

DÉVELOPPER UN PROJET DOCUMENTAIRE DE SA CONCEPTION À SA DIFFUSION

Par **Martina BACIGALUPO** et **Guillaume HERBAUT**

Avec les expertes invitées : Sara Danguis (directrice artistique),
Lucy Conticello (éditrice photo, Le Monde), Haydée Sabéran (rédactrice en chef adjointe Revue XXI)

Du 3 mai 2024 au 6 avril 2025

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@vuphoto.fr

VU' éducation

Hôtel Paul Delaroche
58 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
www.agencevu.com/education/

Pour cette nouvelle formation d'un format inédit d'un an, Martina Bacigalupo et Guillaume Herbaut s'associent pour vous accompagner dans le développement d'un projet documentaire de sa conception à sa diffusion. Forts de leurs expériences de photographes mais également de direction artistique de projets, leurs analyses complémentaires vous permettront de bénéficier de conseils à chaque étape de création.

Qu'est-ce qu'un projet pertinent dans le champ professionnel ? Comment s'ouvrir des accès et trouver les bons interlocuteurs pour enquêter ? Par quel angle aborder son sujet ? Comment développer une écriture photographique originale ? Quels éléments additionnels, visuels ou sonores, recueillir sur le terrain ? Jusqu'à quel point mettre en scène ses photographies dans une démarche documentaire ? Comment construire une narration par l'agencement de ses images mais aussi par la rédaction de textes ? Comment envisager la diffusion son travail et sous quelles formes ? Comment démarcher les professionnels ?

Parallèlement à un travail personnalisé axé sur les projets des participants, des apports théoriques et des experts invités viendront enrichir la formation : Haydée Sabéran journaliste, apportera son expertise sur l'écriture de textes, de la note d'intention aux textes de présentation finale, Sara Danguis, directrice artistique, sur la forme visuelle de vos travaux, enfin Lucy Contincello, éditrice photo, sur les attentes éditoriales d'un titre de référence comme M Le Monde.

Cette formation au long cours sera aussi l'occasion d'un partage d'expériences, aussi bien avec les formateurs qu'entre les stagiaires, ouvrant des pistes de réflexion et d'actions pour le développement artistique et professionnel de chacun.

Profil des stagiaires	Auteurs-photographes – Photojournalistes – Autres professionnels du secteur audiovisuel ayant une pratique photographique documentaire
Pré-requis	Maitriser les techniques de prise de vue photographique – Avoir déjà réalisé au moins un projet photographique (à présenter pour analyse lors de la formation) – Venir avec un pré-projet de réalisation pour la stage
Capacités et compétences visées	Définir un projet photographique pertinent et réalisable – Développer son projet à travers une méthodologie de travail – Construire une narration visuelle documentaire : angle - démarche - écriture visuelle - editing – Contextualiser ses photographies à travers l'écrit (légendes, témoignages, textes explicatifs...) – Comprendre les stratégies de production et de diffusion – Finaliser son travail à travers une mise en forme – «Pitcher» son projet à un interlocuteur professionnel (oralement et par écrit)
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Équipe de formation	Formateurs : Martina Bacigalupo (photographe et editrice photo) - Guillaume Herbaut (photographe et directeur artistique) – Expertes invitées : Lucy Conticello (cheffe du service Photo, M Le Monde) Sara Danguis (directrice artistique) Haydée Sabéran (rédactrice en chef adjointe de la revue Kometa)
Supports pédagogiques	« Développer un projet documentaire » par Martina Bacigalupo et Guillaume Herbaut
Nombre de participants	10 maximum

Durée 17 jours (8 week-ends)
+ deux entretiens individuels d'une heure
soit 118 heures

Dates et Horaires Le 3 mai 2024 de 14h à 18h
Les 4-5 mai, 8-9 juin, 31 août-1er septembre, 12-13 octobre, 30 novembre-1er décembre 2024 + 11-12 janvier, 1-2 mars, 5-6 avril 2025 de 10h à 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 Un ou deux travaux antérieurs sous forme de tirages de lecture de préférence
—
Éventuellement un complément d'images ou projets sur clé USB
—
Un pré-projet sous forme d'un texte et/ou de tirages de lecture (format papier) si le travail est engagé

Espaces et supports 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 : 5 016€ HT / 6 019,20€ TTC
—
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 3 990€ HT / 4 778€ 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 leur niveau de compétence sur les différents objectifs du stage. La grille permet ensuite au stagiaire d'évaluer régulièrement sa progression et au formateur d'adapter sa pédagogie.

1ère session - 3, 4 et 5 mai 2024

avec Martina BACIGALUPO et Guillaume HERBAUT

Jour 1

14h - 15h : **Tour de table des participants.**

Positionnement artistique et professionnel. Attentes vis-à-vis de la formation. Point sur la grille d'auto-évaluation

15h - 18h : **Présentation par Martina Bacigalupo** de son parcours. Sa double carrière de photographe et d'éditrice photo lui permettra d'aborder les points suivants :

- la carrière du photographe : évolution thématique et artistique
- les différentes formes photographiques au service du documentaire
- les attentes des commanditaires et professionnels

Jour 2

10h - 13h : **Présentation par Guillaume Herbaut** de son parcours photographique à travers une projection permettant notamment d'aborder :

- L'articulation entre travail documentaire personnel et commandes de reportage
- La méthodologie pratique d'un reportage (repérages, contacts, accès...)
- Le développement d'un angle dans un travail documentaire et son adéquation formelle

14h - 18h : **Présentations individuelles de chaque participant**

Parcours photographique, réussites et difficultés rencontrées, nouveaux objectifs.

