

Réaliser un projet photographique avec l'apport des sciences sociales

Jean-Robert Dantou, Thibaut Menoux, Florence Weber

8 sessions de septembre 2019 à juin 2020

Ce stage unique propose aux photographes d'initier ou d'approfondir un projet documentaire en enrichissant leurs démarches des réflexions et méthodes portées par l'anthropologie sociale et la sociologie. Circonscrire précisément un sujet, se documenter et enquêter, faire l'expérience d'un terrain, le situer dans les bouleversements des sociétés contemporaines, rechercher un point de vue juste et une distance adaptée, mesurer les enjeux de la restitution : autant de problématiques que la photographie documentaire et la méthode ethnographique ont en commun. Comment ces deux disciplines peuvent-elles apporter le meilleur d'elles-mêmes pour permettre au photographe de déployer une démarche pertinente et une représentation éclairée ?

Jean-Robert Dantou (photographe, agence VU') et Florence Weber (sociologue et anthropologue, ENS) - qui depuis plusieurs années expérimentent l'association de la photographie et des sciences sociales - s'associeront à Thibaut Menoux (sociologue, ENS) pour accompagner pendant dix mois les stagiaires dans la réalisation d'un projet photographique. A chaque étape de réalisation, ils leur apporteront des repères méthodologiques issus des sciences sociales, de l'histoire de la photographie et de leurs propres expériences de terrain. Ils pratiqueront également une analyse approfondie des projets tout en encourageant une réflexion collective sous forme d'atelier pour ouvrir à chacun des pistes de travail stimulantes sur toute la durée du stage.

Nous verrons comment, en prenant en compte des enjeux aussi différents que les effets sociaux des images, l'éthique de l'observateur ou les conséquences des prises de vues sur les enquêtés, nous transformerons peu à peu notre manière de photographier pour envisager des dispositifs photographiques et des modes de restitution à la fois plus complexes et plus maîtrisés. La relation entre images et textes (journal de bord, témoignages, documents) sera également explorée à la recherche d'un équilibre fertile permettant de dépasser les paradoxes d'une subordination des images au texte, et inversement.

PROFIL DES STAGIAIRES

Auteurs-photographes professionnels

Artistes utilisant la photographie

Chercheurs en sciences sociales ayant une pratique avancée de la photographie

PRE-REQUIS

Maîtrise des techniques de prises de vue et de retouches

Avoir déjà réalisé plusieurs projets de photographie documentaire

Avoir identifié un projet documentaire à réaliser dans le cadre de la formation

CAPACITES ET COMPETENCES VISEES

Approfondir sa connaissance de l'image documentaire : éthique et esthétique

Savoir problématiser un projet photographique : trouver un dispositif et des modes de représentation adaptés

Initiation aux bases de la méthode ethnographique

Etre capable de recueillir et d'associer différents types de matériaux, notamment visuels et textuels

Maîtriser les différentes étapes de la chaîne de production photographique (recherche et documentation, prises de vues, édition, mise en forme finale)

Etre capable d'identifier les effets des prises de vue sur les personnes photographiées et les incorporer dans le dispositif de création

MATERIEL

Les participants devront apporter :

- leur portfolio sous forme de tirages et/ou de fichiers numériques (sur clé usb)
- un ordinateur portable
- un pré-projet sous forme de texte et/ou de premières images

DUREE ET HORAIRES

Formation découpée en 2 modules de 52 heures
8 week-ends de 2 jours de septembre 2019 à juin 2020

Samedi de 12h à 20h

Dimanche de 11h30 à 18h30

DATES :

Module 1 : 14-15 septembre / 12-13 octobre
16-17 novembre / 14-15 décembre
2019

Module 2 : 15-16 février / 14-15 mars
18-19 avril / 16-17 mai
+ 13 juin 2020 (restitution)

EQUIPE DE FORMATION

Formateurs :

Jean-Robert Dantou (photographe)

Florence Weber (sociologue)

Thibaut Menoux (sociologue)

Assistant pédagogique :

Mathias Nouel (editeur photo)

MATERIEL, ESPACES ET SUPPORTS

Bibliothèque de plus de 900 livres photographiques

Salle de formation munie d'un projecteur et de tables pour le travail d'editing

Une galerie photo de 200 m2 peut également être visitée pendant la formation

LIEU DE LA FORMATION

Agence VU'

