

COMMENT EXPOSER ? : DE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE À L'ŒUVRE

Par Sophie COSTAMAGNA et Denis DARZACQ

Avec les expert.e.s invité.e.s : Silvana Reggioardo (artiste),
Elisabeth Hering & Fred Jourda (laboratoire PICTO) et Françoise Docquier (commissaire d'exposition)

Du 25 janvier au 20 avril 2024
à l'Agence VU' (Paris)

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/

Etre artiste, c'est maîtriser de bout en bout la chaîne de décision qui part d'une idée photographique jusqu'à sa complète mise en forme finale. Cette formation vous aidera à positionner votre travail photographique, tant sur le plan conceptuel que pratique, pour vous permettre de le présenter aux différents canaux d'exposition de l'art contemporain : institutions publiques, festivals, résidences, galeries...

Le stage se construira autour des projets de chacun des participants. Une phase d'analyse permettra tout d'abord de définir l'essence de votre démarche et de préciser les formes que celle-ci peut prendre en tant qu'oeuvre. Une phase de prospection vous amènera ensuite à ouvrir vos perspectives, à interroger le type de diffusion que vous souhaitez viser et les moyens nécessaires pour y parvenir. Une phase opérationnelle vous aidera alors dans la préparation des outils de présentation adaptés à vos objectifs.

Le stage comporte des échanges avec des professionnels (commissaire d'expositions, institutions publiques, laboratoire photographique) et propose également une visite du salon Art Paris 2025 pour envisager la place que peut prendre votre photographie dans le champ de l'art contemporain à court, moyen ou long terme.

Profil des stagiaires	Auteurs-photographes — Artistes utilisant la photographie
Pré-requis	Avoir déjà réalisé plusieurs séries photographiques
Capacités et compétences visées	Identifier les points forts de son parcours et les spécificités de sa démarche — Positionner son travail dans le champ artistique et projeter son évolution professionnelle — Rédiger des éléments de présentation écrits et oraux pour un projet, une série réalisée, une biographie — Concevoir et mettre en œuvre une forme finalisée de son travail en toute conscience des enjeux d'exposition — Planifier une stratégie de diffusion aux objectifs réalistes et précis — Présenter son travail aux professionnels du champ de l'art
Matériel à apporter	Des travaux photographiques antérieurs sous forme de tirages de lecture (de préférence) — La documentation personnelle existante (bio, CV, book...) — Un ordinateur portable
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Équipe de formation	Sophie Costamagna, muséographe Denis Darzacq, photographe — Expert.es invité.e.s : Silvana Reggioardo (artiste, responsable du centre de ressource en ligne du CNAP) Elisabeth Hering & Fred Jourda (laboratoire PICTO) Françoise Docquier (commissaire d'exposition)
Supports pédagogiques	PDF de Sophie Castamagna et Denis Darzacq
Nombre de participants	10 maximum

Durée 7 jours - 52h

Dates et horaires Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2025 de 10h à 18h30
–
Samedi 22 et dimanche 23 février 2025 de 10h à 18h30
–
Vendredi 4 avril 2025 de 10h à 18h00
–
Samedi 19 et dimanche 20 avril 2025 de 10h à 18h30

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

Espaces et supports Salle de formation équipée d'un écran et de tables pour le travail d'editing
–
Bibliothèque de plus de 1500 ouvrages photographiques accessibles sur demande
–
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 : 2496 € HT / 2995,20 € TTC
–
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 1664 € HT / 1996,80 € 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 niveau de compétences sur les différents objectifs du stage. La grille permet ensuite au stagiaire d'évaluer régulièrement sa progression et aux formateurs d'adapter leur pédagogie.

1ère séance

Jour 1

—

10h - 17h00 : **Présentation** des stagiaires **et Analyse** de leurs travaux

Chaque stagiaire présente individuellement sa formation, son parcours en tant que plasticien ou photographe, sa situation professionnelle actuelle et son travail photographique. Un échange avec les formateurs et le groupe permet de mettre en exergue ses choix créatifs et ses attentes en terme d'évolution de carrière.

17h00 - 18h30 : **Présentation des intervenants**

Denis Darzacq, plasticien et photographe au travers de sa pratique de création et Sophie Costamagna, muséographe, au travers de sa pratique de projets culturels présentent leurs métiers en insistant sur les similitudes et les spécificités de leurs points de vue. Ils traitent de l'importance de la présentation de son travail dans les métiers de la création et des liens à établir entre ses projets en tant qu'auteur et les attentes des commanditaires ou responsables d'institutions.

