

Dire et écrire ses photographies Judith Amsallem et Maia Flore

Les 6, 7 et 8 Octobre 2017 + le 21 Octobre 2017

Si on affirme parfois que qu'une image doit se suffire à elle-même, un photographe peut-il réellement se passer de mots ? Que cela soit pour lui-même (comprendre où il va), pour d'autres (convaincre), parce que son travail exige une contextualisation ou simplement parce que ses images appellent la résonance d'un texte, nombreuses sont les situations où écrire est pour le photographe un atout fondamental.

Maia Flore, photographe et directrice artistique, et Judith Amsallem, auteure, vous proposent de travailler dans un même mouvement sur les images et les mots afin d'explorer la relation dynamique qui peut s'instaurer entre ces deux moyens d'expression. Avec leur aide, vous préciserez vos sélections d'images et chercherez les mots qu'elles vous inspirent, vous constituerez des séquences et rédigerez parallèlement des courts textes pour chacune, vous chercherez la relation texte-image qui enrichit votre travail. Ceci avec un double objectif : mieux définir votre langage visuel et enrichir votre champ lexical ou textuel.

En fin de stage, les stagiaires seront en mesure de réaliser un portfolio texte-image, résultat singulier de leurs expérimentations, et une note d'intention résumant leur démarche photographique. Celui-ci pourra leur servir de guide pour évoluer plus consciemment dans leurs futurs travaux ou de dossier de référence pour leurs candidatures à des prix, des bourses, des résidences ainsi que pour leurs rencontres avec des professionnels.

PROFIL DES STAGIAIRES

Photographes professionnels.
Artistes utilisant la photographie.

PRE-REQUIS

Avoir déjà réalisé un ensemble de travaux photographiques permettant la réalisation d'un dossier de présentation ou de candidature

Maîtrise d'un logiciel de traitement de texte et connaissance des bases d'utilisation d'un logiciel de mise en page (type InDesign)

CAPACITES ET COMPETENCES VISEES

Expliciter textuellement les intentions et les émotions contenues dans ses images

Préciser la direction artistique de son corpus photographique

Explorer des relations originales entre textes et images

Savoir présenter son travail par l'écrit de manière claire et cohérente

MATERIEL

Les participants devront apporter :

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

Un ordinateur portable

DUREE ET HORAIRES

3 jours et demi – 28h ; soit :

Vendredi 6/10 : 14h-20h

Samedi 7 et Dimanche 8/10: 10h-19h

Samedi 21/10: 14h-20h*

* cette dernière session peut être suivie en téléconférence

EQUIPE DE FORMATION

Photographe formateur : Maia Flore

Auteur formateur : Judith Amsallem

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 DETAILLE

Jour 1

Préciser ses idées:

Les participants présenteront et analyseront leurs images. Avec l'aide des intervenants, ils en dégageront les lignes de force. Ils tenteront ensuite de déterminer une série de mots qui correspond à cette sélection affinée (premier atelier d'écriture).

Objectifs :

Faire le tri, cerner les contours, comprendre la force de son travail

Établir un vocabulaire, commencer à poser des mots-clés sur ses images

Jour 2

Construire une narration visuelle:

Chaque participant agencera ensuite ses images selon des séquences qui respectent ses convictions esthétiques, philosophiques ou poétiques, puis racontera par écrit ce chemin (second atelier d'écriture). Ces éléments serviront de base à l'écriture du texte final.

Objectifs :

Construire des suites d'images

Écrire de courts textes associés

Induire un déroulé narratif

Jour 3

Tour de table sur les enseignements et écrits de la veille

Étape 3: écriture de la note d'intention et définition d'objectifs du dossier

A partir des étapes 1 et 2, les participants synthétiseront leurs intentions dans un texte général sur leur travail au cours d'un dernier atelier d'écriture guidé. Ils rédigeront un premier jet instinctif qu'ils feront ensuite évoluer afin qu'il résonne au mieux avec ce qu'ils souhaitent exprimer.

La dernière étape de cette journée de travail consistera à envisager la forme de leur dossier: des conseils personnalisés leur seront prodigués quant à sa structuration et à l'agencement texte-image.

