

VU'EDUCATION / Déclaration d'activité de formateur enregistrée sous le numéro 11 75 50839 75 auprès du préfet de région d'Ile-de-France

Dire, écrire et présenter son travail visuel par Judith Amsallem et Maia Flore

Les 17 et 18 Novembre + les 1 et 2 Décembre 2018

Si on affirme parfois qu'une image doit se suffire à elle-même, un photographe ou un artiste plasticien peut-il réellement se passer de mots ? Que cela soit pour lui-même (comprendre où il va), pour d'autres (convaincre), ou parce que ses images appellent la résonance d'un texte, nombreuses sont les situations où l'écriture est un savoir-faire indispensable pour l'auteur visuel.

Maia Flore, photographe et directrice artistique, et Judith Amsallem, auteure, vous proposent de travailler dans un même mouvement sur les images et les mots afin d'explorer la relation dynamique qui peut s'instaurer entre ces deux moyens d'expression. Avec leur aide, vous préciserez vos sélections d'images et chercherez les mots-clés qu'elles vous inspirent, vous constituerez des séquences et rédigerez parallèlement de courts textes pour chacune, vous chercherez les relations texte-image qui enrichissent la perception de votre travail. Ceci avec un double objectif : mieux définir votre langage visuel et enrichir votre champ lexical ou textuel.

Lors d'une seconde session de travail, les stagiaires seront ensuite amenés à réaliser avec l'aide d'un graphiste un portfolio qui sera le résultat singulier de leurs expérimentations. Celui-ci pourra leur servir de guide pour évoluer plus consciemment dans leurs futurs travaux et de dossier de référence pour leurs candidatures à des prix, des bourses, des résidences ou pour leurs rencontres avec des professionnels.

PROFIL DES STAGIAIRES

Photographes professionnels.
Artistes utilisant la photographie.
Artistes plasticiens

PRE-REQUIS

Avoir déjà réalisé un ensemble de travaux photographiques permettant la réalisation d'un dossier de présentation ou de candidature

Maitriser un logiciel de traitement de texte

Connaitre les bases d'utilisation d'un logiciel de mise en page (type InDesign) - *optionnel*

CAPACITES ET COMPETENCES VISEES

Expliciter textuellement les intentions et les émotions contenues dans ses images

Préciser la direction artistique de son corpus photographique

Explorer des relations originales entre textes et images

Savoir présenter son travail par l'écrit de manière claire et cohérente

Apprendre à articuler images et textes afin de les mettre en page dans un PDF de présentation

MATERIEL

Les participants devront apporter :

Leur portfolio sous forme de tirages et/ou de fichiers numériques (sur clé usb)

Un ordinateur portable

DUREE ET HORAIRES

4 jours – 32h, soit :

Samedi 17/11 et Dimanche 18/11 : 10h-19h

Samedi 1/12 et Dimanche 2/12: 10h-19h

EQUIPE DE FORMATION

Photographe formateur : Maia Flore

Auteur formateur : Judith Amsallem

Assistant graphiste : Michael Sallit

Assistant pédagogique : Mathias Nouel

MATERIEL, ESPACES ET SUPPORTS

Bibliothèque de plus de 900 ouvrages photographiques

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

Une galerie photo de 200 m2 est également visitable pendant la formation

LIEU DE LA FORMATION

Agence VU'

58 Rue Saint Lazare

75 009 PARIS

PROGRAMME DETAILLE

1ère session : 2 jours, 16 heures

Séquence 1 : Cerner les contours, préciser ses idées, commencer à poser des mots-clés :

Les participants présentent tour à tour leurs travaux : une sélection d'images issues de plusieurs séries et si possible une série déjà sélectionnée sur laquelle ils souhaitent travailler plus précisément. Avec l'aide des intervenants, ils analysent leurs images et en dégagent les lignes de force : un premier atelier d'écriture les amène à déterminer un ensemble de mots qui correspond à leur univers.

Séquence 2 : Ecrire sur sa démarche :

Chaque participant est amené à constituer son tableau d'influences qui retranscrira ses convictions esthétiques, philosophiques ou poétiques, dans le but de se composer son propre champ visuel et lexical. Les participants synthétisent ensuite leurs intentions dans un texte général sur leur travail au cours d'un atelier d'écriture dirigé. Ils rédigent un premier jet spontané qu'ils font ensuite évoluer pour le faire résonner au mieux avec ce qu'ils souhaitent exprimer.

Séquence 3 : Ecrire sur une œuvre ou une série d'images

Les participants isolent une ou plusieurs de leurs œuvres. Ils sont accompagnés dans cette sélection pour construire une narration visuelle cohérente et représentative de leur démarche. Un atelier dirigé les amène ensuite à écrire sur cette série spécifique.