Jour 2

—

10h - 11h30 : **Atelier de travail** : Concepts et images

Les formateurs donnent des consignes de rédaction permettant aux stagiaires de faire un état des lieux de leur identité artistique, souhaits, besoins et perspectives d'évolution.

11h30 - 16h30 : **Analyses**

Chaque participant présente les éléments rédigés lors de l'exercice précédent. Un échange avec les formateurs et le groupe permet de préciser ou réorienter le stagiaire. La discussion doit aider le stagiaire dans :

- l'organisation et l'articulation de ses différents projets
- l'identification de ses objectifs
- les étapes nécessaires pour son évolution et ses priorités

16h30 - 18h30 : **Atelier d'écriture**

Ce premier atelier d'écriture, mentoré par les formateurs, permet la rédaction d'éléments biographiques d'une part et de mot-clés permettant de définir la démarche, préalable à l'écriture d'un texte de « Statement » à poursuivre jusqu'à la session suivante.

2ème séance

Jour 3

—

10h - 11h

11h30 - 13h : **La matérialité de l'image** par Sophie Costamagna et Denis Darzacq

Présentation illustrée des enjeux de l'image en tant qu'oeuvre dans sa matérialité physique : technique d'impression, choix de support, forme d'encadrement, accrochage, numérotation... L'objectif est de comprendre la variété et l'importance des choix opérés dans la définition de l'oeuvre.

Denis Darzacq présente des projets d'artistes ainsi que ses propres recherches et les raisons qui ont présidé à ses orientations pour l'oeuvre finale.

14h30-17h00 : **Atelier de recherche** sur la matérialité des oeuvres des stagiaires

Réflexion avec chaque stagiaire sur la matérialité de leur propre travail. Définition d'une image majeure servant de guide à cette réflexion. Maquettes 2D sur photoshop. Pistes pour la réalisation d'un tirage prototype à réaliser pour la prochaine session

17h00-18h30 : **Lectures et analyses des textes** en cours de rédaction

Chaque stagiaire lit sa biographie et son texte de démarche. Analyse des formateurs et conseils d'amélioration.

Jour 4

—

10h-13h : **Le CNAP, centre de ressources** par Silvana Reggioardo avec Sophie Costamagna, Denis Darzacq

Présentation des types de ressources et d'informations à destination des artistes fournies par la plateforme du CNAP, notamment le guide des résidences et le guide des 1%.

Topologie et spécificités des différents lieux de diffusion : galeries d'art contemporain, galeries photographiques, lieux associatifs et collectifs, festivals, musées....

Topologie et spécificités des différentes aides ou accompagnements : réseaux et associations professionnelles, institutions publiques, commanditaires privés, résidence et mentorats.

14h-17h30 : **Atelier de travail sur la diffusion**

Suite aux présentations de la matinée , après un temps de réflexion individuel et de recherches internet, chaque participant établit, avec l'aide des formateurs, un plan d'action de diffusion.

Méthode : autour de l'auto-évaluation, construire un projet en écho avec ses possibilités, un projet à sa mesure. Quel type de distributeur je cherche ? Comment travailler sur mon dossier pour évoluer ? De quoi j'ai besoin pour étoffer mon dossier ?

Passage en revue avec les formateurs des éléments actuels (textes, sélection d'images...) et objectifs de réalisation d'ici la prochaine session.

17h30-18h30 : **Bilan**

Point sur le grille d'auto-évaluation et to do list pour la prochaine séance.

3ème séance

Jour 5

10h - 14h : **Art Paris** avec Sophie Costamagna et Denis Darzacq

La visite d'une des plus grandes foires d'art contemporain est l'occasion de comprendre le fonctionnement de cet écosystème en terme de direction artistique et de choix commerciaux.

Visite guidée de galeries représentatives de la place de la photographie dans l'art contemporain, sélectionnées par les formateurs.

15h-18h00 : **Focus sur le tirage** par Elisabeth Hering et Fred Jourda du Laboratoire Picto

Du scan de négatif aux différents types de tirages et papier,s présentation des possibilités offertes par un laboratoire professionnel. Exemples et échantillons présentés directement dans les ateliers.

