

DÉVELOPPER UN PROJET DOCUMENTAIRE : DE LA CONCEPTION À LA DIFFUSION

Par **Martina BACIGALUPO**

Avec les experts invités : Kathryn Cook-Pellegrin (cheffe du service Photo, CICR Genève),
Nicola Lo Calzo (photographe), Haydée Sabéran (rédactrice en chef adjointe Revue XXI)

Du 11 mars au 19 novembre 2023

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 définir un projet documentaire ? Par quel angle aborder son sujet pour en enrichir sa propre compréhension et celle du spectateur ? Comment développer une écriture photographique originale tout en prenant soin de rendre compte des réalités observées ? Enfin, comment envisager la diffusion son travail et démarcher les professionnels ? Au cours de ce stage longue durée, Martina Bacigalupo vous guidera pas à pas dans les étapes de construction de votre projet documentaire, accompagnée à chaque session par un expert invité.

Dans un premier temps, l'analyse de vos travaux antérieurs permettra de révéler la singularité de votre parcours et d'orienter votre projet à venir. Ensuite, nous chercherons à identifier les problématiques de votre sujet et vous vous intéresserez également à leurs représentations courantes afin de vous positionner différemment, à la fois en terme d'angle documentaire et de forme photographique. Nous chercherons des méthodes de travail qui vous correspondent : le reportage, la mise en scène, le portrait, le recueil de paroles ou d'écrits seront envisagés à la fois comme modalité de travail et comme partage d'expériences entre photographiés et photographiant. L'étape de l'editing permettra ensuite d'aborder la dynamique narrative des images entre elles ainsi que le rapport texte-image dans la construction de votre récit. Enfin, nous réfléchirons à des stratégies de financement et des modes de diffusion adaptés à vos travaux et à leurs présentations à des interlocuteurs professionnels.

Parallèlement à ce travail autour de vos projets personnels, chaque session sera enrichie de la venue de photographes et d'experts aux profils divers qui viendront partager leurs expériences professionnelles et vous apporteront des pistes concrètes de réflexions et d'actions pour le développement de vos travaux et de votre carrière.

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 ou des pré-projets de réalisation pour le stage
Capacités et compétences visées	Définir un projet photographique pertinent et réalisable – Comprendre les stratégies de production et de diffusion – Développer son projet en définissant une méthodologie de travail – Construire une narration visuelle documentaire : axe - démarche - écriture photographique - éditng – Contextualiser ses photographies, articuler photographies et textes – Finaliser son travail à travers une mise en forme – «Pitcher» son projet à un interlocuteur professionnel (oralement et par écrit)
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Équipe de formation	Photographe formateur : Martina Bacigalupo , photographe et directrice photo de la revue 6 Mois – Experts invités : Kathryn Cook-Pellegrin (Responsable Photo, CICR) Nicolas Lo Calzo (photographe) Haydée Sabéran (Rédactrice en chef adjointe Revue XXI) Et un ou une experte finale choisie selon le profil et les projets des participants.
Supports pédagogiques	« Les formes documentaires» par Martina Bacigalupo
Nombre de participants	8 maximum

Durée et horaires 5 week-ends – 10 jours – 71h
 Les 11-12 mars, 6-7 mai, 17-18 juin, 16-17 septembre,
 18-19 novembre 2023
 Samedi et Dimanche : 10h - 18h
 + un entretien individuel d'une heure en visio entre juin et
 septembre

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 ou site internet des travaux passés + un ou deux
 travaux sous forme de tirages de lecture pour re-editing
 –
 Un ou des pré-projets de réalisation sous forme d'un texte
 et/ou de tirages de lecture (format papier)
 –
 Un ordinateur portable peut s'avérer utile

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 : 2 982€ HT / 3578,40€ TTC
 –
 Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi,
 intermittents...) : 2130€ HT /2556€ 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 per-
 sonnes en situation de handicap. N'hésitez pas à nous
 contacter pour envisager les aménagements et adapta-
 tions possibles.

En amont du stage

—

Une grille d'auto-évaluation est envoyée aux stagiaires afin qu'ils puissent positionner leur 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.

