

APPROCHE PRATIQUE DE LA SCÉNOGRAPHIE D'EXPOSITION

par Monica **SANTOS**

Les 8, 9 et 10 juillet 2022 en **Arles** et à **Montélimar**

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/

Alors que la multiplication des lieux, des contextes, des techniques de tirages et des procédures de monstration permet le déploiement de nombreuses possibilités d'expositions, la scénographie est un enjeu majeur de présentation au public d'un travail photographique.

Dans ce stage, Monica Santos, commissaire et scénographe de nombreuses expositions photographiques, vous amènera à assimiler ces enjeux lors d'une journée de visites d'expositions en Arles suivi de deux journées d'exercices pratiques à Montélimar.

Vous découvrirez que le rôle de la scénographie est de proposer une découverte, une lecture et une compréhension de l'œuvre qui soit en accord avec la portée artistique et l'intention d'un projet.

Pour cela, vous apprendrez à opérer une série de choix de la conception à la production d'une exposition : sélection des photographies, des types des supports et des formats de tirages, des encadrements, de la disposition des œuvres, des éclairages, des textes, du graphisme...

Vous apprendrez également à prendre en compte les contraintes inhérentes à l'intégration d'œuvres dans un lieu : adaptation aux espaces, aux conditions d'accrochage, aux publics, aux budgets de production... ceci afin de déterminer pour chaque situation des solutions créatives permettant de donner à voir votre travail dans les meilleures conditions.

Tout au long du stage, à travers des simulations d'expositions, vous apprendrez à prévisualiser votre projet sur In Design pour pouvoir consolider vos hypothèses avant de passer à l'étape de mise en production.

Profil des stagiaires	<p>Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation</p> <p>—</p> <p>Professionnels du secteur culturel exposant des photographies</p> <p>—</p>
Pré-requis	<p>Artistes utilisant la photographie</p> <p>Disposer d'un travail photographique (série personnel, fonds d'archive...etc...) pouvant être le support d'une réflexion et simulation d'exposition.</p>
Capacités et compétences visées	<p>Comprendre les enjeux plastiques et narratifs de la scénographie d'exposition</p> <p>—</p> <p>Donner une direction artistique à l'exposition par la sélection des photographies et une intention de dispositif spatial</p> <p>—</p> <p>Mettre en oeuvre des méthodologies de conception et de pré-visualisation d'exposition sur In Design</p> <p>—</p> <p>Agencer spatialement photographies et textes</p> <p>—</p> <p>Prévoir et s'adapter aux différentes contraintes techniques d'un lieu d'accueil d'exposition</p>
Modalités d'évaluation des acquis	<p>Auto-évaluation par grille d'objectifs</p>
Équipe de formation	<p>Monica Santos, commissaire et scénographe d'exposition</p> <p>-</p> <p>Un.e assistant.e pédagogique</p>
Supports pédagogiques	<p>PDF de Monica Santos :</p> <p>Les principes de la maquette numérique</p>
Nombre de participants	<p>10 maximum</p>

Durée et horaires	<p>3 jours, 24 heures</p> <p>—</p> <p>Le 8 juillet de 9h à 17h</p> <p>Le 9 juillet de 10h à 19h</p> <p>Le 10 juillet de 9h à 18h</p>
Délai d'accès	<p>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</p>
Matériel à apporter	<p>Ordinateur portable muni du logiciel InDesign (même en version d'essai à télécharger avant le stage) ou équivalent</p> <p>—</p> <p>Des références visuelles d'expositions personnelles ou visitées à savoir mettre en discussion</p> <p>—</p> <p>Un jeu de petits tirages (9x12 cm environ) d'un ou deux travaux photographiques à mettre en espace + fichiers numériques des mêmes images</p>
Lieu de formation	<p>en Arles : visite d'expositions</p> <p>un rendez-vous sera fixé quelques jours avant la formation</p> <p>à Montélimar : salle de formation équipée d'un projecteur et de tables pour le travail d'editing</p> <p>Labo M</p> <p>Place Léopold Blanc</p> <p>26 200 Montélimar</p>
Tarifs	<p>Plein tarif dont AFDAS : 1080€ HT / 1296€ TTC</p> <p>—</p> <p>Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 720€ HT / 864€ TTC</p> <p>* Facilités de paiement, prise en charge type AFDAS : n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations</p>
Handicap	<p>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.</p>