4ème séance

Jour 6

—

10h - 11h30 : **Débrief**

Un temps est consacré pour revenir sur la journée précédente : ce qui a été retenu de Paris Photo et de la visite au laboratoire PICTO.

11h30-18h30 : **Analyse détaillée** puis **Atelier de travail** sur les présentations de chaque stagiaire

Reprise général de tous les travaux pratiques :

- le concept du projet
- lettre de présentation générale
- lettre de motivation
- note d'intention
- présentation de la démarche
- portfolio images
- bio de l'artiste/photographe/plasticien
- liste des envois et personnes à contacter
- prototype de tirage

Reprise avec l'aide des formateurs de l'ensemble des données qui interagissent entre elles : écriture, editing, cibles de diffusion.

Jour 7

—

10h - 17h : Mise en situation de rencontre professionnelle

Avec Françoise Docquier, commissaire d'exposition et Mathias Nouel, éditeur photo à l'Agence VU'

Chaque stagiaire se présente individuellement : face à face aux experts invités. Les qualités requises sont : précision, clarté, concision, esprit de synthèse. Les autres stagiaires et les formateurs sont en analyse du déroulé de l'entretien. Echange de 20 minutes avec les experts puis 20 minutes de debrief avec les formateurs et l'ensemble du groupe. Prise en compte de l'interaction et des données travaillées lors de la formation.

17h30-18h30 : Bilan de la formation

Tour de table des participants : bilan et perspectives
Bilan et conseils des formateurs.

SUIVI

Après le stage, VU'Education adresse 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.

Sophie COSTAMAGNA

—
Muséographe et directrice artistique, vit et travaille à Paris.

Ancienne élève de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et diplômée de l'École supérieure d'Arts Graphiques, Sophie Costamagna travaille dans le champ culturel depuis plus de 30 ans. En tant que directrice artistique et graphiste, elle réalise des identités visuelles, des affiches et programmes de théâtres, conçoit et réalise la charte graphique et la signalétique culturelle d'expositions, étudie des systèmes éditoriaux multimédia, assure des missions régulières au ministère de la Culture d'accompagnement à l'édition et à la réalisation d'ouvrages, conçoit des systèmes de grilles d'édition pour des éditeurs.

Aujourd'hui, Sophie Costamagna conçoit des parcours muséographiques et accompagne le projet d'exposition tout au long de sa conception et de sa réalisation. En amont du projet, elle élabore également, aux côtés de l'agence Café Programmation, des programmes muséographiques. Par ailleurs elle intervient depuis 2001 auprès de l'Observatoire de l'espace du CNES dans la sélection des artistes pour les différentes résidences et accompagne la réalisation d'expositions notamment pour les «Nuits Blanches» du Centre National d'Études Spatiales (CNES). Enfin elle assure une activité de commissaire d'exposition avec la serialgalerie qu'elle dirige depuis sa création en 2011.

Autant de démarches variées qui lui permettent aujourd'hui de comprendre les différents langages créatifs de projets artistiques, d'imaginer les cadres de création dans lesquels les propos trouveront les bons langages d'expression et d'accompagner efficacement les maîtres d'ouvrages dans la réalisation de leurs projets, comme d'assister les artistes dans l'élaboration et la diffusion de leur travail.

Denis DARZACQ

—
Photographe français, membre de l'Agence VU' depuis 1997, vit et travaille principalement à Paris.

Diplômé de l'École Nationale des Arts Décoratifs en 1986, Denis Darzacq débute la photographie en suivant la scène rock française et les plateaux

de cinéma. A partir de 1989, il collabore régulièrement avec la presse nationale, avant de s'orienter au milieu des années 90 vers une photographie plus personnelle.

De la photographie de presse, Denis Darzacq conserve un regard aiguisé sur la société contemporaine et une méthode : celle du travail de terrain au contact direct de son sujet. Mais, convaincu qu'une image réfléchie et construite peut servir son analyse de la société avec plus d'efficacité, il rompt avec le reportage et sa valeur de témoignage pour adopter une démarche analytique donnant lieu à des séries formellement très cohérentes.