58 Rue Saint Lazare

75 009 PARIS

TARIFS

Module 1 :

Plein tarif : 2340€ HT / 2808€ TTC

Tarif réduit (- de 25 ans, demandeurs d'emploi, intermittents...) :
1170€ HT / 1404€ TTC

PROGRAMME DETAILLÉ – MODULE 1

Session 1 : samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019

Formateurs : Jean-Robert Dantou, Thibaut Menoux, Florence Weber

1er jour

Introduction et enjeux de la formation

Présentation des stagiaires et des pré-projets. Chaque stagiaire est invité à se présenter personnellement :

- Projection d'un choix de travaux passés décrivant son parcours
- Présentation du pré-projet qu'il souhaite développer pendant le stage

Présentation des formateurs à travers 3 types de collaboration entre photographie et sciences sociales :

- La série « Vivre avec », première campagne photographique réalisée entre 2012 et 2013 par le photographe Jean-Robert Dantou et une équipe de chercheurs en sciences sociales coordonnée par Florence Weber.
- L'ouvrage « Les murs ne parlent pas », dispositif photographique en trois volets, fruit d'un travail de trois années sur les patients de la psychiatrie et les représentations photographiques de la folie.
- Le projet « Territoires et Mobilités » : un travail de recherche en photographie et sciences sociales sur des territoires déshérités de la métropole.

Analyse critique d'une œuvre : James Nachtwey - le malentendu de la transparence du medium

Atelier « cadrer son projet » (1/6) : Intérêts personnels et socio-professionnels liés au projet

2ème jour

Séquence théorique par Florence Weber et Thibaut Menoux :

La méthode ethnographique (1/4) : la distance. Travailler sur des terrains proches ou au contraire éloignés n'implique pas les mêmes méthodes de mise à distance du réel. Introduction aux différentes méthodes de mise à distance.

Atelier « cadrer son projet » (2/6) :

Autoanalyse : Quel est mon rapport personnel / intime / professionnel à mon sujet ? distanciation ou familiarisation ?

Analyse critique d'une œuvre photographique : Amélie Landry, Les chemins égarés - Avancer par tâtonnements.

Définition d'objectifs personnalisés : Analyse des enjeux photographiques, sociaux et personnels engendrés par les projets photographiques de chaque participant et actions à entreprendre pour la séance suivante :

- Apprendre à se documenter, à définir les contours d'un projet de recherche
- Explorer les différentes pistes possibles ouvertes par le projet : premiers repérages de terrains

Session 2 : Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2019

Jour 1

Formateurs : Jean-Robert Dantou, Thibaut Menoux, Florence Weber

Atelier pratique en binômes : Exercice de formulation et de synthèse des 15 jours de travail passés

Séquence théorique par Florence Weber et Thibaut Menoux :

La méthode ethnographique (2/4) : Faire le tour de la question, comprendre les enjeux de son sujet, les intérêts divergeant des enquêtés et acteurs impliqués ainsi que les représentations en cours

Analyse critique d'une oeuvre : La photographie qui se sert des sciences sociales - August Sander

Analyse personnalisée des hypothèses de travail : suite à l'exposé du début de journée, confirmation de l'intérêt du sujet, de sa faisabilité pratique (accessibilité, complexité...). Distinction entre les pistes à fermer et celles à approfondir.

Jour 2

Formateur : Jean-Robert Dantou

Séquence théorique par Jean-Robert Dantou : Construire un dispositif photographique (1/2)

Des premières photographies exploratoires au choix formel final

Atelier « cadrer son projet » (3/6) : Méthodologie de réalisation d'un projet documentaire : compartimenter pour s'organiser. Établir un fichier de contacts : données documentaires, autorisations et anonymisation.

Analyse critique d'une oeuvre : Dorothea Lange / FSA – L'efficacité sociale

Bilan et définition d'objectifs personnalisés : à partir des catégories définies lors de l'atelier collectif, lister les priorités d'avancement du projet de chaque participant

Session 3 : Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2019

Jour 1

Formateurs : Jean-Robert Dantou, Thibaut Menoux

Présentation par chaque participant des avancées de son projet : prise de contact, entretiens, prise de vues. Analyse et discussion collective pour tenter de mettre de côté certaines pistes, faire évoluer les différentes expériences vers des dispositifs plus affirmés.

