

CRÉATION D'UN LIVRE D'ARTISTE

LA DESTINATION EST LE CHEMIN

par Juanan REQUENA

Les 24, 25 et 26 juillet 2023

Formations Photographiques

Déclaration d'activité de formateur
enregistrée sous le N°11 75 50839 75
auprès du préfet de la région Ile-de-France

Contact

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

VU' éducation

Hôtel Paul Delaroche
58 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
www.agencevu.com/vu-education/

L'objectif de ce stage est de partir en quête d'une expression intime et personnelle pour réaliser un livre-objet original et singulier. Il s'agira de se laisser porter par des découvertes inattendues nées d'expérimentations autour de matériaux apportés par les stagiaires et issus de leur univers (série photographique en cours mais aussi feuilles arrachées d'un carnet, autocollants, paroles de chansons, photocopies, carte routière, liste de courses, vieux photomatons...). À partir de ces matériaux divers nous chercherons pour chacun un élan créatif qui explorera les sujets, histoires, idées qui constituent nos êtres profonds.

Chaque participant produira un livre, un carnet de bord, un journal, selon sa sensibilité. Cet objet singulier concentrera tout le processus créatif du stagiaire. C'est en manipulant les images, en les collant, en dessinant ou écrivant, que nous chercherons du sens, et non pas en partant d'une idée préétablie.

La fabrication d'un livre, les enjeux d'assemblage et de reliure seront présentés moins comme des techniques que comme des possibilités d'invention. Ce sera une invitation à défier les limites que l'on s'impose, en tant qu'être humain mais aussi en tant que photographe.

Profil des stagiaires	Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation — Artistes plasticiens
Pré-requis	Avoir constitué un ensemble de matériaux visuels suffisamment conséquent pour permettre la réalisation d'un livre-objet
Capacités et compétences visées	Opérer une sélection dans un ensemble de matériaux visuels et textuels — Construire une séquence narrative dans une maquette à partir des photographies sélectionnées — Articuler textes et images, trouver un titre — Maitriser les paramètres d'une édition selon le rendu souhaité : choix de format, de papier, de reliure et finitions... — Fabriquer un livre-objet finalisé
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Équipe de formation	Juanan Requena, photographe plasticien Lys Arango, assistante et traductrice
Supports pédagogiques	PDF de Monica Santos : « Le livre-objet : processus créatif et choix formels » par Juanan Requena
Nombre de participants	12 maximum

Durée et horaires 2 jours et demi - 20h
-
Du lundi 24 juillet - de 17h à 20h
Mardi 25 et Mercredi 26 juillet – de 10h à 20h

Délai d'accès Inscription possible jusqu'à la veille du stage (sous réserve de disponibilité) - Attention : les demandes de financement AFDAS doivent être faites 3 semaines avant le début de la formation

Matériel à apporter Tous types de matériaux susceptibles d'avoir leur place dans le projet ou idée initiale de chaque participant.

Exemples : série photographique en cours, archives photographiques, vieux polaroids, couvertures de livres, feuilles arrachées d'un carnet, négatifs abimés, bandes tests, impressions ratées, dessins et esquisses, autocollants, revues, planches contact, nappe en papier gribouillée, lettres manuscrites, vieux calendriers, phrases d'un livre photocopiées, paroles de chansons, listes de courses, poésies, factures d'électricité, papiers de tous types, tachés de café, des vieux photomaton...

Espaces Salle de formation équipée d'un projecteur et de tables pour le travail d'editing
-
Bibliothèque de plus de 1500 ouvrages photographiques accessible sur demande

Lieu de formation Zone i
Moulin de la Fontaine
41 100 Thoré-la-Rochette

Tarifs Plein tarif dont AFDAS : 1000€ HT / 1200€ TTC
-
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 500€ HT / 600€ TTC

* Facilités de paiement, prise en charge type AFDAS : n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

Handicap Nous faisons tout notre possible pour accueillir les personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à nous contacter pour envisager les aménagements et adaptations possibles

Comment venir ? Train

TGV Gare Montparnasse > Gare TGV Vendôme Villiers (45 min)

TER Gare Austerlitz > Gare Vendôme Centre ville (2h30)

Possibilité de venir vous chercher à la Gare / 15 min

Covoiturage

Si vous êtes motorisés, n'hésitez pas à nous dire si vous accepteriez des co-voitureurs afin que nous informions les autres stagiaires de votre trajet.

Où séjourner ? Télécharger la liste des hébergements autour de Zone i :

ICI

Possibilité de camper sur le site et d'utiliser la cuisine commune, point d'eau, toilettes sèches.

Comment se restaurer ? Les repas de midi sont inclus dans le prix du stage.

Pour les petits déjeuners et les repas du soir (non inclus dans le prix du stage) un espace cuisine est à votre disposition.

Commerces à proximités :

- Epicerie associative Le Comptoir des Cocottes à Thoré-la-Rochette, 3 km
- Supermarchés, restaurants, cafés à Montoire, 10 km
- Supermarchés, restaurants, cafés à Vendôme, 12 km

Création d'un livre d'artiste
Par Juanan Requena

En amont du stage

—

Une grille d'auto-évaluation est envoyée aux stagiaires afin qu'ils puissent positionner leurs niveaux de compétences sur les différents objectifs du stage. La grille permet ensuite au stagiaire d'évaluer régulièrement sa progression et au formateur d'adapter sa pédagogie lors des points d'évaluation.

