

DÉVELOPPER UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE À LONG TERME ET RÉALISER UN LIVRE D'ARTISTE

Par Claudine DOURY

Experte invitée : Caroline Lusseau, graphiste

Visite : Collection «Self Publish, Be happy ! » de la MEP

Du 8 octobre 2022 au 11 juin 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/

Forte d'une expérience pédagogique qui l'a conduite à faire émerger de nombreux talents, Claudine Doury vous accompagne pendant 9 mois dans le développement d'un projet photographique, de sa conception à sa restitution. Cette année, la finalité du stage sera la réalisation d'un livre d'artiste singulier et original par chaque photographe.

La formation se déploie sur cinq sessions collectives entre lesquelles Claudine Doury assure un suivi individuel et personnalisé avec chaque stagiaire, en face à face ou par visio-conférence.

Le format du stage permet d'aborder, en profondeur et au rythme de chacun, tous les aspects de la création : de la définition d'un sujet au développement d'une écriture photographique personnelle, de la sélection raisonnée de ses images aux orientations à induire dans ses prises de vue, de la construction de séquences à la définition d'une forme précise de narration. Les enjeux particuliers du livre photographique sera un des fils conducteur de la formation, avec notamment une visite de la collection «Self Publish, Be happy ! » de la MEP, consacrée aux ouvrages auto-publiés.

Pendant les derniers mois, Caroline Lusseau, graphiste, interviendra aux côtés de Claudine Doury pour accompagner les stagiaires dans la conception et la fabrication d'un livre-objet spécifiquement adapté au projet de chacun. Elle abordera aussi bien l'enjeu narratif de la double-page que la question du choix de papier et de reliure. Elle suivra les maquettes et leur impression et animera l'atelier de fabrication des ouvrages lors du dernier week-end de stage.

La formation s'adresse à toute personne utilisant la photographie comme moyen d'expression : photographes professionnels, artistes visuels ou étudiants.

Profil des stagiaires	Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation – Artistes utilisant la photographie
Pré-requis	Maitriser les techniques de prises de vues et de retouches – Avoir déjà réalisé une ou plusieurs séries photographiques – Pouvoir déterminer un pré-projet de réalisation à long terme pour la formation
Capacités et compétences visées	Définir un projet de réalisation pertinent pour son évolution artistique et professionnelle – Déterminer les méthodologies de travail et les moyens photographiques à mettre en oeuvre pour réaliser son projet – Identifier une approche photographique et un langage visuel adapté à son propos – Procéder à la sélection puis à la mise en séquence de son travail dans un récit visuel – Articuler textes et images, trouver un titre – Organiser sa séquence photographique pour les double-pages d'un livre avec In Design – Maitriser les paramètres d'une édition et exporter un PDF pour l'impression – Fabriquer manuellement un livre-objet – Aboutir à un travail photographique finalisé, pouvant être publié et/ou exposé
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Supports pédagogiques	PDF de Claudine Doury : le livre de photographie PDF de Caroline Lusseau : la maquette Indesign

Durée 12 jours - 92h d'ateliers collectifs
+ 7h d'entretiens individuels et échanges mails
Soit 99 heures

Calendrier 8-9 octobre 2022 : 1er atelier collectif
fin novembre 2022 : 1er entretien individuel avec C. Doury
14-15 janvier 2023 : 2ème atelier collectif
mi-février 2023 : 2ème entretien individuel
24-25-26 mars 2023 : 3ème atelier collectif
fin avril 2023 : 3ème entretien individuel avec C. Doury
et échange avec C. Lusseaux sur le projet livre
12-13 mai 2023 : 4ème atelier collectif
fin mai : échange avec C. Lusseaux sur le projet livre
9-10-11 juin 2023 : 5ème atelier collectif (fabrication)

Equipe de formation Formatrice: principale : Claudine Doury, photographe
—
Experte invitée : Caroline Lusseaux, graphiste, photographe

Espaces et supports Bibliothèque de plus de 900 livres photographiques en consultation
—
Salle de formation munie d'un projecteur et de grandes tables pour le travail d'editing et de fabrication de livres

Matériel à apporter Les participants devront apporter :

Au début du stage :

Des travaux photographiques antérieurs sous forme de tirages de lecture (de préférence)
—
Un pré-projet de réalisation pour le stage sous forme d'une note d'intention et/ou de tirages de lecture si le travail est commencé

Au fil du stage :