Depuis 2003, il recourt ainsi à des mises en scène qui reposent toutes sur le principe de la disruption. Par leur état ou leur pose, les corps – véritables dénominateurs communs de ses recherches – bouleversent l'ordre établi, sans jamais pour autant faire basculer l'image dans le spectaculaire. Envisagé comme sculpture sociale, indissociable du contexte avec lequel il interagit, le corps devient l'outil critique des difficultés ou des stigmatisations auxquelles se heurtent certains groupes dans nos sociétés consuméristes.

En mettant en scène des gestes a priori dépourvus de sens dans « Hyper » , « La Chute » ou « Act I et II » , Denis Darzacq fait ainsi du corps et du geste une invitation à affirmer une identité toujours plus complexe que celle qui est socialement assignée et à reconquérir une forme de liberté. Le début des années 2010 marque un point de bascule : avec « Les casques de Thouars » et « Recomposition I » , le corps s'hybride, le visage disparaît, l'artefact prend le pas sur l'humain ; avec « Recomposition II », « Contreformes » et « Absence » , sa photographie devient abstraite.

Ses études sur le corps humain, le geste et le mouvement sont désormais traitées à travers la vidéo (« La Ronde » , installation vidéo avec la collaboration du chorégraphe Thierry Thieû Niang).

Régulièrement exposées, récompensées de prix prestigieux (World Press Photo en 2007, Prix Niépce en 2012, etc.), ses photographies sont entrées dans de nombreuses collections publiques et privées, comme le Musée National d'Art Moderne du centre Georges-Pompidou, le Fonds National d'Art Contemporain, la collection Agnès b ou Marin Karmitz...

Françoise DOCQUIERT

Historienne de l'art (thèse sur Image et Politique), universitaire à Paris 1 Panthéon Sorbonne jusqu'en 2020 (Responsable de la mention Direction de projets culturels et établissements publics et du master 2 Sciences et Techniques de l'Exposition où elle avait créé le master 2 Sciences et Techniques de l'Exposition.) Elle enseigne aujourd'hui à l'IESA.

Ses recherches et publications portent sur l'esthétique de l'art moderne et contemporain, la photographie et le commissariat d'exposition.

Elle est commissaire indépendante pour notamment Michel Journiac, l'action photographique en 2017 à la MEP et , plus récemment, L'oiseau bleu- Edi Dubien Romain Bernini, Suzanne Husky - Daegu Art Factory Septembre 2022 en Corée et La vie quotidienne pas si simple Musée d'Art Contemporain Université Nationale de Séoul octobre 2022.

Elle était l'an dernier la co-commissaire de Portrait (collection Damien et Florence Bachelot) au musée Reattu à Arles dans le cadre des Rencontres d'Arles 2023 (plus de 40 000 visiteurs). Et, à l'automne 2023, une solo exposition de l'artiste Erika Hedayat à la Maison des Arts de Malakoff. En 2024, elle est fière d'être la commissaire d'exposition de l'exposition Eloge du temps du photographe Raphael Dallaporta pour le département du Var en 2024 à l'Abbaye de la Celle.

Françoise Docquier est depuis 2022 correspondante pour la section Sculpture de l'Académie des Beaux-Arts Institut de France. Elle y co-dirige sous la direction de Jean Michel Othoniel la résidence Villa Duraine qui, en 2026, recevra des artistes photographes. Elle est également jury pour la résidence de la Villa Velasquez à Madrid (section image/photographie)

Elle est également auteure de documentaires sur l'art pour ARTE : Bernard Buffet, le grand déranger 2016, César sculpteur décompressé 2017 et en 2022 Oskar Kokoschka, peintre européen.

Silvana REGGIARDO

Diplômée d'un Mastère Multimédia de Télécom Paris, d'un Master d'ergonomie et de l'ENS Louis-Lumière, Silvana Reggiardo a piloté la conception de la plateforme participative du Centre national des arts plastiques (Cnap), ouverte à près de 2200 structures, qui répertorie à ce jour plus de 45000 événements et 20500 personnalités des arts visuels depuis 2002.

Responsable du centre de ressources en ligne du Cnap depuis sa création en 2001 jusqu'en janvier 2024, Silvana apporte une connaissance précise des informations diffusées par la plateforme (questions professionnelles, bourses, prix, résidences d'artistes, lieux ressources, lieux de diffusion, etc.) et peut à ce titre éclairer et accompagner de façon efficace et ciblée les artistes dans la découverte du centre de ressources pour un usage optimum de l'outil.

Silvana Reggiardo est également artiste photographe.