1ère séance**Jour 1**

—

Matin

Présentation par Martina Bacigalupo de son parcours photographique et des enjeux de la formation. Sa double carrière de photographe et de picture editor permettra d'aborder sous plusieurs angles les points suivants :

- l'évolution d'une carrière et le positionnement du photographe
- les différentes formes photographiques au service du documentaire
- les attentes des professionnels : presse, festivals, jury de prix et de bourses...

—

Après-midi

Présentation individuelle de chaque participant

- parcours photographique, réussites et difficultés rencontrées, objectifs professionnels pour le stage à travers la grille d'auto-évaluation des objectifs
- analyse d'anciens travaux : identification des méthodologies de travail, thématiques, adéquation entre le propos et la forme, choix d'editing
- premières pistes de réflexion pour le projet à développer lors de la formation

Jour 2

—

Matin

Suite des **Présentation individuelle de chaque participant**

—

Après-midi

Définition des projets de réalisation

- Discussion sur les enjeux du ou des thèmes envisagés et les moyens d'approfondir sa compréhension : lectures, iconographie, pre-enquête
- Pistes de travail photographique : méthodologie de terrain et esthétique
- Types de diffusion et financement envisagé

Fin de journée :

Résumé des objectifs de réalisation pour la séance suivante

2ème séance

Jour 1

Analyse des avancées de chaque participant :

- Documentation et/ou enquête sur le terrain : évolution de la compréhension des enjeux du sujet
- Editing des photographies réalisées

Jour 2

—

Matin

Conception et méthodologie de projet

Intervention de Kathryn Cook-Pellegrin de 10h à 13h

A travers plusieurs projets dont elle a assuré la mise en production pour le CICR, Kathryn Cook-Pellegrin analyse les choix stratégiques qui ont été effectués en terme de :

- sujet et angle adopté
- protocole photographique et formalisation
- budget et diffusion

Séance de questions-réponses avec les participants

—

Après-midi

Atelier de travail de 14h à 15h

Suite à la présentation du matin, les participants prennent un temps pour faire avancer leur réflexion sur l'une des thématiques abordées en l'appliquant à leur recherche en cours.

Définition d'objectifs pour chaque participant de 15h à 18h

- pistes photographiques à approfondir ou à expérimenter
- réflexion sur les éléments annexes à constituer (entretiens, documentation, textes, sons...)
- plan de travail jusqu'à la prochaine séance

Entretien individuel intersession

Un entretien individuel d'une heure permet de faire un point avec la formatrice sur l'avancée de son projet dans le courant de la période estivale.

3ème séance

Jour 1

–

Analyse des avancées de chaque participant :

- retour d'expérience
- editing des photographies réalisées
- analyse des thèmes traités et des champs encore à explorer
- point sur la grille d'auto-évaluation des objectifs

Jour 2

–

Matin

Stratégie de production et diffusion

Intervention de Nicola Lo Calzo de 10h à 13h

Nicola Lo Calzo détaille le développement son projet au long cours KAM, composés de plusieurs chapitres et d'autant de moyens de les produire et diffuser : bourses, résidences, commandes, portfolio Presse, exposition, monographies...

Séance de questions-réponses avec les participants

–

Après-midi

Atelier de travail de 14h à 15h

Suite à la présentation du matin, les participants prennent un temps pour faire avancer leur réflexion sur la thématique abordée en l'appliquant à leur recherche en cours.

Définition d'objectifs avec chaque participant de 15h à 18h

- pistes photographiques à approfondir ou à expérimenter
- ébauche du fonctionnement narratif : articulation entre les images, articulation des photographies avec les textes et les légendes
- plan de travail jusqu'à la prochaine séance

4ème séance

Jour 1

–

Analyse des avancées de chaque participant de 10h à 15h

- retour d'expérience
- editing des photographies réalisées
- conseils de progression

Atelier d'écriture d'Haydée Sabéran (1) de 15h à 18h

Haydée Sabéran présentera différents enjeux de rapports texte-image au travers d'exemples. Elle questionnera ensuite les participants sur les besoins textuels de leurs projets, l'atelier pouvant porter sur l'écriture d'un texte général d'accompagnement du projet, d'une narration, de légendes ou sur la retranscription d'entretiens.

