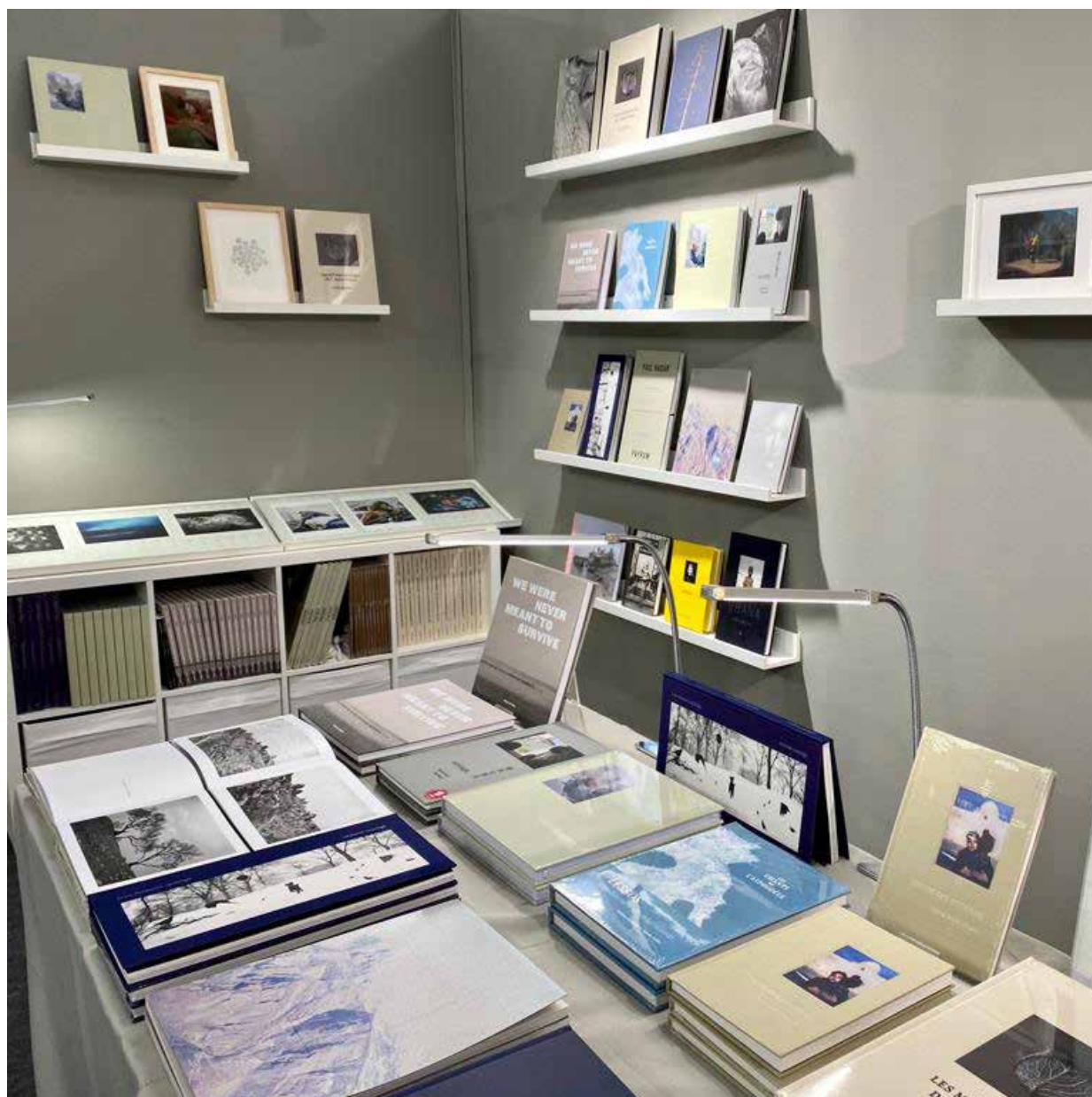

CONCEVOIR ET RÉALISER UN LIVRE PHOTOGRAPHIQUE : DE L'EDITING A LA PRE-MAQUETTE

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

Les 17, 18 et 19 mars 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/

Cette formation propose de vous accompagner dans la conception d'un livre photographique ou de toute autre forme imprimée, qu'elle que soit sa finalité et son ambition : portfolio destiné à vous présenter lors d'un rendez-vous professionnel, livre d'artiste à exemplaires limités, ouvrage monographique auto-édité, 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 aux éditions Le Bec en l'Air, Dominique Herbert graphiste et chef de fabrication aux éditions Le Bec en l'Air, 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 du jeu d'une édition (format, principes de mise en page, structuration en doubles pages, rapport texte/images, choix de la couverture, mentions obligatoires...) seront présentées en détails, ouvrages de références 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 principes 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, le choix de papier, de reliure et sur les aspects économiques et budgétaires.

