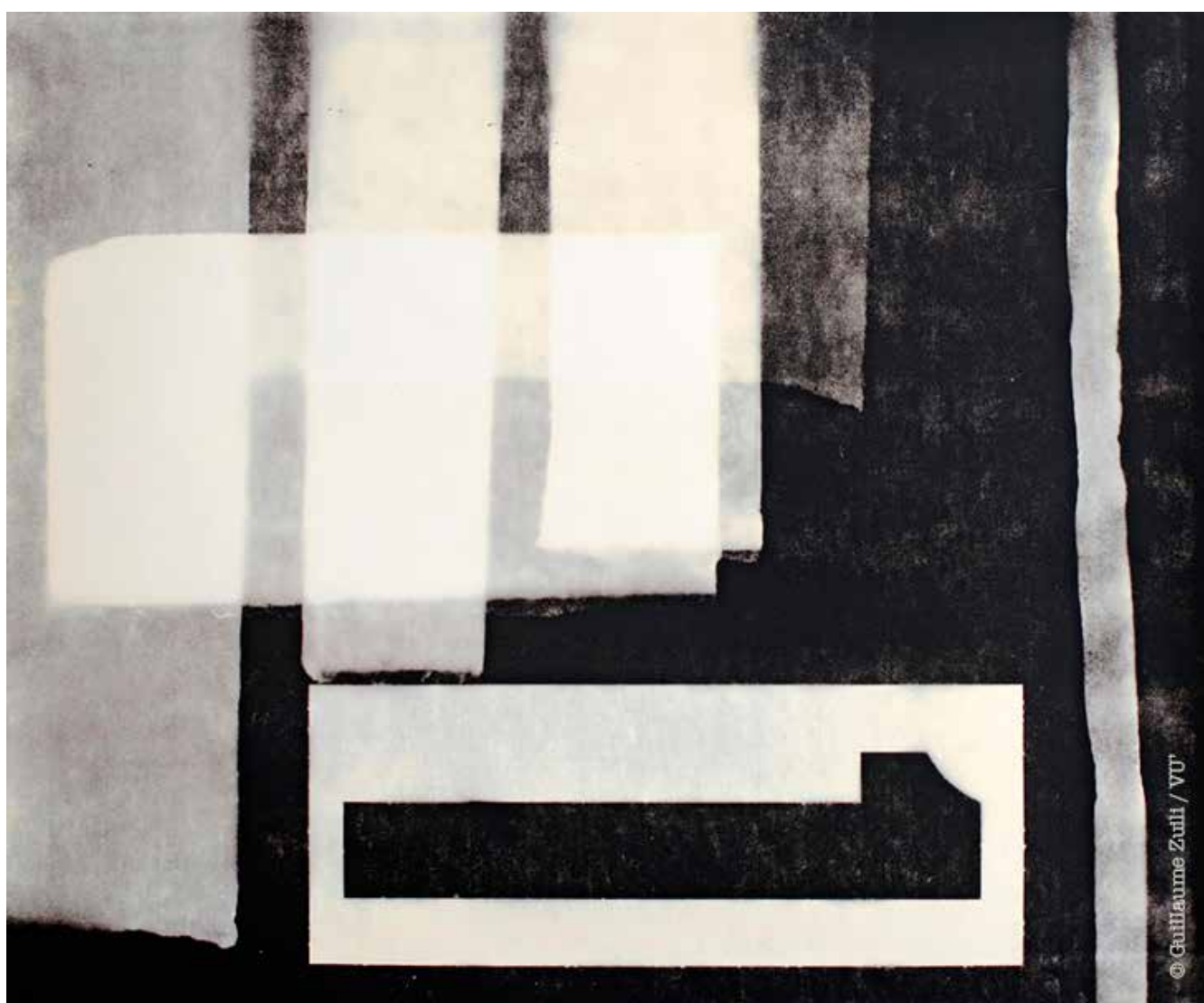

CONCEVOIR ET RÉALISER UN LIVRE PHOTOGRAPHIQUE : DE L'EDITING A LA PRE-MAQUETTE

Par Le Bec en l'Air Editions & l'Agence VU'

Les 8, 9 et 10 avril 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/

Cette formation propose de vous accompagner dans la conception d'un livre photographique ou de toute autre forme imprimée, qu'elles que soient sa finalité et son ambition : fascicule destiné à vous présenter de manière originale et personnelle lors d'un rendez-vous professionnel, livre d'artiste à exemplaires limités, ouvrage monographique autoédité, prémaquette à soumettre à un éditeur...

Les nouveaux modes de financement, de fabrication et de diffusion permis par le web et les technologies numériques offrent désormais à tout photographe la possibilité de voir son travail prendre corps dans un objet livre. Ce stage a pour objectif de rechercher la forme adaptée à chaque projet en détaillant les étapes de conception et de fabrication et en vous aidant à opérer des choix précis. Pour ce faire, vous serez accompagnés par trois spécialistes de l'image : Fabienne Pavia, éditrice au Bec en l'Air Editions, Dominique Herbert graphiste et chef de fabrication du Bec en l'Air Editions et Patricia Morvan, co-directrice et responsable des projets culturels de l'Agence VU'.