Les avancées de leur travail photographique sous forme de tirages de lecture

Matériel à apporter (suite)	<p>Pour la partie fabrication d'un livre d'artiste :</p> <p>Un ordinateur portable équipé des logiciels In Design et Photoshop (même en version d'essai)</p> <p>—</p> <p>Les photographies sélectionnées avec Claudine Doury sous forme de tirages de lecture + le même corpus en fichiers numériques</p> <p>—</p> <p>Petit matériel pour la fabrication : scotch, patafix, fil, aiguille, colle, règle... (une base sera mise à disposition)</p> <p>Concernant la couverture du livre d'artiste et les planches imprimées :</p> <p>Caroline Lusseau supervisera l'impression des planches intérieures et aidera au choix des papiers mais le coût restera à la charge des stagiaires : à titre indicatif, prévoir entre 50 et 150€ de budget par personne selon les choix artistiques, le nombre de pages et la noblesse des matériaux choisis par le/la stagiaire.</p>
Nombre de participants	12 maximum
Lieu de formation	<p>Agence VU'</p> <p>58 Rue Saint Lazare</p> <p>75009 PARIS</p>
Tarifs	<p>Plein tarif : 3960€ HT / 4752€ TTC</p> <p>Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 2970€ HT / 3564€ TTC</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>

En amont du stage

–

Une grille d'objectifs en auto-évaluation est envoyée à chaque stagiaire afin qu'il puisse positionner son niveau de compétences et ses objectifs pour le stage. La grille permet ensuite au stagiaire d'évaluer régulièrement sa progression et aux formateurs d'adapter leur pédagogie en fonction des besoins lors de points réguliers.

1ère atelier collectif

2 jours de 10h à 19h

–

1er jour

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

- comment déterminer et préciser les thématiques qui vous importent ?
- le développement d'un style : entre technique, méthode de travail et recherche esthétique
- les différents genres photographiques (nature morte, paysages, portraits...) et le choix de les articuler, ou non, au sein d'un projet

14h-18h / **Présentation et analyse approfondie** des travaux antérieurs 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 améliorer dans sa pratique
- Mettre en évidence les pistes de travail qui appellent à être poursuivies ou approfondies

Jour 2

–

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

14h-15h / **Point sur la grille d'objectifs**

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

15h - 19h / Atelier Projets

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

- expliciter son projet et ses pistes de développement
- 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.

Rendez-vous individuel 1 - 1h30 environ

—

Point d'étape intermédiaire et de conseils individuels sur rendez-vous

2ème session collective**Jour 3**

—

10h - 17h / Analyse de l'avancement des projets

La formatrice 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.

17h - 19h / Le livre photographique par Claudine Doury

A partir de livres issus de sa propre bibliographie ou d'ouvrages de référence, la formatrice décrit les enjeux du livre photographique. Elle y explicite les choix de mises en page, de format, de matières (couverture et papier), de modes narratifs... ainsi que les différents acteurs et tendances de l'édition contemporaine.

Jour 4

—

10h - 16h / Suite des analyses de l'avancement des projets**16h - 17h / Point sur la grille d'objectifs**

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

17h - 19h / Atelier Projets et Briefing

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 et objectifs de la formatrice.

Rendez-vous individuel 2 - 1h30 environ

—

Point d'étape intermédiaire et de conseils individuels sur rendez-vous

3ème session collective**Jour 5**

—

10h - 12h30 - Visite de la collection «Self Publish Be happy ! » de la MEP

Aurélié Lacouchie, Responsable de la bibliothèque de la MEP, présentera une sélection d'ouvrages issus d'une des plus importantes collections dédiées aux livres d'artistes contemporains auto-édités ou publiés par des éditeurs indépendants.

Cette présentation permettra aux stagiaires de découvrir des modes de narration et de fabrication spécifiques ainsi que le fonctionnement de ce secteur de diffusion.

14-19h / Analyse de l'avancement des projets

La formatrice analyse chaque projet en cours en abordant les points suivants :

- Retour d'expérience : avancées, difficultés rencontrées, compréhensions nouvelles des enjeux du terrain.
- Analyse des prises de vues et editing : cohérence de fond et de forme, début de construction d'une narration visuelle
- Conseils d'évolution

Jour 6

—

10h - 13h / **Analyse de l'avancement des projets (suite)**

14h - 16h / **Point sur la grille d'objectifs**

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

16h - 19h / Atelier Projet et premières réflexions sur la forme livre

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 objectifs de travail d'ici la prochaine session.

Un temps particulier est dédié aux premières intuitions ou intentions concernant la forme du livre d'artiste pour chaque projet en prévision de la séance du lendemain avec Caroline Lusseau.

Jour 7

—

Journée en présence de Caroline Lusseau

10h - 11h /

Tour de table des stagiaires : parcours, projets et expériences d'édition le cas échéant

Présentation par Caroline Lusseau de son parcours et de ses réalisations

11h - 13h / Les enjeux du livre d'artiste

A travers des livres existants :

- analyse de l'editing, des différents principes de succession d'images et de fil narratifs
- sensibilisation à la question de la double-page, du graphisme, du choix de papier, de la reliure utilisée...

14h - 18h / Définition du livre-objet

Présentation et analyse de chaque projet pour aboutir, par l'échange entre le/ la stagiaire et les formatrices, à une vision plus claire de la forme que pourra prendre le livre.

Les participants peuvent apporter des ouvrages qui les inspirent pour leur projet ou tous types d'inspiration (moonboard).

