

DÉVELOPPER UN PROJET DOCUMENTAIRE. PRÉCISER SON ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE

Par **Martina BACIGALUPO**

Expert invité : Lars Lindemann

Les 7, 8 mars, 6, 7 juin, 19, 20 septembre et les 5, 6 décembre 2020

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@abvent.fr

VU' éducation

Hôtel Paul Delaroche
58 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
www.agencevu.com/education/

Comment développer un projet intégrant à la fois une réalité documentaire et une approche sensible ? Comment rendre compte de la complexité d'un sujet par des écritures photographiques inventives ? Comment dépasser le cadre d'une photographie « sur le vif » pour s'engager dans une démarche plus construite, plus consciente de ses causes et de ses effets ?

Au cours de ce stage longue durée de 9 mois, Martina Bacigalupo vous accompagnera dans le développement d'un projet dont vous souhaitez clarifier l'intention et l'élaboration . Dans un premier temps, l'analyse de vos travaux antérieurs permettra de révéler la singularité de votre parcours et d'ancrer ce projet à venir dans un cheminement plus global. Un travail d'editing des premières prises de vues conduira ensuite à identifier les pistes à abandonner et celles à développer pour la poursuite du projet. L'objectif sera de préciser vos intentions et votre démarche, dans un souci de justesse d'un point de vue tant documentaire que photographique.

Parallèlement à ce travail personnel, les pratiques d'auteurs-photographes reconnus vous seront présentées comme autant de repères et de références sur les plans esthétiques et éthiques. Engageant une véritable réflexion sur le métier de photographe et son positionnement lors d'un reportage, les participants chercheront à dégager de nouvelles pistes pour inventer des formes inédites et personnelles : la mise en scène, la mise en situation, le recueil de la parole ou d'écrits seront notamment abordés et envisagés comme un partage possible de la connaissance entre photographié et photographiant.

En fin de stage, Lars Lindemann, curateur et picture editor renommé, viendra expliciter les attentes d'un directeur de service photo international et la manière de se présenter à un entretien professionnel. Il portera son regard sur les travaux réalisés et conseillera les stagiaires quant aux possibles pistes d'approfondissement ou les perspectives de diffusion.

Profil des stagiaires Auteurs-photographes. Photojournalistes.
 –
 Professionnels ou en voie de professionnalisation

Pré-requis Maitriser les techniques de prise de vue photographique
 –
 Avoir déjà réalisé au moins un projet photographique (à présenter pour analyse lors de la formation)
 –
 Avoir un pre-projet de réalisation pour le stage

Capacités et compétences visées Apprendre à distinguer des pistes de travail (formelles ou thématiques) dans son corpus photographique
 –
 Exercer sa capacité à développer un projet: axe, démarche, écriture photographique
 –
 Appréhender la culture de l'autre et considérer la prise de vue comme une collaboration (méthodes participatives, mises en situations, mises en scènes, recueil de paroles...)
 –
 Trouver l'adéquation entre la démarche sur le terrain et la restitution visuelle et narrative : éditer – contextualiser – mettre en forme
 –
 Présenter son travail à un interlocuteur professionnel

Matériel Les participants devront apporter :
 Un ou deux travaux passés sous forme de tirages de lecture de préférence
 –
 Un projet sous forme d'un texte et/ou de tirages de lecture (format papier)
 –
 Éventuellement un complément d'images sur clé USB
 –
 Un ordinateur portable peut s'avérer utile

Durée et horaires 4 week-ends – 8 jours– 64h
 Les 7, 8 mars, 6, 7 juin, 19, 20 septembre et les 5, 6 décembre 2020
 Samedi et Dimanche : 10h - 19h

Équipe de formation Photographe formateur : Martina Bacigalupo, photographe
 –
 Intervenant invité : Lars Lindemann, directeur photo GEO
 –
 Assistant pédagogique : Mathias Nouel

Espaces et supports Salle de formation équipée d'un projecteur et de tables pour le travail d'édition
 –
 Bibliothèque de plus de 900 livres photographiques
 –
 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 : 2 240€ HT / 2 688€ TTC
 –
 Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 1 250€ HT / 1 500€ TTC
 –
** Facilités de paiement, prise en charge type AFDAS : n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations*

1ère séance

–

Jour 1

–

Présentation par Martina Bacigalupo de son parcours photographique via une projection envisagée comme support pédagogique permettant notamment d'aborder :

- L'articulation entre travail documentaire personnel et commande de reportage (ONG, Presse...)
- La démarche intimiste et participative à travers le travail «Je m'appelle Filda»
- La méthodologie pratique d'un reportage à l'étranger

Tour de table approfondi des participants : récit individuel du parcours passé, des directions photographiques prises, des réussites et des difficultés rencontrées, des objectifs professionnels pour le stage.

Jour 2

–

Travail méthodologique avec chaque participant selon deux axes :

Axe 1 : Analyse de travaux déjà réalisés :

- Retour sur la méthodologie de réalisation, et sur l'adéquation fond/forme
- Pistes de développements futurs et définition d'un objectif qualitatif à travers un editing resserré

Axe 2 : Application aux travaux en cours ou à venir des pistes ouvertes par le module théorique :

- Identifier les spécificités du projet (politiques, géographiques, culturelles...)
- Déterminer les enjeux méthodologiques et esthétiques

Fin de journée : Résumé des enjeux et objectifs de réalisation pour la séance suivante.