Il s'agira d'abord de prendre la mesure des projets, de leurs intentions, des éléments photographiques et textuels en présence. Nous aborderons la pratique de l'editing, étape primordiale pour opérer une sélection parmi vos images et les organiser avec soin pour en faire émerger le sens et la puissance narrative. Parallèlement, les règles d'une édition (format, principes de mise en page, structuration en doubles pages, rapport texte/images...) seront présentées en détails, ouvrages de référence à l'appui.

Forts de ces exemples et des potentialités formelles de vos travaux, nous réfléchirons ensuite en ateliers à vos objectifs en matière de lectorat et aux choix adaptés à chacun en termes de narration visuelle et de choix éditoriaux . Nous avancerons ainsi jusqu'à l'étape de la pré-maquette, soit un document PDF présentant les choix graphiques pour les pages intérieures, les premières pistes de couverture et les choix typographiques. En fin de session, nous ferons le point sur les éléments restant à constituer et les étapes à franchir pour réaliser la maquette finale. Nous ferons également un point sur les différentes étapes de la fabrication d'un livre et sur les problématiques de financements.

Profil des stagiaires	Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation — Artistes utilisant la photographie
Pré-requis	Avoir réalisé une série photographique suffisamment conséquente pour permettre la réalisation d'une maquette de portfolio ou de livre.
Capacités et compétences visées	Opérer une sélection dans un ensemble de photographies et construire un récit visuel — Maîtriser les enjeux rythmiques de la double page — Articuler textes et images, trouver un titre — Maîtriser les paramètres d'une édition (format du livre, couverture, choix du papier, reliure, finitions...) pour déterminer un rendu cohérent — Dialoguer avec des prestataires ou des fournisseurs grâce à sa connaissance des règles et techniques d'impression — Budgéter et chercher les financements pour un projet de livre
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Équipe de formation	Fabienne Pavia : Editrice (Le Bec en l'Air Editions) — Dominique Herbert : Graphiste et chef de fabrication (Le Bec en l'Air Editions) — Patricia Morvan : Co-directrice et responsable des projets culturels (Agence VU') — Céline Queric : Editrice indépendante et chargée de projets éditions)
Supports pédagogiques	Apports théoriques de Fabienne Pavia (PDF) - La gestion de projet éditorial Apports théoriques de Dominique Herbert (PDF) - Prépresse : les bonnes pratiques du photographe - Qualité de l'image numérique : rappel des bases
Nombre de participants	12 maximum

Durée et horaires	3 jours (24h) — Le 8 avril : 11h - 19h Les 9 et 10 avril : 10h - 19h
Délai d'accès	Inscription possible jusqu'à la veille du 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 : Un corpus d'image sous forme de tirages (format A5 ou A6 - des copies laser ou de simples tirages de lecture sont acceptés) — Le même corpus d'images en fichiers JPEG moyenne définition + éventuellement des images complémentaires sur clé USB — Un ordinateur portable est fortement recommandé
Espaces	Salle de formation équipée d'un projecteur et de tables pour le travail d'editing — Bibliothèque de plus de 900 ouvrages photographiques accessible sur demande
Lieu de formation	Agence VU' 58 Rue Saint Lazare 75009 PARIS
Tarifs	Plein tarif dont AFDAS : 1080€ HT / 1296€ TTC — Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 720€ HT / 864€ 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 aux stagiaires afin qu'ils puissent positionner leurs niveaux de compétences quant aux 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.

Jour 1

–

Présentations individuelles des travaux de chaque participant et objectifs de réalisation de forme imprimée. **Point sur la grille d'auto-évaluation** et les besoins spécifiques de chacun en terme de compétences.

Présentation par Fabienne Pavia d'une sélection de livres édités par Le Bec en l'Air : analyse de l'editing, des différents principes de successions d'images et de fil narratifs.

Sensibilisation à la question de la double page et distribution de gabarits imprimés pour la séquence suivante.

Travail d'editing

Travail mentoré par Fabienne Pavia ou Patricia Morvan, pour chaque participant (en binômes) :

- sélection du corpus d'images
- constitution de séries ou d'ensembles cohérents
- construction d'une narration visuelle dans le gabarit double page

Parallèlement, les autres participants recherchent en autonomie et en binômes leurs editings respectifs.

En fin de journée : **analyse** des éditings réalisés en binômes. Comparaison avec ceux réalisés sous le tutorat des formatrices. Synthèse des propositions.

Jour 2

–

Répartition en deux groupes de travail

1/ Suite du travail d'editing : travail mentoré par les formatrices et autogéré en binômes. Evaluation et synthèse des propositions.