Objectifs :

Construire une note d'intention prenant en compte les différents axes de son travail

Agencer au sein d'un dossier les différents éléments constitués au cours de la formation.

Les participants repartent chez eux avec des sélections d'images resserrées, des textes courts et un texte général. Ils disposent de 15 jours pour affiner leurs sélections et leurs textes ainsi que pour préparer un dossier de présentation qui sera examiné à la session suivante.

Jour 4 *: le projet final

Présentation et analyse avec chaque participant du dossier qu'il a réalisé dans les 15 jours d'interruption.

Conseils d'améliorations et de finalisation. Tour de table des enseignements et bilan de la formation.

A travers les échanges avec les deux formatrices et les autres participants du workshop, chaque photographe pourra ainsi repartir avec un corpus d'images cohérent, une note d'intention présentant sa démarche, et des pistes de travail pour ses travaux futurs.

*Cette dernière session peut se suivre par visio-conférence si nécessaire

BILAN ET SUIVI

La demi-journée proposée 15 jours après la formation est consacrée au bilan : un dossier réalisé sous l'impulsion de la formation y sera présenté puis commenté et évalué par les formatrices.

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

METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE

Les formatrices accompagnent les participants à explorer et affiner leurs propositions images-textes à travers 4 étapes de construction :

Etape 1 : Exercer un regard analytique sur son travail photographique : trier et sélectionner / Mettre des mots-clés : cerner les contours

Etape 2 : Agencer en différentes séquences / Construire un récit pour chacune d'elles

Etape 3 : Exercer une sélection finale traversant les différentes séquences / Puiser dans les textes ou leurs intentions pour écrire une note d'intention globale

Etape 4 : Sélectionner et agencer l'essence des matériaux images-textes pour réaliser un portfolio final

LES FORMATEURS

Maia Flore – Photographe diplômée de l'Ecole des Gobelins en 2010, elle devient membre de l'Agence VU' en 2011. Sa démarche s'inscrit dans une recherche de coïncidences entre le réel et son imagination. Un univers créé de toutes pièces sous forme de narrations émouvantes et envoûtantes, voire surréalistes.

C'est en Suède qu'elle commence sa première série « Sleep Elevations », un voyage suspendu qui se laisse aller dans les souvenirs d'enfance. Durant l'été 2012, lors de sa première résidence en Finlande, Maia Flore explore de nouvelles méthodes de représentation et de narration. Ces recherches se poursuivent ensuite au centre des arts de Berkeley en Californie. En découlent deux séries (Situations et Morning Sculptures) qui continuent d'explorer la confusion des sentiments dans laquelle la photographe place ses personnages comme ses spectateurs.

Parallèlement à son travail personnel, elle répond également à des commandes tant pour la presse que pour le secteur culturel, privé ou public. Récemment, dans le cadre d'une Carte Blanche d'Atout France et de l'Institut Français, Maia Flore a mis en scène le patrimoine français à travers son univers onirique dans la série « Imagine France – Le voyage fantastique », exposée dans le monde entier.

Elle est aussi directrice artistique pour Ouur Studio, créée par Nathan Williams directeur de la revue Kinfolk, basée à Portland.

Judith Amsallem - Née en 1986 à Bruxelles. Elle vit entre Toulouse et Paris.

Qu'elles prennent la forme de textes, sons ou images, ses recherches explorent la relation entre l'intention et le langage, le décalage entre la pensée et la parole, la différence entre ce que l'on souhaite dire et ce que l'on dit. Elle a réalisé « Bien sûr, il y a les autres », un essai documentaire réunissant 5 inconnus de 20 ans sur les sujets de l'enfance, l'identité, et la pudeur. Elle a réalisé « Le dépôt des peurs », une installation éphémère au cœur de Paris, qui récoltait en vidéo les peurs des anonymes, pour les projeter ensuite en grand sur les murs. Et poursuit le projet « A never-ending date », une série d'entretiens intimes où chaque participant la mène vers le suivant.

Elle anime des écritures professionnelles depuis 2013 pour une centaine de clients dont l'INA, La Chose, Saint-Laurent, Chloé, Chanel, Médiamétrie... etc.)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Mathias Nouel

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

nouel@abvent.fr