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 — Construire un récit visuel à partir des photographies sélectionnées — Maîtriser les enjeux de la double page, dérouler une séquence narrative dans une maquette — Articuler textes et images, trouver un titre — Maîtriser les paramètres de fabrication (choix de format, papier, reliure, finitions...) pour déterminer le rendu souhaité — Budgéter, chercher les modes de financements et de diffusion pour un projet de livre — Dialoguer avec des collaborateurs, des éditeurs, des fournisseurs, grâce à ses connaissances du secteur
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Équipe de formation	Fabienne Pavia : Editrice (Editions Le Bec en l'Air) — Dominique Herbert : Graphiste et chef de fabrication (Editions Le Bec en l'Air) — Patricia Morvan : co-directrice et responsable des projets culturels (Agence VU')
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	9 maximum

Durée et horaires	3 jours (24h) — Les 17, 18 et 19 mars : 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'il puisse se positionner leurs niveaux 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.

Jour 1

—

Matin

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. Les éléments textuels : préface, postface, texte d'accompagnement (fictionnel, autobiographique, critique, documentaire, entretiens...), légendes... Sensibilisation à la question de la double page et au déroulé du livre (chemin de fer).

—

Après-midi

Travail d'editing

Travail mentoré par Fabienne Pavia ou Patricia Morvan, pour chaque participant :

- sélection du corpus d'images
- constitution de séries ou d'ensembles cohérents tant sur le fond que sur la forme
- construction d'une narration visuelle dans le gabarit de la double page

En fin de journée : **analyse** des éditings réalisés et **préfiguration** des options de prémaquettes qui seront mises en œuvre le lendemain.

Jour 2

—

Matin

Répartition en deux groupes de travail

1/ Suite du **travail d'editing** mentoré par les formatrices.

2/ **Réalisations individuelles de prémaquettes numériques** sous la supervision de Dominique Herbert.

- principe graphique des pages intérieures
- choix des typographies
- essais de couverture
- mise en situation d'une collaboration entre auteur et graphiste-éditeur

–

Après-midi

14h - 16h :

Les principes de fabrication par Fabienne Pavia

Vocabulaire de fabrication du livre, choix des papiers, planches d'impression, façonnage, choix d'un imprimeur...

16h - 19h :

Suite des **deux groupes de travail** du matin

Nouveau groupe de travail pratique :

- identifier un éditeur dont la ligne artistique correspond au travail photographique
- rédiger un mail de présentation de son projet (pitch)
- faire un devis et un plan de financement pour son projet

Jour 3

–

Matin

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

10h30 - 11h30

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

Suite des trois **groupes de travail** mentorés par les formateurs

–

Après-midi

14h - 16h :

Économie et budget d'un livre ou d'un support imprimé par Fabienne Pavia

Les coûts de fabrication d'un livre. La recherche de financements (crowdfunding, préachats, subventions, mécénats...). Droits d'auteur, démarches administratives (ISBN, dépôt légal) et modes de diffusion.

16h - 18h : Finalisation du travail des trois ateliers mentorés par les formateurs

18h - 19h : Restitution et bilan

Projection collective des prémaquettes des stagiaires.

Analyse et commentaires des formateurs (dont moyens à mettre en œuvre pour accéder à une maquette finale et à 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 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
- 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.

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 250 titres à son catalogue où se côtoient photographes confirmés et émergents. Le Bec en l'air a obtenu en 2015 le prix Nadar pour *Algérie, clos comme on ferme un livre ?* de Bruno Boudjelal et édite depuis 2020 la collection *+Photographie. Les acquisitions des collections publiques* avec le ministère de la Culture. 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 direction artistique et 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 plupart des ouvrages du catalogue, soit aujourd'hui plus de 250 titres.

Patricia MORVAN (Responsable projets culturels & 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* puis chez Bayard Presse. Elle entre ensuite à l'Agence VU' et devient Responsable des Archives photos. Elle est aujourd'hui Responsable des Projets culturels et codirige l'agence VU' avec Patrick Codomier.