

DÉVELOPPER UN PROJET DOCUMENTAIRE. PRÉCISER SON ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE

Par Guillaume Herbaut

Expertes invitées : Sara H. Danguis & Martina Bacigalupo

Du 2 juin 2023 au 4 février 2024

Formations Photographiques

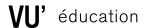
Déclaration d'activité de formateur enregistrée sous le N°11 75 50839 75 auprès du préfet de la région lle-de-France

Contact

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

VU' éducation

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

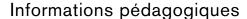
Comment développer un projet photographique décrivant une réalité documentaire tout en conservant une approche sensible ? Comment rendre compte de la complexité d'un sujet tout en adoptant un angle précis ? Comment trouver une écriture photographique originale et personnelle ?

Au cours de ce stage longue durée de 8 mois, Guillaume Herbaut vous accompagnera dans le développement d'un projet dont vous souhaitez clarifier l'intention et la forme.

Dans un premier temps, l'analyse de vos travaux antérieurs permettra de révéler la singularité de votre parcours et d'ancrer ce projet en cours ou à venir dans un cheminement plus global. Ensuite, des séances d'editing et d'analyse de vos prises de vues conduiront à identifier les pistes à développer pour la poursuite du projet. L'objectif sera de petit à petit préciser vos intentions et votre démarche, dans un souci de justesse d'un point de vue tant documentaire que formel.

Le stage alternera entre ateliers collectifs et rendez-vous individuels inter-sessions avec le photographe-formateur. Sara H. Danguis, directrice artistique, interviendra ponctuellement au cours de la formation pour apporter un regard complémentaire sur vos travaux et vous donner des conseils spécifiques en terme de formalisation. Les pratiques d'auteurs-photographes reconnus vous seront régulièrement présentées comme autant de repères et de références sur les plans esthétique et éthique.

La formation proposera par ailleurs une véritable réflexion sur le métier de photographe, son engagement lors d'un reportage et son positionnement dans le champ professionnel. En fin de stage, Martina Bacigalupo viendra expliquer ses attentes en tant que qu'éditrice photo d'une revue de photographie documentaire puis apportera ses analyses et conseils sur les travaux réalisés.

Développer un projet documentaire. Préciser son écriture photographique. Guillaume HERBAUT **Profil des stagiaires** Auteurs-photographes. Photojournalistes.

_

Professionnels ou en voie de professionnalisation

Pré-requis Maitriser les techniques de prise de vue photographique

_

Avoir déjà réalisé au moins un projet photographique

documenaire

_

Avoir un pre-projet de réalisation pour le stage

Capacités et compétences visées Définir un projet documentaire cohérent avec sa démarche

et pertinent pour les diffuseurs

Clarifier son approche photographique: angle, démarche,

écriture visuelle

Distinguer les pistes de travail (formelles ou thématiques) à approfondir au fil de son avancée

_

Constituer les différents matériaux permettant de contextualiser ses photographies : témoignages, cartes, textes...

_

Construire une narration visuelle : éditer – contextualiser – mettre en forme

lettre en fon

Présenter son travail à un interlocuteur professionnel

Modalités d'évaluation des acquis Auto-évaluation par grille d'objectifs

Équipe de formation Photographe formateur : Guillaume Herbaut , photographe

_

Intervenantes invitée : Sara H. Danguis, directrice artistique

_

Experte extérieure : Martina Bacigalupo, photographe et

éditrice photo

Supports pédagogiques «La forme documentaire» par Guillaume Herbaut

Nombre de participants 10 maximum

Développer un projet documentaire. Préciser son écriture photographique. Guillaume HERBAUT

Durée, dates et horaires 11 jours en formation collective :

Le 2 juin 2023 de 14h à 18h

Les 3-4 juin, 2-3 septembre, 21-22 octobre, 9-10 décembre 2023 et 3-4 février 2024 de 10h à 18h30

+ 4 h en entretiens individuels inter-session soit 82h

Délai d'accès Inscription possible jusqu'à 2 jours avant le stage (sous réserve de disponibilité) - Attention : les demandes de financementAFDAS doivent être faites 3 semaines avant le début de la formation

Matériel à apporter Un ou deux travaux antérieurs sous forme de tirages de lecture de préférence

Un projet sous forme d'un texte et/ou de tirages de lecture (format papier)

Éventuellement un complément d'images sur clé USB

Un ordinateur portable peut s'avérer utile

Espaces Salle de formation équipée d'un projecteur et de tables pour le travail d'éditing

Bibliothèque de plus de 900 livres photographiques

Une galerie photo de 200 m2 dont l'exposition en cours peut être visitée

Lieu de formation Agence VU'

58 Rue Saint Lazare 75009 PARIS

Tarifs Plein tarif dont AFDAS: 3280€ HT / 3 936€ TTC

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...): 2460€ HT /2952€ 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.

