

COMPOSER ET ECLAIRER UN PORTRAIT EN SITUATION DE COMMANDE

Par Cyril Zannettacci
avec Mathias Benguigui et Léo d'Oriano

Du 25 au 29 septembre 2024

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/

En commande, la réalisation d'un portrait doit souvent se faire dans un espace imposé (cafés, hall d'hôtel, coulisses de théâtre...) et en un temps imparti. Comment, avec toutes ces contraintes, composer et éclairer une image puissante qui révélera à la fois la personnalité du sujet photographié, l'atmosphère du lieu et l'approche stylistique du photographe ?

Ce stage propose d'acquérir réflexes et techniques pour aborder sereinement ce type de prise de vue et pouvoir ainsi laisser libre cours à sa créativité.

Le stage commencera par une présentation détaillée du travail de Cyril Zannettacci et des participants. Ceux-ci seront également invités à apporter des références de portraits réalisés par d'autres photographes afin de reconstituer ensemble la manière dont ceux-ci ont été éclairés.

Une présentation technique des éclairages permettra ensuite de se familiariser avec le matériel et à bien comprendre les spécificités des différentes sources lumineuses. L'observation de la lumière ambiante et l'usage inventif des éclairages ajoutés (flashes et LED notamment) seront des points d'appui fondamentaux pour construire ses images.

Ces acquis seront mis en pratique à travers de nombreux exercices de prise de vue dans des conditions spatiales et temporelles variées, avec des modèles aux profils divers : la formation bénéficiera en effet de la complicité d'acteurs, actrices, danseurs et danseuses. Les stagiaires seront invités à faire des propositions fortes à chaque prise de vue. Ces choix seront motivés par des questions d'espace, de cadrage et de lumière... mais aussi par les besoins en terme de lignes éditoriales ou de chartes graphiques de différents commanditaires.

La dernière journée de stage sera consacrée à l'editing des photos réalisées ainsi qu'à une approche de la chromie vue comme l'ultime étape de création permettant au photographe d'apporter une touche personnelle à ses portraits.

Profil des stagiaires	Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation — Artistes utilisant la photographie
Pré-requis	Connaitre les techniques de base de prises de vue et d'un logiciel de développement et post-production
Capacités et compétences visées	Appréhender l'environnement et déterminer un espace de travail pour un portrait — Installer et manipuler des flashes, des LED et leurs accessoires — Gérer et équilibrer l'apport de différentes sources lumineuses (naturelles et artificielles) — Savoir créer une ambiance lumineuse répondant à des différents types de commandes et divers temporalités de prises de vue — Créer une intéraction avec un modèle, le diriger — Sélectionner puis finaliser son portrait lors de l'étalonnage et la retouche
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Équipe de formation	Photographe formateur : Cyril Zannettacci, photographe — Assistants pédagogique et technique : Mathias Benguigui et Léo d'Oriano, photographes
Supports pédagogiques	PDF de Cyril Zannettacci : la construction de la lumière
Nombre de participants	10 maximum

Durée 5 jours, 39 heures
 —
 Le 25 septembre 2024 de 14h à 19h
 et les 26, 27, 28 et 29 septembre 2024 de 10h à 19h

Délai d'accès Inscription possible jusqu'à 3 jours avant le 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 Portfolio sous forme de tirages et/ou de fichiers numériques (sur clé usb)
 —
 Portraits de références d'autres photographes
 —
 Appareil photographique numérique + optiques, cartes mémoire et lecteur + si possible un flashmètre
 —
 Ordinateur portable

Espaces 4 à 5 studios photos mobiles équipés + divers espaces de prise de vue intérieur et extérieur à l'Agence et Galerie VU' + un lieu de prise de vue extérieur surprise privatisé pour exercice de mise en situation
 —
 Salle de formation équipée d'un écran
 —
 Bibliothèque de plus de 900 livres photographiques accessible sur demande

Lieu de formation Agence VU'
 58 Rue Saint Lazare
 75009 PARIS

Tarifs Plein tarif (dont AFDAS) : 2145 € HT / 2574 € TTC
 —
 Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 1755€ HT / 2106 € TTC

