

Après le stage, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire ainsi qu'un questionnaire de satisfaction et d'auto-évaluation : à chaud le lendemain du stage / à froid 3 mois après le stage.

Les résultats sont analysés par le responsable Formations. Un bilan est adressé aux formateurs.

COMPLEMENT A LA FORMATION

Cette formation s'adosse au séminaire « Photographie et sciences de l'homme : histoires d'enquêtes » * qui se déroulera à l'Ecole normale supérieure entre janvier et mai 2018. La présence à ce séminaire n'est pas obligatoire mais toutefois conseillée. L'accès y est gratuit. * <https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2470/>

Ce cours de 8 séances de 3 heures propose une réflexion sur l'usage des images dans les sciences de l'homme, avec un accent particulier sur le tournant que représente la photographie pour les sciences et notamment pour les sciences sociales. Pourquoi des chercheurs en médecine, en sociologie, en anthropologie ou en histoire ont utilisé la photographie au moment de son invention ? Pourquoi certains travaillent-ils en coopération avec des photographes, pourquoi d'autres se méfient-ils de la photographie, pourquoi d'autres enfin préfèrent-ils associer eux-mêmes enquête ethnographique et prise de vues ? On réfléchira d'abord sur le statut des images dans les retours d'expéditions et de découvertes, depuis la Perse décrite par Hérodote jusqu'aux contemporains de la Conquête de l'Amérique (Jean de Léry ; Poma de Ayala; Bernardo de Sahagun). On s'intéressera ensuite aux enquêtes de Spencer et Gillen à la fin du XIXe siècle, aux liens entre Boas, Hunt et Curtis au tournant du XXe siècle, et aux enquêtes mêlant photographie et sciences sociales à travers notamment les travaux de Mead et Bateson, Lévi-Strauss, Bourdieu, Bourgois et Schonberg. On présentera enfin notre propre expérience d'un collectif de recherche accueillant un photographe, ainsi que des travaux contemporains mêlant photographie et sciences sociales.

Dates des séances (les vendredis après-midi de 14h à 17h) :

2018 : 19/01 - 2/02 - 16/02 - 9/03 - 25/03 - 6/04 - 4/05 - 18/05

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Mathias Nouel

T : +33 (0)1 53 01 85 84

nouel@abvent.fr

LES FORMATEURS

Jean-Robert Dantou - Fort de sa double formation à l'École Louis Lumière et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Jean-Robert Dantou explore depuis une dizaine d'années les liens entre photographie et sciences sociales. Photographe impliqué, il s'engage dans des projets documentaires au long-cours et/ou collaboratifs aux Etats-Unis, en Allemagne, en Asie, au Chili et en France, sur des problématiques liées à la mémoire, à la santé mentale, aux migrations et à la vie sociale. Il a animé pendant 4 ans des ateliers visuels et sonores auprès de primo-arrivants du collège Jean Renoir de Bondy (« Un Mur à l'Horizon ») et a participé pendant 3 ans à la Chaire « Handicap psychique et décision pour autrui » (ENS – INSA). En 2014, il intègre le projet documentaire, artistique et citoyen « La France vue d'ici » (Mediapart et ImageSingulières) où il entreprend une enquête photographique sur « Les Territoires de lutte » de la France contemporaine. Partageant son travail entre commandes institutionnelles et résidences artistiques, ses travaux donnent lieu à de nombreuses expositions, et à la publication de plusieurs ouvrages tant sur la Chine contemporaine (« Ombres Chinoises », ed. Atlantica 2004), que le monde coopératif français (« Ceux qui aiment les lundis », ed. Le Chêne 2012), les petites et moyennes entreprises (« Mon entreprise prend la pose », ed. Democratic Books 2010), ou la santé mentale (« Les murs ne parlent pas », ed. Kehrer 2015). Il anime en 2018 avec Florence Weber le séminaire « Photographie et sciences de l'homme » à l'École normale supérieure.

Florence Weber - Enseigne la sociologie et l'anthropologie sociale à l'École normale supérieure/PSL University, Centre Maurice Halbwachs. Elle a rédigé avec Stéphane Beaud le "Guide de l'enquête de terrain", à La Découverte (constamment réédité depuis 1997) et travaille sur l'articulation entre économie de marché et échanges non marchands, d'abord dans la France industrielle en milieu rural ("Le travail à-côté", 1989, traduit en portugais), puis dans le cas de la prise en charge familiale et professionnelle des personnes dépendantes, en lien avec les transformations de la protection sociale. Elle s'est également intéressée à l'histoire des sciences sociales, avec une "Brève histoire de l'anthropologie" chez Flammarion et la réédition raisonnée de l'œuvre de Marcel Mauss dans la collection Quadrige-Classiques aux PUF.

Formation

- Élève de l'École normale supérieure des jeunes filles (1977-1982)
- Agrégée de Sciences sociales (1981)
- DEA d'Anthropologie sociale de l'EHESS (1981)
- Thèse nouveau régime de l'EHESS (1986)
- Habilitation à diriger des recherches à Paris VIII (2000)

Publications (extraits)

- 1989. Le travail à-côté. Étude d'ethnographie ouvrière. Réimprimé dans la coll. «Réimpressions», Éd. EHESS, 2001
- Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques, 1997 avec Stéphane Beaud, Paris, La Découverte, coll. «Guides Repères», 4e édition 2010
- 2003, Dépendance et parenté dans la France contemporaine, avec Agnès Gramain et Séverine Gojard. Charges de famille. Paris, La Découverte, coll. « Textes à l'appui, Enquêtes de terrain »
- 2005, La fortune de Karol. Marché de la terre et liens personnels dans les Abruzzes au haut Moyen Age, avec Laurent Feller et Agnès Gramain. Rome, École Française de Rome, « Collection de l'École française de Rome, 347 »
- 2005. Le Sang, le nom, le quotidien. Une sociologie de la parenté pratique. La Courneuve : Aux lieux d'être

- 2007 L'ethnographie économique. avec Caroline Dufy. Paris : La Découverte, coll. « Repères
- 2007. « Introduction. Vers une ethnographie des prestations sans marché », in Mauss Marcel, Essai sur le don, Paris, PUF, « Quadrige, Grands Textes »
- 2008. Le travail au noir : une fraude parfois vitale ? Paris : Éditions rue d'Ulm.
- 2009. Manuel de l'ethnologue. Paris : PUF, coll. « Quadrige Manuels »
- 2009. Le Travail à-côté. Une ethnographie des perceptions. Paris : Éditions EHESS. Coll. « En temps & lieux ».
- 2011. Handicap et dépendance. Dramas humains, enjeux politiques, Éditions Rue d'Ulm, coll. « CEPREMAP », Paris
- 2013. Penser la parenté aujourd'hui. La force du quotidien, Éditions Rue d'Ulm, coll. « Sciences sociales », Paris
- 2014, Le Salaire de la confiance. L'aide à domicile aujourd'hui, avec Loïc Trabat et Solène Billaud. Éditions Rue d'Ulm
- 2014, Relire Marcel Mauss, avec Eric Brian, Stephan Moebius, Frithjof Nungesser. Trivium. Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales, vol. 17
- 2015, Brève histoire de l'anthropologie, Editions Champs Flammarion
- 2015, Les murs ne parlent pas, avec Jean-robert Dantou, Editions Kerher