En amont du stage

_

Une grille d'auto-évaluation est envoyée aux stagiaires afin qu'ils puissent positionner leur 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.

1ère séance collective

Jour 1 (demi-journée)

Présentations individuelles de chaque participant : récit du parcours passé, des directions photographiques prises, des réussites et des difficultés rencontrées. **Point sur la grille d'auto-évaluation** et les besoins spécifiques de chacun en terme de compétences.

Présentation par Guillaume Herbaut de son parcours photographique via une projection envisagée comme support pédagogique permettant notamment d'aborder :

- L'articulation entre travail documentaire personnel et commande de reportage
- La méthodologie pratique (repérages, contacts, accès...) d'un reportage
- Le développement d'un axe thématique et de modalités formelles sur un sujet

Jour 2

_

Analyse des travaux antérieurs de chaque participant :

- Retour sur les méthodologies de réalisation et sur l'adéquation fond/forme
- Pistes de développements futurs à travers un editing resserré
- Définition de nouveaux objectifs qualitatifs et professionnels

Projection par Guillaume Herbaut de travaux de photographes développant une approche documentaire en écho aux univers et intérêts des participants.

Jour 3

_

Analyse des projets pour la formation de chaque participant :

- Identification des spécificités du projet (enjeux politiques, géographiques, culturels...)
- Réflexion sur des travaux similaires réalisés et détermination d'enjeux méthodologiques et esthétiques
- Définition d'un plan de travail et d'objectifs de réalisation pour la séance suivante.

Entretien individuel inter-session (1h)

Point d'étape avec le formateur et conseils personnalisés durant les mois de juillet-août

2ème séance collective

Jour 4

_

Tour de table et récit des avancées des stagiaires :

Retour d'expérience : avancées, difficultés rencontrées, compréhension nouvelle des enjeux du terrain.

A ce stade il est temps de confirmer les directions de travail prises ou d'accepter d'abandonner certaines pistes pour faire évoluer son projet.

Analyse des photographies réalisées : questionnement sur les dispositifs photographiques engagés et leurs effets sur la compréhension des intentions documentaires. Identification de pistes de travail porteuses ou à approfondir.

Jour 5

_

Suite des **Analyse des photographies réalisées :** questionnement sur les dispositifs photographiques engagés et leurs effets sur la compréhension des intentions documentaires. Identification de pistes de travail porteuses ou à approfondir.

Identification pour chaque participant des objectifs méthodologiques et esthétiques à atteindre pour la prochaine séance. Réflexion sur les éléments annexes à recueillir sur le terrain (interview, documents, sons...).

Entretien individuel inter-session (1h)

Point d'étape avec le formateur avant la séance suivante

3ème séance collective

Jour 6

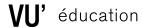
_

En présence de Sara H. Danguis, Directrice artistique

Analyse des travaux réalisés depuis la séance précédente en deux groupes de travail :

Avec Guillaume Herbaut : sélection des images, mise en séquences et narration visuelle.

Avec Sara H. Danguis, **Réflexion axée sur la direction artistique du projet** : l'articulation fond-forme, la matière photographique, la couleur...

Jour 7

_

Point sur la grille d'auto-évaluation et vérification de la bonne acquisition des connaissances et méthodologies abordées.

Atelier: Anticiper la restitution

Pour chaque participant, réflexion sur la destination finale privilégiée du projet (exposition, portfolio presse, livre...) et les implications sur la matière à constituer.

Présentation de travaux documentaires du point de vue de leurs formes spécifiques : livre, film photographique, exposition...

Identification pour chaque participant des objectifs méthodologiques et esthétiques à atteindre pour la prochaine séance. Réflexion sur les éléments annexes à recueillir sur le terrain (interview, documents, sons...).