* Facilités de paiement, demande de prise en charge :
 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 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

—

10h - 16h / **Présentation du travail de chacun des participants**

Analyse et édification d'objectifs pour le stage

16h - 17h30 / **Projection commentée de son travail photographique**

par Cyril Zannettacci

Étude détaillée de photographies : la construction de la lumière

La constitution d'un style : de la prise de vue à la post-production

17h30 - 19h / **Analyse de références**

À partir de portraits de référence suggérés par les stagiaires, analyses et hypothèses sur les modes de fabrication des images

Jour 2

—

10h - 13h /

Montage des studios et studios mobiles.

Présentation des bases techniques de fonctionnement et des accessoires

(bol beauté, grand flash brillant, boîte à lumière, softbox trip...)

par Cyril Zannettacci

Démonstration et analyse de différentes sources lumineuses :

- la lumière naturelle
- les flashes
- les LED
- la gestion de la lumière du jour mélangée à la lumière artificielle

14h - 19h /

Premiers exercices pratiques de prise de vues

dirigés par Cyril Zannettacci, Mathias Benguigui et Léo d'Oriano

Travaux pratiques en lumière du jour (réflexion sur l'espace, le cadre et de possibles petits accessoires utilisables sans lumière additionnelle) puis en mélange avec une ou deux sources lumineuses.

Jour 3

—

10h - 11 h / Point sur la **grille d'auto-évaluation** et la bonne acquisition des apprentissages des deux premiers jours. Analyse des besoins pour répartition en sous-groupes lors de la journée.

11h - 19h / **Journée de prises de vues et d'expérimentations avec différentes sources lumineuses** dans l'agence VU', en présence de modèles

Répartition en binomes en groupes d'exercices de prises de vue dans différents types d'espace :

1/ studio : approfondissement des rendus spécifiques des lumières artificielles

2 / agence : composer et éclairer un portrait dans un espace réel

3 / extérieur (cour ou jardin) : l'équilibrage lumière du jour / flashes

4/ galerie : travailler en basse lumière

5/ lieu surprise : situation de commande

Jour 4

—

10h - 11 h / Point sur la **grille d'auto-évaluation**. Possibilité de rappels techniques ou méthodologiques. Analyse des besoins pour répartition en sous-groupes lors de la journée.

11h - 19h / **Journée de prise de vues** dans les mêmes espaces avec exercices pratiques mettant en jeu diverses temporalités (10, 20 ou 30 minutes de prise de vue) et différentes situations de commande (pour un grand quotidien, pour un média en ligne 15-25 ans, pour une agence de communication...)

Présence et conseils de Cyril Zannettacci, Mathias Benguigui et Léo d'Oriano toute la journée.

Jour 5

—

10h - 11 h / **Démonstration des fondamentaux de l'étalonnage** à travers deux logiciels de développement par Cyril Zannettacci.

11h - 13h / **Analyse et sélection raisonnée** des photographies réalisées les jours précédents.

14h - 17h30 / **Finalisation d'une série de portraits** ayant une cohérence formelle : editing, retouches et colorimétrie.

Accompagnement personnalisé de chaque participant dans sa recherche colorimétrique par Cyril Zannettacci.

17h30 - 19h / **Bilan de la formation**

Projection finale des portraits réalisés : analyses et conseils.

Bilan général par le 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 améliorations.

Équipe de formation

Cyril Zannettacci

–

Photographe français, né en 1973, vit et travaille principalement à Paris.

Formé à l'école de la Société Française de Photographie, Cyril Zannettacci débute comme assistant : il acquiert une solide expérience des techniques de studio et collabore avec des photographes de renommée mondiale.

