

DÉVELOPPER UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE EN SITUATION DE RÉSIDENCE

Par George GEORGIU et Vanessa WINSHIP

Du 14 au 21 juillet 2024
à Zone i (Thoré-la-Rochette)

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/education/

Mené par deux grands photographes contemporains, George Georgiou et Vanessa Winship, ce stage propose une mise en situation de résidence à Zone i, espace culturel dédié à l'Image et à l'Environnement situé en milieu rural dans le Loir-et-Cher. Cette semaine de formation permettra d'aborder, en profondeur et au rythme de chacun, toutes les étapes de la création d'une série sur un territoire : de la définition d'un sujet au développement d'une écriture photographique personnelle, des expérimentations sur le terrain à la sélection raisonnée de ses images à la table de travail, de la construction de séquences à la définition d'une forme précise de narration.

Loin du diktat de la perfection, ce stage mettra à l'honneur la notion de « recherche » avec tout ce que ce terme contient d'essais, d'esquisses, de découvertes... George Georgiou et Vanessa Winship vous amèneront à porter votre attention sur votre processus de création et à considérer ce processus comme un aboutissement en soi. Nous commencerons par identifier les attentes de chacun à partir d'une analyse de vos séries antérieures et de vos principales sources d'inspirations photographiques. Puis, à travers des exercices pratiques qui auront la particularité d'être à la fois ludiques et stimulants, vous ferez vos premiers pas sur le territoire. L'objectif sera de se libérer de la pression de devoir « réussir des images » pour chercher plus librement un rapport personnel aux lieux, aux paysages, aux habitants. Vous serez ensuite invités à poursuivre vos pérégrinations photographiques et à consigner au jour le jour vos rencontres, vos ressentis et vos réflexions. Pour cela, tous les moyens d'expression à votre disposition pourront être utilisés: les différents genres photographiques bien sûr – paysages, portraits, nature morte - mais aussi des croquis, des prises de notes, des collectes d'objets ou de documents... Nous nous attacherons ensuite à agencer ces différentes traces et empreintes grâce à un travail rigoureux de sélection et d'articulation des images. Considérant la photographie comme un langage propre, nous découvrirons comment cette mise en séquence de plusieurs images nous permet de révéler un phrasé unique pour chaque projet.

Le travail de restitution du stage prendra pour objet la réalisation de diaporamas, formes permettant de présenter le cheminement de chacun à travers l'articulation d'images et de sons : musique et voix. En fin de stage, vous présenterez votre travail lors d'une soirée de projection et en assurerez la médiation auprès d'un public local.

Profil des stagiaires	Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation — Artistes utilisant la photographie
Pré-requis	Maîtriser les techniques de prises de vues — Avoir déjà réalisé une ou des séries photographiques — Niveau débutant à intermédiaire en anglais (le stage étant donné dans cette langue)
Capacités et compétences visées	Identifier ses points d'appui dans son travail passé pour définir un projet pertinent dans une situation de résidence artistique — Déterminer les méthodologies de travail et les moyens photographiques à mettre en oeuvre pour réaliser son projet — Identifier une approche photographique et un langage visuel adapté à son propos — Procéder à la sélection puis à la mise en séquence de son travail dans un récit visuel — Articuler textes et images, trouver un titre — Organiser sa séquence photographique dans un diaporama finalisé — Présenter son travail à un public et en assurer la médiation
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Supports pédagogiques	PDF de George Georgiou et Vanessa Winship
Nombre de participants	10 maximum

Durée	8 jours - 58h d'ateliers collectifs
Calendrier	Dimanche 14 juillet 2024 : de 16h à 20h Lundi 15 au samedi 20 juillet 2024 : de 9h30 à 18h30 (jusque 21h le samedi 20/07) Dimanche 21 juillet 2024 : de 10h à 14h
Equipe de formation	Formateurs : George Georgiou et Vanessa Winship, photographes Assistante pédagogique : Monica Santos, co-directrice Zone i Assistante montage : Louise Valin, photographe et graphiste
Espaces et supports	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
Matériel à apporter	Les participants devront apporter : Des travaux photographiques antérieurs sous forme de tirages de lecture (de préférence) — Un ordinateur portable
Lieu de formation	Zone i Moulin de la Fontaine 41100 Thoré-la-Rochette
Tarifs	Plein tarif : 2900€ HT / 3480€ TTC Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi,...) : 1740€ HT / 2088€ TTC
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

En amont du stage

—

Une grille d'objectifs en auto-évaluation est envoyée à chaque stagiaire afin qu'il puisse positionner son niveau de compétences et ses objectifs pour le stage. La grille permet ensuite au stagiaire d'évaluer régulièrement sa progression et aux formateurs d'adapter leur pédagogie en fonction des besoins lors de points réguliers.