2ème séance

–

Jour 1

–

Analyse des avancées des stagiaires depuis la première séance :

Retour d'expérience du terrain et validation des pistes de travail et des enjeux du sujet.

A ce stade il est temps de confirmer les directions prises ou d'accepter d'abandonner certaines pistes pour faire évoluer son projet.

Analyse des photographies réalisées : questionnement sur les dispositifs photographiques engagés et leur influence sur l'articulation fond, forme, sensibilité.

Jour 2

—

Projection et analyse de travaux de photographes développant une approche documentaire en échos aux projets des stagiaires présentés la veille. Seront notamment abordées :

- Les nouvelles esthétiques dans le champ documentaire ou photo-journalistique
- Les écritures engageant une démarche participative

Identification avec chaque participant des objectifs méthodologiques et esthétiques à atteindre pour la prochaine séance. Réflexion sur les éléments annexes à recueillir sur le terrain (interview, documents, sons...).

3ème séance

—

Jour 1

—

Analyse des travaux réalisés depuis la séance précédente.

Sélection des images, mise en séquences.

Réflexion sur les éléments de contextualisation (légendes, textes de présentation annexes...) à constituer en support des images.

Projection et analyse de travaux de photographes documentaires. Seront notamment abordées :

- l'articulation texte-image
- l'hybridation avec d'autres médiums (son, video...)

Jour 2

—

Retour sur les travaux présentés la veille : identification des éléments aboutis et des manques à combler. La destination finale du projet (exposition, livre, web-documentaire) sera prise en compte pour penser le mode de restitution et déterminer les matériaux annexes nécessaires à la présentation.

4ème séance

—

Jour 1

—

Matin :

Présentation de son parcours par Lars Lindemann et des attentes d'un directeur de service Photo : ligne éditoriale, mode de sélection, modèle économique.

Conseils pour la présentation de son travail à un interlocuteur professionnel

Après-midi :

Préparation de chaque stagiaire à sa présentation du lendemain :

- Analyse des dernières avancées et sélection finale des éléments à présenter
- Préparation individuelle à la prise de parole publique
- Vérification de l'intelligibilité / de la clarté de chaque projet, grâce au regard du groupe

Jour 2

—

Présentation par chaque participant de son projet à Lars Lindemann en mise en situation de rencontre professionnelle

Analyses, critiques et conseils de Lars Lindemann sur :

- Le projet photographique lui-même
- Le mode de présentation du projet par le stagiaire

Bilan final de la formation par la formatrice

Suivi

—

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

MARTINA BACIGALUPO

—
Martina Bacigalupo étudie la littérature et la philosophie en Italie, puis la photographie au London College of Communication. En 2007, elle part vivre et travailler au Burundi. Elle collabore avec différentes Organisations internationales telles que Médecins sans Frontières, Save The Children, Handicap International, Care International, les Nations Unies et le Comité International de la Croix Rouge. Son travail se concentre sur les droits de l'homme et plus précisément sur la place de la femme dans les pays du sud.

Elle reçoit en 2009 le Amilcare Ponchielli Grin Award pour son sujet « Umumalayika », en 2010 le Prix Canon de la Femme Photojournaliste pour son reportage « Uganda : The resistance of the forgotten », et en 2012 la bourse FNAC d'aide à la création pour réaliser son sujet « Wanawake » sur les conséquences tragiques liées à l'accouchement des femmes en République Démocratique du Congo et au Burundi. Sa série « Gulu Real Art Studio », publiée chez Steidl en 2013, est exposée au Walther Collection Project Space à New York en 2013, à Paris Photo, Unseen Fair et aux Rencontres d'Arles en 2014 ainsi qu'à la Triennale de Milano en 2016, et intègre la Artur Walther Collection ainsi que la Collection Donata Pizzi.

Parallèlement à son travail de photographe, elle est aujourd'hui Picture Editor du magazine 6 Mois.

Lars Lindemann

Après avoir étudié la géographie, l'histoire et les sciences de l'éducation, c'est en autodidacte que Lars est devenu éditeur photo, photographe et commissaire d'expositions. Il a travaillé en freelance pour divers magazines avant de rejoindre le département photo de GEO en tant que rédacteur en chef photo à GEOkompakt, l'une des nombreuses filiales du titre GEO, spécialisé en sciences.

Parallèlement à son travail journalistique, Lars Lindemann a enseigné l'editing photo à l'Université des sciences appliquées et des arts de Dortmund/Allemagne et a été curateur d'expositions photographiques. Lars a été membre du jury de concours photo nationaux et internationaux, notamment le World Press Photo Award, le Greenpeace Photo Award et The Photoville Fence.

Depuis 2015, il est directeur de la photographie et directeur artistique adjoint du magazine GEO. Le travail de Lars et de ses collègues a été récompensé à plusieurs reprises par la Lead Academy, le club allemand des directeurs artistiques et a reçu le prix international pour la meilleure utilisation de la photographie dans un magazine imprimé.

En 2019, Lars a été nommé membre de la Société Photographique Allemande DGPH.