Entretien individuel inter-session (1h)

Point d'étape avec le formateur et conseils personnalisés

4ème séance collective

Jour 8

En présence de Sara H. Danguis, Directrice artistique

_

Analyse des travaux réalisés depuis la séance précédente en deux groupes de travail :

Avec Guillaume Herbaut : sélection des images, mise en séquences. Réflexion sur les éléments de contextualisation documentaire à apporter en support des images.

Avec Sara H. Danguis, : réflexions sur la forme visuelle, l'hybridation avec d'autres médiums (archives, son, video...) et l'articulation texte-image.

Jour 9

_

Point sur la grille d'auto-évaluation : vérification avec le formateur de la bonne acquisition des compétences et des éventuels points sur lesquels revenir avant la fin du stage.

Atelier: préparation à la finalisation

Pour chaque participant : synthèse des remarques de la veille, derniers objectifs de réalisation pour la séance finale, décision de formalisation de la présentation (projection, tirages, porfolio...), consignes pour la rédaction d'un texte de présentation.

Entretien individuel inter-session (1h)

Point d'étape avec le formateur et conseils personnalisés

4ème séance collective

Jour 10

_

Présentation des travaux finalisés au formateur

Dernières corrections avant la présentation du lendemain en terme visuel, textuel et de discours.

Point sur la grille d'auto-évaluation : vérification avec le formateur de la bonne acquisition des compétences de la formation.

Jour 11

_

En présence de Martina Bacigalupo, photographe et picture editor

Présentation de Martina Bacigalupo

- les attentes éditoriales d'une directrice photo
- la manière de présenter son projet : le mail de contact, le rendez-vous en rédaction
- exemples de publications

Présentation finale par chaque participant de son projet

Echange avec l'experte invitée : pertinence du sujet et de son traitement, liste de références, pistes d'approfondissement et de diffusion

Bilan final de la formation : tour de table permettant aux stagiaires de faire le point sur leur grille d'auto-évaluation des compétences acquises et sur les retours de l'expert.e. Retours et conseils du formateur.

SUIVI

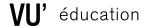
_

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
- remplir la **grille d'auto-évaluation** afin que VU'Education puisse analyser l'efficacité pédagogique de la formation et si besoin y apporter des amélioration.

GUILLAUME HERBAUT

_

Guillaume Herbaut vit et travaille à Paris.

Parallèlement à des commandes pour la presse, son travail documentaire le conduit dans des lieux chargés d'histoire dont il interroge les symboles et la mémoire afin d'en révéler les drames invisibles : Tchernobyl, Auschwitz, Nagasaki et plus récemment le conflit en Ukraine.

Ses photographies ont été exposées au Jeu de Paume, à la Maison rouge, à la grande Arche du Photojournalisme ou encore dans de nombreux festivals.

Il a reçu plusieurs récompenses, dont trois World Press, un Visa d'or, le prix Niépce 2011 et, en 2016, le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, catégorie web journalisme, pour son carnet de route en Ukraine produit par Arte Info.

SARA DANGUIS

Sara Danguis est spécialisée dans l'édition photographique et le récit photographique. Elle réalise différents types de livres : des revues, des livres corporate, des livres d'auteur avec les maisons d'édition comme Textuel, années lumière, les Éditions de La Martinière...

Elle est aussi commissaire d'exposition et directrice artistique pour des expositions : « Dignité » pour Amnesty International, « Pour mémoire » de Guillaume Herbaut à la Défense, « Vadim ou le regard d'un fixeur » au festival de photojournalisme de Bayeux.

Elle intervient sur l'Édition Publicitaire à l'École Louis Lumière et sur la création de portfolios avec les élèves de l'EMI école des métiers de l'information en section documentaire et photojournaliste.

Elle a accompagné de nombreux photographes dans leurs projets éditoriaux tels Guillaume Herbaut, Samuel Bollendorff, Flore-Aël Surun, Michaël Zumstein, Philippe Brault, Ahmet Sel, Michael Bunel. Son travail est de proposer aux photographes une autre vision de leur travail, être leur troisième œil pour les aider dans leurs narrations.

MARTINA BACIGALUPO

_

Martina Bacigalupo 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. 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 « Umuma-layika », 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.

Parallèlement à son travail de photographe, elle est aujourd'hui Picture Editor du magazine 6 Mois.