Séquence théorique par Thibaut Menoux et Jean-Robert Dantou

La méthode ethnographique (3/4) : la protection des enquêté(e)s, la protection de l'enquêteur. Comment mettre en place une éthique adaptée au terrain ?

Analyse critique d'une oeuvre : San Clemente de Raymond Depardon – Le consentement des personnes représentées

Atelier Cadrer son projet (4/6) : Circonscrire son sujet, définir une seule question. Etre clairvoyant sur son champ de compétence et envisager la nécessité de collaborations.

Conseils méthodologiques pour la suite de l'enquête.

Jour 2

Formateur : Jean-Robert Dantou

Analyse approfondie des prises de vue réalisées par chaque participant.

Séquence théorique par Jean-Robert Dantou : Les paramètres de prise de vue : leur influence sur la méthode de travail et le rendu. L'exemple « Ceux qui aiment les lundis ». Pour une photographie réflexive. Que signifie une pratique réflexive en photographie ? Pistes pour une pratique soucieuse de ses propres effets sur les personnes photographiées et sur les territoires qui font l'objet de l'enquête. L'exemple du Foyer de l'Aracande.

Cadrer son projet (5/6) : Présentation par chaque participant de ses recherches de « Références photographiques » Analyse des choix formels (noir et blanc ou couleur ? petit, moyen ou grand format ? focale longue ou courte ? visée directe ou indirecte) et de leurs implications pour le photographe / pour le spectateur.

Analyse critique d'une oeuvre : Olivier Roller, projection d'une série commentée sur des portraits de financiers. Les stéréotypes.

Session 4 : Samedi 14 et Dimanche 15 décembre 2019

Jour 1

Formateurs : Jean-Robert Dantou, Florence Weber, Thibaut Menoux

Au cours de cette journée, chaque participant présentera un corpus constitué de photographies et éventuellement d'autres matériaux collectés pendant son enquête (son, images animées, archives, textes personnels, etc.). Il fera également un point d'étape général sur sa recherche.

Discussion avec les formateurs sur chaque projet visant à :

- aboutir à une vision claire des pistes à approfondir
- porter une attention particulière à la question de la réflexivité, pour penser les incidences des images sur les terrains d'enquête, réfléchir à une forme qui ne trahisse pas les réalités observées et qui respecte aussi bien les enquêtés que le point de vue du photographe
- définir les collaborations à engager pour mener à bien le projet

Séquence théorique par Florence Weber et Thibaut Menoux :

La méthode ethnographique (4/4) : Le journal de terrain. Prise de notes objectives et subjectives. Aux lecteurs/regardeurs : le pacte narratif.

Jour 2

Formateur : Jean-Robert Dantou

Analyse approfondie des prises de vue réalisées par chaque participant. Le groupe participe à un travail de classement, de sélection et d'agencement des différents types d'images et de matériaux, ainsi qu'à leur analyse critique. A la fin de cette

sance, chaque auteur doit être au clair sur les pistes photographiques qui ont été éliminées et sur les photographies ou documents qu'il lui reste à produire.

Séquence théorique par Jean-Robert Dantou : Construire un dispositif photographique (2/2) : Psychadascalia

Analyse critique d'une oeuvre :

Description d'une alliance entre texte et image : L'œuvre de Broomberg et Chanarin au Centre Pompidou.

Cadrer son projet (6/6) : Identifier de manière personnalisée les différentes étapes du projet. Etablir un rétro-planning allant jusqu'à l'aboutissement du projet. Envisager la question du financement.

A la fin de cette journée, un bilan est établi sur l'objectif du module : quel est le périmètre de travail circonscrit et la méthodologie définie ? quels sont les étapes suivantes de réalisation ?

Pour ceux qui souhaitent poursuivre à travers le Module 2 (De la conduite du projet à sa restitution)* un référent en sciences sociales est préconisé pour accompagner le stagiaire dans la réalisation de ses travaux: Florence Weber, Thibaut Menoux voir des sociologues extérieurs sélectionnés en fonction des thématiques abordées par les projets.