En 2011, il réalise un rêve de jeune photographe et effectue sa première commande pour le quotidien Libération, avec qui il collaborera de façon très régulière à partir de 2015. Portant son regard sensible sur l'actualité politique, sociale ou culturelle, sans pour autant s'enfermer dans un répertoire stylistique unique, il développe une intense activité de commande de portraits et de reportages pour la Presse aussi bien française (Télérama, L'Obs, Society, etc.) qu'internationale (New-York Times, Washington Post, Vanity Fair, CNN, The Guardian, Der Spiegel, Stern, etc.).

La profonde attention qu'il porte à la réalité des situations à l'oeuvre sur le terrain, sa grande faculté d'adaptation et la sensibilité de son regard d'auteur lui permettent également de mettre son écriture au service des institutions et des ONG, parmi lesquelles Médecins du Monde en 2017 pour qui il documente la souffrance psychologique du peuple palestinien en territoires occupés, ou plus récemment, en 2021, Action Contre la Faim qu'il accompagne au Kenya afin de témoigner des conséquences du dérèglement climatique.

Son travail a été exposé sur la Place de l'Hôtel de Ville de Paris lors de la première biennale PhotoClimat et projeté lors de festivals et événements culturels (Printemps photographique de Pomerol, Nuit Blanche, etc.). Lauréat 2022 du Prix Caritas Photo Sociale, il est exposé au Château d'Eau de Toulouse 2022 et édité pour sa première monographie chez Filigranes.

Mathias BENGUIGUI

Né en 1991 à Avignon, Mathias Benguigui vit et travaille à Paris. En 2009, il démarre sa carrière de photographe en collaborant avec des institutions culturelles. Il prend un tournant dans sa pratique en intégrant le service photographique du journal Libération en 2016 en tant qu'éditeur photo, puis commence son travail de commissaire d'exposition auprès de Lionel Charrier en l'assistant sur la création de l'exposition de Mathias Depardon *Transanatolia*.

Depuis, il poursuit sa carrière de photographe et directeur artistique. En tant que photographe, il se concentre sur la production de projets documentaires personnels au long cours. L'un de ses derniers projets photographiques, *Les Chants de l'Asphodèle*, a été réalisé à quatre mains avec l'auteure Agathe Kalfas et remarqué lors de son exposition aux Rencontres de la photographie d'Arles 2021 ainsi que par la publication d'un livre aux éditions du Bec en l'air.

En 2022, Mathias est lauréat de la Grande Commande Photographique piloté par la BNF avec son projet, *Delta Bleu*, interrogeant les différents enjeux de la gestion du Delta du Rhône sous la pression du réchauffement climatique. Depuis, il travaille sur la montée des eaux dans le sud de la France avec un second chapitre, *Black Swamp*.

En 2024, il crée avec Théo Miller la maison d'édition et de production *Saetta Books & Exhibitions*.

Léo d'ORIANO

Léo d'Oriano est né à Ajaccio, Corse, le 13 juillet 1997. Il vit à Paris et a été diplômé de l'École des Gobelins en 2018.

Son travail est centré sur la représentation du temps lors de reconstruction post-traumatique. Ses deux projets réalisés dans la région de Fukushima au Japon et à Blackpool au Royaume-Uni, mettent l'accent sur une approche empathique des acteurs de ces drames naturels, industriels et économiques. Sa réflexion artistique se porte sur « ce qui demeure » après une catastrophe et sur la façon dont cet événement traumatique prend valeur de repère pour les personnes qui l'ont vécu.

Sa série suivante, *À bas bruit*, réalisée dans l'espace clos d'une maison dans la Baie de Somme pendant la première année de pandémie, raconte les débuts et l'évolution d'une histoire polyamoureuse entre 4 personnes âgées de 21 à 25 ans. Ce travail a été réalisé dans le cadre du mentorat photographique MP#01 mis en place par l'agence VU' et le Fonds Régnier pour la Création.

Il a fait partie de l'exposition collective « BAN » à L'Orfèverie en 2019 et aux Magasins Généraux en 2020. En 2021, Il a été invité sur le podcast VISION(S). En 2022, il est lauréat de la Grande Commande Photographique de la BNF avec un nouveau projet sur la jeunesse, *Ils en avaient 16*.