1er jour (dimanche)

—

16h -20 h / **Présentations**

Tour de table des participants et de leurs attentes.

Présentation de Zone i et du territoire par Monica Santos

Présentation commentée par George Georgiou et Vanessa Winship de leurs parcours photographiques permettant d'aborder les points suivants :

- comment déterminer et préciser les thématiques qui vous importent
- le développement d'un style : entre technique, méthode de travail et recherche esthétique
- les différents genres photographiques (nature morte, paysages, portraits...) et leurs articulations
- la situation de résidence

2ème jour (lundi)

—

9h30 - 13h30 / **Analyse approfondie des travaux antérieurs** de chaque participant.

A partir de tirages papier permettant de sélectionner ou réorganiser les photographies, on cherchera dans les parcours des stagiaires à :

- Identifier les thèmes récurrents, les lignes directrices
- Repérer les points forts sur lesquels s'appuyer et les lacunes à combler
- Mettre en évidence les pistes de travail thématiques et formelles à approfondir lors de la formation

14h30 - 18h30 / **Atelier projets**

Tour de table des intentions de réalisation pour le stage.

Réflexion sur les premiers pas et repérages à faire sur le terrain.

3ème jour (mardi)

—

9h30-10h30 / **Briefing** pour la journée

10h30-17h30 / **Atelier de travail** sur le terrain

Premiers repérages et prises de vue selon les objectifs définis pour chacun la veille. Durant cette séquence, George Georgiou et Vanessa Winship dispensent des séances de travail personnalisées de coaching ou editing selon les besoins individuels des stagiaires.

17h30-18h30 / **Point collectif sur les projets**

Chaque participant revient sur son projet de réalisation. La discussion, animée par les formateurs vise à faire préciser l'axe du projet, les méthodologies de travail et moyens photographiques à mettre en œuvre ainsi que les objectifs pour la prochaine journée.

4ème jour (mercredi)

—

9h30-17h30 / **Atelier Projets** selon les objectifs définis la veille

Suite des prises de vue, premières séances d'editing et de narration visuelle.

Durant cette séquence, George Georgiou et Vanessa Winship dispensent des séances de travail personnalisées selon les besoins individuels des stagiaires.

17h30-18h30 / **Analyse collective** de l'avancement des projets

Les formateurs animent un échange sur chaque projet en abordant les points suivants :

- Retour d'expérience : avancées, difficultés rencontrées, compréhensions nouvelles des enjeux
- Analyse des prises de vues et conseils : pertinence de la forme, moyens techniques utilisés, identification de pistes de travail porteuses ou à approfondir.

5ème jour (jeudi)

—

9h30-10h30 **Point sur la grille d'objectifs**

Echanges avec les formateurs sur les auto-évaluations des stagiaires. Les formateurs peuvent revenir sur certains apports pédagogiques en fonction des demandes exprimées.

10h30-16h30 / **Atelier Projets** selon les objectifs définis la veille

Suite des prises de vue, premières séances d'editing et de narration visuelle.

Durant cette séquence, George Georgiou et Vanessa Winship dispensent des séances de travail personnalisées selon les besoins individuels des stagiaires.

16h30-18h30 / **Enjeux des diaporamas** avec Monica Santos et Louise Valin
Présentation de diaporamas et échanges sur les enjeux en terme de rythme, de son, de tissage entre image et texte. Echange autour de chaque projet pour aboutir à une première vision de la forme que pourra prendre le diaporama et les besoins en terme de matière à constituer.

6ème jour (vendredi)

—

9h30-17h30 **Ateliers Projets** en deux groupes de travail

Les stagiaires avancent à leur rythme et selon leurs besoins sur les deux axes de la formation, mentorés par les formateurs :

- l'avancée de leurs prises de vue photographiques et leurs narrations visuelles avec George Georgiou et Vanessa Winship
- la constitution des éléments annexes pour leur diaporama (écriture de textes, enregistrement de voix off, musique...) et le principe narratif de montage avec Louise Valin

17h30-18h30 **Point sur les projets**

Etablissement des derniers objectifs de travail pour chacun, vérification des actions nécessaires à chaque projet pour finaliser son projet dans les temps impartis.