Jour 1 (17h - 20h)

—

17h - 18h : **Tour de table de présentation** des participants et du formateur

Chacun retrace son parcours artistique et raisons pour lesquelles ils veulent apprendre à construire un récit photographique sous la forme d'un livre-objet. Le formateur parle également de son parcours et de son processus de création.

18h - 18h30 : **Temps d'écriture d'après questionnaire**

Deux questions essentielles seront posées à chaque participant comme point de départ avant tout travail créatif. C'est le début d'un dialogue avec soi-même.

18h30-20h : **Présentation de livres-objets** par Juanan Requena

Le formateur utilisera ses propres travaux pour présenter :

- le processus créatif de l'idée originale au résultat final
- les différents principes narratifs
- les différentes techniques d'assemblage et de reliure

Ces exemples permettent d'évoquer le thème essentiel du stage : la recherche de la forme la plus adéquate au contenu pour chaque projet.

Jour 2 (10h - 18h)

—

10h - 12h : **Présentation des matériaux de chaque participant**

Les stagiaires sont invités à présenter les différents matériaux visuels et textuels sur lesquels ils souhaitent travailler pendant le stage.

Discussion et échange pour chercher une voie pour organiser ces matériaux : mode de sélection thématique ou esthétique, recherche d'un fil conducteur harmonieux ou au contraire d'une confrontation d'éléments...etc...

12h15 - 13h **Exercice pratique** « Ce n'est pas où on va mais par où on va... »

Le formateur proposera un dernier exercice avant la pause déjeuner pour soulever certaines questions avant de commencer le travail créatif.

13h – 14h30 Pause Déjeuner

14h30 - 16h **Exercice collectif d'analyse et de lecture**

Dans la Bibliothèque de Zone i, le formateur proposera un livre à chaque participant en adéquation avec les envies évoquées la veille et le matin. Chaque personne analysera tous les détails de l'ouvrage sélectionné. Partage et mise en commun des visions et découvertes.

16h -19h30 **Atelier projets des stagiaires mentorés par le formateur**

Chaque participant trouvera un espace pour commencer à travailler la maquette de son livre. À tout moment il sera guidé par le formateur sur les concepts-clés à traduire de façon narrative et aidé sur l'application de différentes techniques d'assemblage et reliure.

19h30 - 20h : **Point d'étape** par Juanan Requena

Point sur la grille d'évaluation, bilan de la journée et objectifs pour la journée du lendemain

Jour 3 (10h - 19h30)

—

10h – 13h **Atelier projets des stagiaires** (suite)

Suite du processus de création de chaque participant sur son projet de livre. Le formateur insistera sur la liberté de création et l'importance de ne pas se donner des objectifs trop figés et la valeur des découvertes inattendues dans l'expérimentation.

13h – 14h30 Pause Déjeuner

14h30 – 17h **Atelier projets des stagiaires** (suite et fin)

Après un état des lieux de l'avancement des projets, objectif de finalisation de l'objet-livre dans le temps imparti.

17h – 19h30 - **Restitution et bilan**

Présentation par chaque stagiaire de son projet de livre : il raconte son processus personnel et les décisions prises à chaque étape. Echange avec le groupe de stagiaires sur la réception de l'ouvrage.

19h30 - 20h : **Bilan**

Retours et conseils du formateur.

Point sur la grille d'évaluation.

SUIVI

Après le stage, VU'Education envoie aux stagiaires par email :

- un support de cours
- un questionnaire de satisfaction
- sur demande : une attestation de formation

Les stagiaires sont quant à eux invités à :

- répondre au questionnaire de satisfaction
- transmettre scan ou photo de la grille d'auto-évaluation afin que VU'Education puisse analyser l'efficacité pédagogique de la formation et si besoin y apporter des améliorations. Les documents récoltés resteront confidentiels.

Juanan Requeña

—
Espagnol, né en 1983. Vit et travaille à Nauchipán, Espagne. Juanan Requeña est un alchimiste de la lumière et du verbe, mais aussi des pierres, du bois, des cordes, du papier... Il aime gratter, coller, écrire, raturer, construire et rénover, faire et défaire, tissant sans cesse des chemins multiples dans une quête constante de la poésie du quotidien. Il est né dans un village aride de la Mancha, où il s'est émerveillé devant l'horizon en construisant des cabanes dans les champs de maïs. Après de beaux échecs et de constantes dérives, il est parti vers la mer, au sud, où il a appris les hendécasyllabes et le flamenco, vendant des livres et servant des cafés. Il s'est transformé en voyageur, technicien pour des tournées de groupes de rock, remplissant d'inépuisables journaux intimes. Ainsi, il a vagabondé, couvert de salpêtre et de doutes, jusqu'à se convaincre que le regard et la poésie pouvaient s'unir dans la même incandescence : un combat qu'il tente de retranscrire, sans jamais s'arrêter, encore aujourd'hui.

Livres d'artistes (sélection)

2018

—
Lecciones de abismo ; Still untold ; Reextracción de la piedra de la locura

2017

—
El azar fiel ; Remains into oblivion ; Mapa sin esperas

2016

—
Fieles estelas perdidas ; Muestrario de cometas ;
Blanco roto ; Waltz for a shipwreck

2015

—
Parte de ti.

2014

—
Un horizonte ; A drift

2013

—
Letanía ; Apenas

2012

—
Be here ; Vete con cuidado ; Back and write

Prix

2017

—
Best National Photobook, PhotoEspaña, Madrid