2/Réalisations individuelles de prémaquettes numériques sur Indesign de chaque projet sous la supervision de Dominique Herbert et Cécile Quéric.

Mise en situation d'une collaboration entre auteur et graphiste-éditeur.

Mi-journée : Point sur la **grille d'auto-évaluation** et les besoins spécifiques de chacun afin de ré-équilibrer si besoin les groupes de travail.

Modules théoriques (2 x 45 minutes, répartis dans l'après-midi)

Les éléments textuels - Préface, postface, texte d'accompagnement (fictionnel, autobiographique, documentaire, entretien...), légendes... : objectifs et moyens à mettre en oeuvre sur les projets de chaque participant. Consignes d'exercices d'écriture et/ou de réflexion sur la typographie selon les besoins identifiés.

Économie et budget d'un livre ou d'un support imprimé - Les coûts de fabrication et leurs paramètres (nombre de cahiers, qualité de papier, reliure, finitions...). Recherches de financements (crowdfunding, préachat, subvention, mécénat...). Droits d'auteur, démarches administratives et modes de diffusion. Consigne d'exercices pratiques pour les stagiaires qui le souhaitent : faire un devis et un plan de financement pour son projet.

Jour 3

-

Point sur la **grille d'auto-évaluation** et les besoins spécifiques de chacun afin de répartir les différents groupes de travail.

1/Suite et fin des réalisations de prémaquettes numériques de chaque projet.

2/ Analyses individuelles des exercices pratiques proposés suites aux modules de la veille par Patricia Morvan et Fabienne Pavia:

- lecture et conseils d'amélioration des textes des participants.
- analyse des devis et plans de financement

Modules théoriques (2x 30 minutes)

Le vocabulaire de fabrication par Fabienne Pavia

Les techniques de traitement de l'image pour l'impression par Dominique Herbert

Restitution

Projection collective des prémaquettes des stagiaires.

Analyse et commentaires des formateurs (dont **moyens à mettre en oeuvre pour accéder à une maquette finale et une publication**).

Bilan final de la formation : tour de table permettant aux stagiaires de commenter leur **grille d'auto-évaluation** des compétences acquises. Sur demande, les formateurs peuvent évaluer et apporter évaluation et commentaires.

SUIVI

Après le stage, VU'Education envoie 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 récoltés resteront confidentiels.

PATRICIA MORVAN (Responsable des projets culturels et co-directrice, Agence VU')

—

Après des études de journalisme et de documentation, elle travaille en tant qu'éditrice photo, d'abord au sein du quotidien Libération en 1989 et 1990, puis chez Bayard Presse.

Elle entre ensuite à l'Agence VU' et devient Responsable des archives photo. Elle est aujourd'hui Responsable des projets culturels et des expositions et co-dirige l'agence VU' avec Patrick Codomier.

FABIENNE PAVIA (Editrice, Le Bec en l'Air Editions)

—

Elle a été journaliste dans la presse magazine avant de se tourner vers l'édition. D'abord auteure et editrice free-lance pour diverses maisons, elle a créé Le Bec en l'air en 2001, maison d'édition installée à Marseille spécialisée dans la photographie qui compte aujourd'hui plus de 170 titres à son catalogue. Le Bec en l'air a obtenu en 2015 le prix Nadar pour « Algérie, clos comme on ferme un livre ? » de Bruno Boudjelal et a édité en 2017 le catalogue de la Commande photographique nationale « La jeunesse en France », pilotée par le CNAP et CÉTàVOIR. Fabienne Pavia codirige également le festival littéraire « Oh les beaux jours » qui accorde une large place à l'image.

DOMINIQUE HERBERT (Graphiste, Le Bec en l'Air Editions)

Après avoir exercé le métier d'architecte pendant vingt ans, il s'est tourné vers la création graphique et assure désormais la conception des maquettes de livres des éditions Le Bec en l'air, en même temps que leur fabrication (photogravure, prépresse, suivi d'impression). Il a ainsi suivi la quasi-totalité des ouvrages du catalogue, soit aujourd'hui plus de 170 titres.

CELINE QUERIC (Editrice indépendante et chargée de projets éditions)

Passionnée par l'image, et particulièrement la photographie, Céline Quéric a débuté sa carrière dans le domaine de l'iconographie. Après plusieurs années d'expérience professionnelle, elle relie sa passion pour les images avec celle des livres pour devenir éditrice indépendante spécialisée en livre photo.

Depuis 2019, elle collabore avec les éditions Le Bec en l'air et est en charge du suivi éditorial, de la communication, de l'organisation des événements et des relations avec les libraires. Elle travaille régulièrement avec d'autres maisons d'édition telles que Loco et Filigranes et participe à de nombreux événements dédiés à la photographie, comme les Rencontres d'Arles et Paris Photo.