Séquence 4 : Objectifs et conseils pour la session suivante.

Les participants repartent chez eux avec une sélection d'images resserrées, un texte sur leur démarche et un texte de présentation d'un travail particulier tous deux en cours de rédaction. Selon l'avancée de chacun, des conseils sont prodigués pour que dans les 15 jours d'intersessions, les stagiaires puissent parfaire les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier PDF de présentation (pour rendez-vous professionnel, candidature pour un concours, une résidence...).

2ème session : 2 jours, 16 heures

Séquence 6 : Finalisation de l'ensemble des textes et des sélections d'images sous les conseils des formatrices.

Séquence 7 : Réflexion sur la forme à donner au PDF de présentation (chemin de fer, relation texte-image...) selon la destination de celui-ci

Séquence 8 : Conception et montage des divers éléments du PDF avec l'aide d'un graphiste professionnel et sous la supervision des formatrices

Séquence 9 : Projection de l'ensemble des travaux : bilan et conseils des formateurs.

BILAN ET SUIVI

Après le stage, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire ainsi qu'un questionnaire de satisfaction et d'auto-évaluation.

METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE

Les formatrices accompagnent les participants à explorer et affiner leurs propositions images-textes à travers 4 étapes de construction :

Etape 1 : Exercer un regard analytique sur son travail photographique : trier et sélectionner / Cerner les contours de son travail photographique : rechercher et identifier les mots-clés.

Etape 2 : Agencer son travail en différentes séquences / Construire un récit pour chacune d'elles

Etape 3 : Réaliser une sélection finale traversant les différentes séquences / Puiser dans les textes pour écrire une note d'intention globale

Etape 4 : Sélectionner et agencer les matériaux images-textes essentiels pour réaliser un portfolio final

LES FORMATEURS

Maia Flore – Photographe diplômée de l'Ecole des Gobelins en 2010, elle devient membre de l'Agence VU' en 2011.

Sa démarche s'inscrit dans une recherche de coïncidences entre le réel et son imagination. Un univers créé de toutes pièces sous forme de narrations émouvantes et envoûtantes, voire surréalistes.

C'est en Suède qu'elle commence sa première série « Sleep Elevations », un voyage suspendu qui se laisse aller dans les souvenirs d'enfance. Durant l'été 2012, lors de sa première résidence en Finlande, Maia Flore explore de nouvelles méthodes de représentation et de narration. Ces recherches se poursuivent ensuite au centre des arts de Berkeley en Californie. En découlent deux séries (Situations et Morning Sculptures) qui continuent d'explorer la confusion des sentiments dans laquelle la photographe place ses personnages comme ses spectateurs.

Parallèlement à son travail personnel, elle répond également à des commandes tant pour la presse que pour le secteur culturel, privé ou public. Récemment, dans le cadre d'une Carte Blanche d'Atout France et de l'Institut Français, Maia Flore a mis en scène le patrimoine français à travers son univers onirique dans la série « Imagine France – Le voyage fantastique », exposée dans le monde entier. Elle est aussi directrice artistique pour Our Studio, créée par Nathan Williams directeur de la revue Kinfolk, basée à Portland.

Judith Amsallem - Née en 1986 à Bruxelles. Elle vit entre Toulouse et Paris.

Qu'elles prennent la forme de textes, sons ou images, ses recherches explorent la relation entre l'intention et le langage, le décalage entre la pensée et la parole, la différence entre ce que l'on souhaite dire et ce que l'on dit. Elle a réalisé "Bien sûr, il y a les autres", un essai documentaire réunissant 5 inconnus de 20 ans sur les sujets de l'enfance, l'identité, et la pudeur. Elle a conçu "Le dépôt des peurs", une installation éphémère au cœur de Paris, qui récoltait en vidéo les peurs des anonymes, pour les projeter ensuite en grand sur les murs. Elle poursuit actuellement le projet « A never-ending date », une série d'entretiens intimes où chaque participant la mène vers le suivant. Elle anime des écritures professionnelles depuis 2013 pour une centaine de clients dont l'INA, La Chose, Saint-Laurent, Chloé, Chanel, Médiamétrie...etc.)

Michael Sallit - Directeur artistique & graphiste indépendant né en 1988, Michael Sallit vit et travaille à Paris. Après un cursus en management culturel et une formation d'iconographe documentaliste, il commence par travailler dans le secteur culturel avant de se spécialiser dans le graphisme. Il travaille désormais à son compte aussi bien pour de grandes entreprises, des institutions que pour des petites associations culturelles.

Son travail associe illustrations d'antan et lignes graphiques contemporaines inspirées des travaux des grands noms du graphisme suisse.

www.michaelsallit.com

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

VU'EDUCATION - Mathias Nouel

T : +33 (0)1 53 01 85 84

nouel@abvent.fr