* Réservation conseillée dès l'inscription au 1er module

SUIVI

Après le stage, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire ainsi qu'un questionnaire de satisfaction et d'auto-évaluation : à chaud le lendemain du stage / à froid 3 mois après le stage.

Les résultats sont analysés par le responsable Formations. Un bilan est adressé aux formateurs.

LES FORMATEURS

Jean-Robert Dantou - Fort de sa double formation à l'École Louis Lumière et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Jean-Robert Dantou explore depuis une dizaine d'années les liens entre photographie et sciences sociales. Photographe impliqué, il s'engage dans des projets documentaires au long-cours et/ou collaboratifs aux États-Unis, en Allemagne, en Asie, au Chili et en France, sur des problématiques liées à la mémoire, à la santé mentale, aux migrations et à la vie sociale. Il a animé pendant 4 ans des ateliers visuels et sonores auprès de primo-arrivants du collège Jean Renoir de Bondy (« Un Mur à l'Horizon ») et a participé pendant 3 ans à la Chaire « Handicap psychique et décision pour autrui » (ENS – INSA). En 2014, il intègre le projet documentaire, artistique et citoyen « La France vue d'ici » (Mediapart et ImageSingulières) où il entreprend une enquête photographique sur « Les Territoires de lutte » de la France contemporaine. Partageant son travail entre commandes institutionnelles et résidences artistiques, ses travaux donnent lieu à de nombreuses expositions, et à la publication de plusieurs ouvrages tant sur la Chine contemporaine (« Ombres Chinoises », ed. Atlantica 2004), que le monde coopératif français (« Ceux qui aiment les lundis », ed. Le Chêne 2012), les petites et moyennes entreprises (« Mon entreprise prend la pose », ed. Democratic Books 2010), ou la santé mentale (« Les murs ne parlent pas », ed. Kehrer 2015). Il anime en 2018 avec Florence Weber le séminaire « Photographie et sciences de l'homme » à l'École normale supérieure.

Florence Weber - Enseigne la sociologie et l'anthropologie sociale à l'École normale supérieure/PSL University, Centre Maurice Halbwachs. Elle a rédigé avec Stéphane Beaud le "Guide de l'enquête de terrain", à La Découverte (constamment réédité depuis 1997) et travaille sur l'articulation entre économie de marché et échanges non marchands, d'abord dans la France industrielle en milieu rural ("Le travail à-côté", 1989, traduit en portugais), puis dans le cas de la prise en charge familiale et professionnelle des personnes dépendantes, en lien avec les transformations de la protection sociale. Elle s'est également intéressée à l'histoire des sciences sociales, avec une "Brève histoire de l'anthropologie" chez Flammarion et la réédition raisonnée de l'œuvre de Marcel Mauss dans la collection Quadrige-Classiques aux PUF.

Thibaut Menoux - Thibaut Menoux est maître de conférences en sociologie à l'Université de Nantes. Agrégé de sciences économiques et sociales, il a suivi une formation interdisciplinaire au département de sciences sociales de l'École normale supérieure d'Ulm, qu'il a intégrée en 2001. Dans ses recherches en sociologie, il se spécialise dans l'étude des formes d'investissement au travail à travers le cas des travailleurs sociaux d'une part et de concierges des hôtels de luxe d'autre part. À travers ces objets, il s'intéresse également à la question des confrontations sociales, c'est-à-dire des rencontres, collaboratives ou agonistiques, entre agents aux caractéristiques sociales contrastées, question autour de laquelle il a co-animé pendant deux ans un séminaire de recherche à l'École normale supérieure. Thibaut Menoux poursuit aujourd'hui ses recherches sur les "petites mains" des "grands noms" de l'art contemporain ainsi que sur les gardes du corps des personnalités.

COMPLEMENT FACULTATIF A LA FORMATION

Cette formation s'adossera au séminaire « Photographie et sciences de l'homme : histoires d'enquêtes » qui se déroulera à l'École normale supérieure entre septembre 2019 et février 2020. Les stagiaires pourront y accéder en auditeurs libres.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

VU'EDUCATION - Mathias Nouel
T : +33 (0)1 53 01 85 84
nouel@abvent.fr