18h - 19h

Les bases d'In Design : pour celles et ceux qui ne l'auraient jamais utilisé, présentation des bases de création d'un document dans In Design et d'importation d'images. Distribution d'un PDF récapitulatif et de liens vers des tutos en ligne.

Rendez-vous individuel 3 avec Claudine Doury - 2h environ

—

Point d'étape intermédiaire et de conseil individuel sur rendez-vous. Les questions des textes et du titre de l'ouvrage sera notamment abordée.

Echange par mail ou téléphone avec Caroline Lusseau

—

Suite à la session collective précédente, les stagiaires peuvent échanger avec Caroline Lusseau ou lui poser des questions pour faire évoluer leur maquette de livre.

4ème session collective

Jour 8

—

Journée animée par Caroline Lusseau

10h - 13h : Présentation des projets de livres

Projection des pre-maquettes In Design de chaque projet. Evaluation du travail restant à accomplir et des pistes d'évolution.

14h - 19h : Les matériaux de fabrication du livre

Présentation des papiers préalablement sélectionnés avec le prestataire qui sera en charge de l'impression. Choix de papier pour chaque projet.

Échange sur les choix de matériaux de finition pour chaque projet : couverture et reliure notamment, mais aussi des possibles autres inserts (textile...)

Sous réserve selon les besoins : Visite et conseils pour le choix final des matériaux chez des fournisseurs Beaux-Arts à Paris

Jour 9

–

Journée animée par Claudine Doury et Caroline Lusseau

10h - 19h : Atelier maquettes

Journée de finalisation des maquettes sur In Design, mentorées par les deux formatrices. Seront notamment vérifiées la cohérence narrative et graphique ainsi que la conformité des PDF pour l'impression.

A la mi-journée : Point sur la grille d'objectifs

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

Inter-session

Les stagiaires envoient leurs PDF à Caroline Lusseau qui assure le suivi d'impression des planches.

5ème session collective**Jour 10**

–

Demi-journée animée par Caroline Lusseau

14h-18h : Mise en place de l'atelier façonnage

Remise des impressions à chaque stagiaire.
Etablissement d'un plan de travail pour chacun, vérification des matériaux et des outils nécessaires à chaque projet pour d'éventuels achats complémentaires.
Mise en place des espaces de travail.

Jour 11

–

Journée animée par Claudine Doury et Caroline Lusseau

10h-19h : Atelier Façonnage

Journée de fabrication des maquettes physiques, mentorées par les deux formatrices.

A la mi-journée : Point sur la grille d'objectifs

Grille d'objectifs en auto-évaluation : échanges avec les formatrices autour de celle-ci. Les formatrices peuvent revenir sur certains apports pédagogiques en fonction des demandes exprimées.

Jour 12

–

10h - 13h : Atelier Façonnage (fin)

Finalisation des maquettes physiques.

14h - 16h : **Présentation finale** de chaque maquette au sein du groupe

Discussion collective.

Analyse et commentaires des formatrices.

Bilan de la formatrice principale et perspectives de développements pour chaque stagiaire.

16h - 19 h (sous réserve) : **Présentation finale** de chaque maquette à Aurélie Lacouchie, experte invitée, responsable bibliothèque à la MEP. Retours individuels sur les travaux réalisés et sur les pistes de diffusion.**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.

Claudine Doury est une photographe française, membre de l'Agence VU', représentée par la galerie In Camera (Paris), elle vit et travaille principalement à Paris. Son travail aborde les notions de mémoire, de transition et de passage, notamment autour de l'adolescence et du voyage, thématiques centrales de son œuvre. En 1999, elle reçoit le prix Leica Oscar Barnack ainsi qu'un World Press Award pour son travail sur les « Peuples de Sibérie ». En 2004, son second ouvrage « Artek, un été en Crimée » paraît aux éditions de la Martinière, et reçoit cette même année le prix Niépce pour l'ensemble de son travail.

Elle publie par la suite « Loulan Beauty » aux éditions du Chêne (2007), « Sasha » aux éditions du Caillou bleu (2011) et « L'homme nouveau » aux éditions Fili-granes (2017).

En 2017, elle reçoit le Prix Marc Ladreit de Lacharrière – Académie des Beaux-Arts, pour réaliser sur l'année 2018 son projet « Une odyssee sibérienne » et publie en 2020 chez Chose Commune «Amour», récit d'une quête menée pendant presque trente ans sur cette région du monde.

Caroline Lusseau

Caroline Lusseau est graphiste et photographe. Elle vit et travaille principalement en Bretagne. Elle a étudié le graphisme (école Estienne), l'histoire de l'art et les arts plastiques (école des Beaux-Arts).

Graphiste indépendante, elle est également photographe et s'est notamment formée auprès de Claudine Doury, Martin Bogren, Arja Hyytiäinen...

Elle anime des ateliers photographiques au sein d'établissements scolaires et culturels.