- Transfert Arles - Montélimar** Les visites d'expositions à Arles se termineront vers 17h
- Les participants peuvent rejoindre Montélimar le soir même ou le lendemain matin par train ou en voiture.
- Horaires des trains
vendredi 8 juillet
17h52 – 18h59
18h21 – 19h49
18h51 – 21h05
- Samedi 9 juillet :
7h52 – 8h59
- Selon les horaires d'arrivée des un.e.s et des autres , un restaurant pourra être réservé pour un repas collectif le vendredi soir à Montélimar.
- Repas** Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage. Leur organisation pourra toutefois être facilitée afin de permettre des moments de convivialité entre participants.
- Hébergement** L'hébergement n'est pas compris dans le prix du stage. Voici quelques possibilités à Montélimar:
- > Airbnb : de nombreux logements sont disponibles. Nous pouvons mettre en relation les personnes souhaitant partager les frais par un hébergement collectif. Nous l'indiquer lors de votre inscription.
 - > Auberge La Pignata / 106 avenue Jean Jaures / dès 48€ / 17 mn à pied du lieu de stage
 - > The Originals Boutique / place d'Armes, 8 boulevard du Pecher / dès 58 € / 8 mn à pied du lieu de stage
 - > Hôtel du Parc / 27 Avenue Général de Gaulle / 71 € / 6 mn du lieu de stage et 3 mn de la gare
- Retour** Possibilité de repartir le dimanche soir ou le lundi matin. Voir les horaires de train sur : [sncf-connect.com](https://www.sncf-connect.com)

En amont du stage

—

Une grille d'auto-évaluation est envoyée aux stagiaires afin qu'ils puissent positionner leurs niveaux de compétences sur les différents objectifs du stage. La grille permet ensuite au stagiaire d'évaluer régulièrement sa progression et à la formatrice d'adapter sa pédagogie lors des points d'évaluation.

Jour 1 (9h - 17h)

Présentations individuelles de chaque participant.

Introduction aux enjeux scénographiques à partir de visites d'expositions

Visite 1 : lieu de petite taille (maison à étage aménagé, galerie, petit espace muséal)

Visite 2 : lieu à caractère patrimoniale

Visite 3 : espace contemporain type « white cube »

Ces visites permettront notamment d'aborder :

- l'adéquation fond/forme
- la narration dans l'espace : rythme, sens de lecture, déplacement du spectateur
- la relation textes - images, la place du graphisme

Jour 2 (10h - 19h)

Matin

—

Point sur la grille d'auto-évaluation et les besoins spécifiques de chacun en terme de compétences.

Méthodologie 1 : La maquette numérique

—

Introduction à Indesign. Traduction des informations du plan d'un espace dans un document 2D. Mise à l'échelle des photographies et rendu des finitions.

Atelier : projets des stagiaires

Pour chaque participant, travaux tutorés par la formatrice :

> Editing : analyse du corpus, choix d'une direction artistique par la sélection d'images, analyse des concepts clé à traduire spatialement, grâce aux connaissances acquises lors de la visite des expositions en Arles.

> Conception des scénographies : à partir des editings, réalisation d'un déroulé sur Indesign d'une exposition ; projet d'exposition réel ou exercice pratique à partir de plans proposés par la formatrice sans limitation du budget.

Jour 3 (9h - 18h)

–

Matin

–

Méthodologie 2 : La production et l'adaptation aux contraintes

> Production et budgétisation : Analyse des fournisseurs impliqués par la production et évaluation des coûts. Prévoir le coût de fabrication et de circulation d'une exposition : établir un budget.

> Espace : lire un plan, poser les bonnes questions au lieu d'accueil. S'adapter aux conditions et techniques d'accrochage.

Point sur la **grille d'auto-évaluation** : vérification avec la formatrice de la bonne acquisition des compétences et des éventuelles adaptations à faire lors de la dernière demi-journée de stage.

Après-midi

–

Atelier : projets des stagiaires

Finalisation des scénographies avec le support de la formatrice.
Exercices d'adaptation du projet à une économie réduite.

Restitution

Projection commentée par chaque stagiaire de son projet de scénographie.
Commentaires et conseils de la formatrice.

Bilan final de la formation

Tour de table permettant aux stagiaires de faire le point sur leur grille d'auto-évaluation des compétences acquises. Sur demande, la formatrice peut également y 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.

Monica SANTOS

Monica Santos est née dans une famille de voyageurs. Imprégnée de cultures diverses, elle s'est nourrie des regards pluriels qu'elle a croisés sur son chemin. Elle évolue sur plusieurs registres professionnels au service de l'expression artistique, la sienne ou celle des autres. Sensible aux projets utopiques et périphériques, elle recherche le hors-cadre et continue, plus que jamais, à défendre la possibilité d'un monde autre.

Depuis 2005, après une licence en Histoire de l'art à l'Université de York, au Royaume-Uni, et des Beaux-arts à l'Université Complutense de Madrid, elle développe une activité professionnelle comme commissaire d'expositions, graphiste et scénographe indépendante et, plus récemment, comme dessinatrice. De 2007 à 2016, elle co-dirige avec Sandra Maunac, Masasam, Direction de projets culturels, une plateforme de projets d'expositions spécialisée dans la photographie.

En 2016, elle réalise la conception scénographique du Festival Planche(s) Contact de Deauville. En 2018 et 2019, elle assure la création graphique et la scénographie du festival les Promenades Photographiques de Vendôme. En 2018, par désir et nécessité de s'éloigner de la ville, d'interroger sereinement nos modes de vie, elle crée avec le photographe Mat Jacob, Zone i au Moulin de la Fontaine dans le Loir-et-Cher, un espace culturel dédié à l'image et l'environnement, dans un cadre patrimonial d'exception.

www.monicasantos.fr

www.zone-i.org