

RÉALISER UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE AUTOUR D'UNE SÉRIE DE PORTRAITS

Par Denis DAILLEUX

Experte invitée : Nathalie Locatelli (Galerie 127, Marrakech)

Du 12 mars au 29 octobre 2022

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/

Durant ce stage de 7 mois, Denis Dailleux vous accompagnera dans le développement d'un projet photographique ayant pour objectif de se construire autour d'une série de portraits.

Dans un premier temps, l'analyse de vos travaux antérieurs permettra de révéler la singularité de votre parcours et d'ancrer ce projet dans un cheminement personnel. Puis nous chercherons à préciser votre approche relationnelle et esthétique dans la pratique du portrait. Qui voulez-vous photographier ? Et comment ?

Des apports théoriques et des exercices pratiques seront proposés pour trouver la méthodologie de travail qui vous convient et qui vous permettra de réaliser les images correspondant à vos intentions et votre sensibilité. Il s'agira aussi de maintenir une certaine rigueur formelle permettant de construire une série cohérente.

Le stage questionnera également le statut d'une série de portrait dans un projet. Les portraits se suffisent-ils à eux-mêmes ou d'autres types d'images (paysages, nature morte, intérieurs...) permettent-elles une perception plus complète du sujet ? Des séances régulières d'editing et d'analyse de vos prises de vues permettront d'identifier les pistes à explorer. Les pratiques d'auteurs-photographes reconnus vous seront régulièrement présentées comme autant de repères par rapport auxquels vous positionner.

En fin de formation, une experte invitée, Nathalie Locatelli, viendra évaluer les travaux réalisés et apporter son expertise de galeriste.

Profil des stagiaires	Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation
Pré-requis	Maîtriser les techniques de prises de vue photographique
Capacités et compétences visées	<p>Définir un projet de réalisation ayant du sens dans son évolution artistique et professionnelle</p> <p>—</p> <p>Déterminer les méthodologies de travail et les moyens photographiques pour réaliser son projet</p> <p>—</p> <p>Mettre en œuvre une série de portraits ayant une cohérence formelle</p> <p>—</p> <p>Articuler une série de portraits avec d'autres formes photographiques ou textuelles pour contruire une narration</p> <p>—</p> <p>Déterminer et mettre en œuvre une forme finale de présentation</p>
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Équipe de formation	<p>Formateur : Denis Dailleux, photographe</p> <p>—</p> <p>Experte invitée : Nathalie Locatelli, galeriste</p>
Supports pédagogiques	<p>PDF de Denis Dailleux:</p> <p>Construire une série de portraits</p>
Nombre de participants	10 maximum

Durée et horaires 10 jours en formation collective soit 70 heures
 3 h en entretiens individuels sur rendez-vous
 soit un total de 73h
 —
 Les 12-13 mars, 7-8 mai, 11-12 juin, 9-10 septembre, 28-29 octobre 2022 de 10h -18h

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 Les participants devront apporter :

Des travaux photographiques antérieurs (de préférence) sous forme de tirages de lecture.

—

Un pré-projet de réalisation pour le stage sous forme d'un texte et/ou de tirages de lecture

—

Un ordinateur portable peut s'avérer utile

Espaces 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 : 2774€ HT / 3 328,80€ TTC

—

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 1 460€ HT / 1 752€ 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 à chaque stagiaire afin qu'il puisse positionner son 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 lors des points d'évaluation.

1ère session collective**Jour 1**

—

10h -13 h / **Présentation commentée par Denis Dailleux** de son travail photographique permettant d'aborder les points suivants :

- où puiser l'inspiration ? comment trouver les thématiques qui vous importent ?
- la maîtrise formelle, le développement d'un style : entre technique, choix de méthode et recherche esthétique
- le portrait et son articulation avec d'autres genres (nature morte, paysages, situations...etc...)
- les modes narratifs du portrait : la suite sérielle (« Mère et fils »), la déambulation (« Le Caire »), la chronique (« Tante Juliette »)

14h-18h / Présentation et analyse approfondie des travaux passés de chaque participant

A partir de tirages papier permettant de sélectionner ou réorganiser les photographies, on cherchera dans les parcours des stagiaires à :

- Identifier les thèmes récurrents, les lignes directrices
- Formellement, repérer les points forts sur lesquels s'appuyer et les lacunes à combler
- Identifier les craintes ou les systématismes à dépasser pour aller plus loin dans la pratique du portrait
- Mettre en évidence les pistes de travail qui appellent à être poursuivies ou approfondies

La discussion est animée par le formateur. Les participants sont invités à prendre part à l'analyse des travaux.

Jour 2

—

10h -13h / **Présentation et analyse approfondie des travaux précédents de chaque participant** (suite).