7ème jour (samedi)

—

9h30-18h30 **Atelier de réalisation des diaporamas**

Finalisation des projets. Durant cette séquence, les stagiaires sont accompagnés par les formateurs dans les derniers choix à effectuer concernant leur diaporama et la résolution de tous les problèmes techniques qu'ils pourraient rencontrer.

19h30-21h **Présentation finale des travaux**

Projection en présence d'un public invité spécialement pour l'occasion et médiations avec ce public des intentions de chaque projet.

8ème jour (dimanche)

—

10h-14h **Bilan de la formation**

Les formateurs font un bilan individualisé pour chaque stagiaire d'une part sur le développement artistique du projet, d'autre part sur sa mise en forme finale. Un temps est aussi consacré aux perspectives professionnelles pour chacun : bourses, prix, résidences.

Tour de table des participants : bilan personnel

SUIVI

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

- des supports 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 améliorations.

George GEORGIU

Après des études de photographie, cinéma et arts vidéo de l'École Polytechnic of Central London, George Georgiou commence à travailler sur ses propres projets photographiques à long terme. Il a beaucoup photographié dans les Balkans, en Europe de l'Est et en Turquie, vivant et travaillant en Serbie, en Grèce et à Istanbul, Turquie de 1999 à 2009. Les travaux de cette période ont été publiés dans la plupart des grands magazines du monde et exposés dans de nombreux pays. Il a reçu le The British Journal of Photography project prize en 2010, deux World Press Photo Award en 2003 et 2005, et le premier prix international Pictures of the Year à Istanbul Bombs.

En 2010, son livre « Fault Line/Turkey/East/West » a été publié et exposé internationalement. Ce travail a notamment fait partie de la prestigieuse exposition « New Photography 2011 » au Museum of Modern Art, New York.

Les œuvres de Georgiou sont collectionnées par plusieurs institutions et collectionneurs privés, dont le Museum of Modern Art, NY et la collection Elton John. Il est représenté par l'agence Panos au Royaume-Uni.

Vanessa WINSHIP

Après des études de photographie, cinéma et vidéo à l'école Polytechnic of Central London, Vanessa Winship alterne photographie et enseignement. Elle travaille près de dix ans dans les Balkans et en Turquie, séjours dont témoigneront les séries « Sweet nothing » et « Black sea ». Elle est lauréate de nombreux prix dont le World Press Photos, le National Portrait Gallery Prize (Londres), PhotoEspaña Descubrimientos (Madrid). Ses travaux sont exposés dans de nombreux musées et festivals tel que les Rencontres d'Arles, Le Kunsthall Museum of Contemporary Art à Rotterdam ou la Horst Gallery et la Photographers Gallery de Londres.

En 2011 elle est lauréate du Prix HCB décerné par la Fondation Cartier-Bresson. Ce prix lui permet d'être exposée en 2013 à la Fondation et de publier l'ouvrage « She dances on Jackson » chez Mack, une réflexion sur l'Amérique et les concepts de frontières, territoires, histoire et mémoire.

La première rétrospective de son travail est présentée en 2014 à la Fundación MAPFRE à Madrid. En 2018, elle est invitée en résidence par le festival Image-Singulières. Son dernier ouvrage publié est « Snow » chez Deadbeat Club en 2022.

Monica SANTOS

Après une licence en Histoire de l'art à l'Université de York, au Royaume-Uni, et des Beaux-arts à l'Université Complutense de Madrid, Monica Santos développe une activité professionnelle comme commissaire d'expositions, graphiste et scénographe indépendante et, plus récemment, comme dessinatrice.

De 2007 à 2016, elle co-dirige avec Sandra Maunac, Masasam, Direction de projets culturels, une plateforme de projets d'expositions spécialisée dans la photographie.

En 2016, elle réalise la conception scénographique du Festival Planche(s) Contact de Deauville. En 2018 et 2019, elle assure la création graphique et la scénographie du festival les Promenades Photographiques de Vendôme.

En 2018, par désir et nécessité de s'éloigner de la ville, d'interroger sereinement nos modes de vie, elle crée avec le photographe Mat Jacob, Zone i au Moulin de la Fontaine dans le Loir-et-Cher, un espace culturel dédié à l'image et l'environnement.

Louise VALIN

Récemment diplômée en photographie à l'ESA Le 75 à Bruxelles, Louise Valin est une artiste, photographe et graphiste française. Utilisant la musique, la danse et le spectacle comme matières vivantes pour évoluer dans son travail, les émotions et sensations sont pour elle un moteur de création.