Jour 2

—

Matin

Atelier d'écriture avec Haydée Sabéran (2) de 10h à 13h

Séance de travail d'écriture mentorée par la formatrice selon les objectifs définis la veille.

—

Après-midi

Point d'étape Projets avec chaque participant de 14h à 18h

- fonctionnement narratif (visuel et texte-image)
- décision d'un mode de monstration pour la dernière séance
- définition des derniers objectifs
- point sur la grille d'auto-évaluation

5ème séance

Jour 1

—

Matin

Présentation de l'expert.e final invité.e : parcours, missions actuelles, attentes professionnelles : ligne éditoriale, mode de sélection, économie.
Conseils pour la prise de contact avec un professionnel.

—

Après-midi

Préparation avec chaque stagiaire de sa présentation du lendemain :

- Analyse des dernières avancées
- Sélection finale des éléments à présenter
- Éléments de langage pour une présentation orale

Jour 2

—

Présentation par chaque participant de son projet à l'expert.e invité.e
de 10h à 16h

Analyses, critiques et conseils de l'expert.e invité sur :

- Le projet photographique lui-même
- Le mode de présentation du projet par le stagiaire (mise en situation de rendez-vous professionnel)

Bilan de la formation de 16h à 18h

- Tour de table et point sur la grille d'auto-évaluation des objectifs
- Bilan final individuel et collectif par la formatrice

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.

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.

Kathryn COOK-PELLEGRIN

Kathryn Cook-Pellegrin a grandi à Albuquerque au Nouveau Mexique. Elle est diplômée de l'Université de Boulder, Colorado en 2001. Sa carrière professionnelle commence avec l'agence Associated Press au Panama qu'elle quitte en 2005 pour poursuivre des projets personnels et des commandes en free lance en Amérique Latine. En septembre 2006, elle s'installe à Istanbul en Turquie où elle entame son projet «Memory of Trees» sur les traces du génocide des arméniens, publié en 2013 par les éditions Le Bec en l'Air. En 2008, Kathryn Cook-Pellegrin reçoit pour ce travail le Prix Aftermath Project. La même année, elle fut lauréate du prix de la Fondation Inge Morath pour son travail : «Mémoire Reniée : la Turquie et le Génocide Arménien». Depuis 2015, elle travaille au Comité International de la Croix-Rouge à Genève, d'abord comme cheffe du service Photo puis de l'ensemble des contenus audiovisuels et digitaux.

Nicola LO CALZO

Nicola Andrea Lo Calzo est un photographe, artiste queer et enseignant-chercheur, né à Turin en 1979. Il vit et travaille à Paris où il anime un studio sur les approches postcoloniales en photographie à l'École nationale supérieure d'arts Paris-Cergy (ENSAPC). Formé comme conservateur du patrimoine à l'École polytechnique de Turin, il s'oriente vers la photographie en 2008. Sa pratique et sa recherche photographique interrogent les notions de patrimoine, colonialité et identité. Il est lauréat du Cnap en 2018, nommé pour le Prix Elysee en 2019, finaliste du prix Nièpce en 2020 et lauréat de la Grande Commande de la BNF en 2022.. Ses photographies ont fait l'objet de nombreuses expositions dans des Musées, Centres d'Art ou Festivals. Il a publié aux Editions Kehrer trois livres : Regla (2017), Obia (2015) et Inside Niger (2012) et aux Editions L'Artiere

«Binidittu» (2020). Il est un collaborateur régulier de la presse internationale, dont Le Monde (quotidien et magazine), The New Yorker, The New York Times, Internazionale et répond ponctuellement à des commandes de travaux photographiques pour des institutions ou des entreprises. Il est représenté par la galerie Dominique Fiat (France), La Balsa Arté (Colombia) la galerie Podbielski Contemporary (Italie).

Haydée SABÉLAN

Haydée Sabéran est journaliste indépendante. Elle a été correspondante de Libération à Lille, rédactrice en chef adjointe des revues XXI et 6Mois. Elle est l'autrice de «Ceux qui passent» (éd. Carnets nord, 2012) et «Bienvenue à Hénin-Beaumont» (éd. La Découverte, 2014).