14h-15h / Point évaluation

Grille d'auto-évaluation et échanges avec le formateur autour de celle-ci. Le formateur peut revenir sur certains apports pédagogiques en fonction des demandes exprimées.

15h-18h / Atelier Projets

Après un temps de travail individuel permettant d'intégrer les remarques des séquences précédentes, chaque participant présente son projet de réalisation pour le stage et est invité à :

- expliciter son projet et ses pistes de développement
- décrire l'état d'avancement concret de celui-ci, sa connaissance théorique du sujet et sa pratique du terrain, les contacts déjà pris
- présenter les prochaines étapes de travail

La discussion, animée par le formateur, vise à faire préciser chaque point : l'axe du projet, les méthodologies de travail et moyens photographiques à mettre en œuvre, les objectifs pour la prochaine séance.

2ème session collective**Jour 3**

—

10h-16h / Analyse de l'avancement des projets

Le formateur anime une discussion sur chaque projet en abordant les points suivants :

- Retour d'expérience : avancées, difficultés rencontrées, compréhensions nouvelles des enjeux du terrain.
- Analyse des premières prises de vues et conseils : pertinence de la forme, moyens techniques utilisés, identification de pistes de travail porteuses ou à approfondir.
- point méthodologique portraits : récit détaillé par chaque stagiaire du déroulé d'une séance de portraits réalisée. Objectif de conscientisation de la méthode de travail et de ses effets sur l'image. Conseils du formateur.

16h-18h / Méthodologie du portrait par Denis Dailleux

A partir de planches-contacts, le formateur décrit précisément certaines séances de portraits choisies au fil de sa carrière. Il y explicite ses recherches tant au niveau du cadrage, de la posture, de la situation, du décor que de la lumière. Il montre ainsi comment se construit peu à peu une image, par essais et surtout prises de décisions successives.

Jour 4

—

10h-12h / Suite des analyses de l'avancement des projets**12h-13h / Point évaluation**

Grille d'auto-évaluation et échanges avec le formateur autour de celle-ci. Le formateur peut revenir sur certains apports pédagogiques en fonction des demandes exprimées.

14h-17h / Atelier projets

Après un temps de travail individuel permettant d'intégrer par écrit ou par une sélection d'images, les remarques des séquences précédentes, chaque participant fait un état des lieux de son projet de réalisation et de ses prochains objectifs de travail. Conseils du formateur.

17h-18h / Consignes d'un exercice de portrait

Le formateur explicite les enjeux d'un exercice de portrait sériel pour la prochaine séance : réaliser entre 3 et 6 photos en pied ayant une même approche formelle (valeur de plan, lumière, rapport à l'espace environnant...) Enjeu : maîtrise de la forme. Une projection d'exemples issus de l'histoire de la photographie étaye le propos.

3ème session collective**Jour 5**

—

10h - 18h / analyse de l'avancement des projets

Retour d'expérience : avancées, difficultés rencontrées, compréhensions nouvelles des enjeux du terrain.

Analyse des prises de vues : cohérence de fond et de forme, début de construction d'une narration visuelle

Projection de l'exercice de portraits sériels : analyse du respect des consignes, points forts et points faible. Conseils d'amélioration.

Jour 6

—

10h -12 h / Suite des analyses de l'avancement des projets**12h-13h / Point évaluation**

Grille d'auto-évaluation et échanges avec le formateur autour de celle-ci. Le formateur peut revenir sur certains apports pédagogiques en fonction des demandes exprimées.

14h - 15h / Projection commentée : les différents statuts de la série de portrait

Présentation par Denis Dailleux de travaux de photographes se concentrant uniquement sur le portrait ou alternant portraits et d'autres formes photographiques ou textuelles.

Les stagiaires sont amenés à se questionner pour chacun à la nécessité ou non d'accumuler des matériaux autour de leur série de portraits.

15h-18h / Atelier projets

Après un temps de travail individuel permettant d'intégrer par écrit ou par une sélection d'images les remarques des séquences précédentes, chaque participant fait un état des lieux de son projet de réalisation et de ses prochains objectifs de travail pour les 2 mois d'été.

La question des différentes formes photographiques, évoquées lors de la séquence précédente, est ici au cœur de la réflexion sur les objectifs de prises de vue.

Entretien individuel inter-session pendant l'été

Un entretien individuel de 1h30 permet de faire un point avec le formateur sur l'avancée de son projet. Consigne pour la prochaine séance : apporter un ou des prototypes de tirages pour envisager la forme finale.

4ème session collective**Jour 7**

—

10h-18h / Analyse de l'avancement des projets

- Retour d'expérience : avancées et difficultés rencontrées par rapport aux objectifs fixés lors de la session précédente
- Analyse des prises de vues : cohérence de fond et de forme, articulation des différents types d'images, narration
- Réflexion sur les enjeux de présentation du travail : quelle forme ? quel format ? quelle articulation des images entre elles ? Titre. Ajout ou non de textes...etc..

Jour 8

—

10h -12 h / Suite des Analyses de l'avancement des projets**12h-13h / Point évaluation**

Grille d'auto-évaluation et échanges avec le formateur autour de celle-ci. Le formateur peut revenir sur certains apports pédagogiques en fonction des demandes exprimées.

15h-18h / Atelier projets

Après un temps de travail individuel permettant d'intégrer par écrit ou sélection d'images les remarques des séquences précédentes, chaque participant fait un état des lieux de son projet de réalisation. Focus sur la présentation dans l'espace :

- Prototype de tirage à exposer (format, bord blanc, type de papier...)
- Type d'accrochage (linéaire, grille, nuage...) par simulation (papier ou In Design)

Entretien individuel inter-session

Un entretien individuel de 1h30 permet de faire un point avec le formateur sur la présentation du projet lors de la dernière session afin d'anticiper l'accrochage.

5ème session collective

Jour 9

–

10h - 12h puis 14h - 18h / **Présentation finale au formateur par chaque participant de son projet**

Vérification de l'ensemble des éléments constituant le projet avant restitution devant l'expert. Derniers choix et finalisation. Accrochage mural du projet dans son entièreté ou d'un échantillon représentatif.

12h - 13h : Point d'évaluation

Grille d'auto-évaluation et échanges avec le formateur autour de celle-ci. Le formateur peut revenir sur certains apports pédagogiques en fonction des demandes exprimées.

Jour 10

–

10h-11h / **Présentation par Nathalie Locatelli de son métier de galeriste**

Quels choix président à la sélection d'un photographe dans le catalogue d'une galerie ? Projection du travail d'artistes représentés par la galerie. Focus sur le portrait et sur les modes de présentation des œuvres. Comment les expositions se mettent-elles en place ? Quelles sont les modalités de production et de commercialisation de tirages de collection ? Comment scénographier une exposition de portraits ?

11h - 13h puis 14h - 17h : **Présentation finale** par chaque participant de son projet à Nathalie Locatelli

- Mise en situation de rencontre professionnelle.
- Evaluation du travail réalisé par l'experte invitée.

17h-18h / **Bilan de la formation**

Tour de table permettant aux stagiaires de revenir sur les avis de l'experte et de commenter leur **grille d'auto-évaluation** des compétences acquises. Sur demande, le formateur peut également apporter évaluation et commentaires sur la grille.

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
- transmettre scan ou photo de la grille d'auto-évaluation afin que VU'Education puisse analyser l'efficacité pédagogique de la formation et si besoin y apporter des améliorations. Les documents collectés resteront confidentiels.

DENIS DAILLEUX

Photographe français, né en 1958 à Angers, vit à Paris. Membre de l'Agence VU (Paris), il est représenté par la galerie Camera Obscura (Paris) la Galerie 127 (Marrakech) et la Galerie Peter Sillem (Frankfurt).

Depuis quelques années, tout en continuant à photographier l'Égypte, Denis Dailleux se rend régulièrement au Ghana où il explore de nouvelles relations au corps et à l'espace, à la vie et à la mort, à la communauté, à la mer, qui ouvrent de nouveaux horizons à sa recherche photographique.

Régulièrement exposé et publié dans la presse nationale et internationale, son travail fait l'objet de nombreuses monographies. Denis Dailleux est également lauréat de prix prestigieux dont un World Press Photo – Catégorie Staged Portraits pour sa série « Mère et Fils » en 2014, et en 2019 le Prix Roger Pic décerné par la Scam pour sa série « In Ghana – We shall meet again ».

NATHALIE LOCATELLI

Après une longue carrière dans les métiers de la communication, Nathalie Locatelli participe à la création de la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, pour laquelle elle organise des expositions muséales et des événements internationaux.

En 2003, elle décide de donner un virage à sa carrière pour développer un projet personnel autour d'une de ses passions : la photographie. La galerie 127 de Marrakech ouvre ainsi ses portes en 2006 pour se consacrer à la photographie contemporaine du Maghreb. Première galerie au Maroc exclusivement consacrée à la photographie, elle a organisé depuis plus de 70 expositions de photographes marocains et internationaux, participé à des foires comme Paris Photo (Paris), Paris Photo (Los Angeles), 1 :54 Contemporary African Art Fair (Londres) et AKAA (Paris). Nathalie Locatelli a également coproduit des livres de photographies et co-créé les Nuits Photographiques d'Essaouira. Elle soutient par ailleurs de jeunes artistes dans le développement de leur art et participe à la constitution de collections privées.