Analyse d'anciens travaux : identification des méthodologies de travail, thématiques, adéquation entre le propos et la forme, choix d'editing.

Premières pistes de réflexion pour le projet à développer lors de la formation.

Jour 3

10h - 13h et 14h - 16h : Suite des **Présentations individuelles de chaque participant**

16h - 18h : **Définition et méthodologie de projets**

Réflexion sur le choix des thématiques les plus pertinentes et sur la faisabilité.

Pistes de travail pour initier chaque projet : documentation, recherche d'accès, enquête et repérages... Résumé des objectifs de réalisation pour la séance suivante.

2ème session - 8 et 9 juin 2024**Jour 4**

10h - 17h : **Analyses des avancées des stagiaires**
avec Martina BACIGALUPO

Retour d'expérience : avancées, difficultés rencontrées, compréhension nouvelle des enjeux du terrain. A ce stade il est temps de confirmer la direction de travail prise ou de faire bifurquer son projet.

Questionnement sur les motivations et l'angle pour aborder le sujet. Identification de pistes de travail formelles porteuses ou à approfondir.

17h-18h : **Méthodologie d'écriture : la note d'intention**
Intervention de Haydée SABÉLAN

À travers plusieurs exemples, Haydée Sabéran explique comment la note d'intention peut permettre de préciser son questionnement et apporter des pistes de recherche concrètes. Consignes pour l'atelier du lendemain.

Jour 5

10h-13h : **Atelier d'écriture**
Animé par Haydée SABÉLAN

Exercice d'écriture d'une note d'intention permettant de préciser les questionnement auxquels l'enquête documentaire cherche à répondre.

14h-18h

Analyses des notes d'intention
avec Martina BACIGALUPO, Haydée SABÉLAN et Guillaume HERBAUT

Lecture individuelle de chaque note d'intention. Retours et conseils des formateurs : traduction en piste de travail concrètes. Objectifs pour le prochaine séance.

Entretien individuel intersession

Un entretien individuel d'une heure avec l'un des deux formateurs permet pendant l'été de faire un point sur l'avancée de son projet.

3ème séance - 31 août et 1er septembre 2024
avec Guillaume HERBAUT

Jour 6

10h - 18h : **Analyses des avancées de chaque participant**
Retour d'expérience.
Thématiques et méthodes de travail mobilisées.
Editing des photographies réalisées.
Réflexion sur la documentation contextuelle (légendes, cartes...)
Point sur la grille d'auto-évaluation des objectifs.

Jour 7**10h - 13h : Exercice analytique et critique**

Guillaume Herbaut choisit un livre photographique pour chaque participant en relation avec son projet.. Après un temps de lecture attentive, chaque participant propose au groupe une analyse du sujet, de l'angle adopté, de sa formalisation visuelle et du rapport texte-image. Il positionne également ses envies pour son propre projet entre similitudes et différenciations par rapport à cet ouvrage de référence.

14h - 18h : Définition d'objectifs avec chaque participant

Pistes photographiques à approfondir ou à expérimenter.
Documents à collecter et textes ou légendes à rédiger.
Plan de travail jusqu'à la prochaine séance.

4ème séance - 12 et 13 octobre 2024

avec Martina BACIGALUPO et Guillaume HERBAUT

Jour 8**10h - 18h : Analyses des avancées de chaque participant**

Retour d'expérience.
Thématiques et méthodes de travail mobilisées.
Editing des photographies réalisées.
Lecture des légendes et informations contextuelles.
Point sur la grille d'auto-évaluation des objectifs.

Jour 9**10h - 13h : Suite des Analyses des avancées de chaque participant****14h - 18h : Définition d'objectifs avec chaque participant**

Pistes photographiques à approfondir ou à expérimenter.
Plan de travail jusqu'à la prochaine séance.

5ème séance - 30 novembre et 1er décembre 2024**Jour 10**

avec Guillaume HERBAUT et Sara DANGUIS

10h - 18h : Analyse des avancées de chaque participant

Chaque participant présente l'état d'avancement de son projet aux deux formateurs au sein de deux groupes de travail. Guillaume Herbaut accompagne sur la conduite générale du projet documentaire; Sara Danguis plus précisément sur sa direction artistique.

Jour 11**10h - 13h : Suite des Analyse des avancées de chaque participant**

avec Guillaume HERBAUT et Sara DANGUIS

14h - 18h : **Bilan et définition d'objectifs avec chaque participant**
avec Martina BACIGALUPO, Guillaume HERBAUT et Sara DANGUIS

Chaque participant fait le bilan des échanges, des enjeux qui ont été soulevés et des actions à réaliser.

Plan de travail jusqu'à la séance suivante.

6ème séance - 11 et 12 janvier 2025
avec Martina BACIGALUPO

Jour 12

10h - 18h : **Analyses des avancées de chaque participant**

Thématiques et méthodes de travail mobilisées.

Editing des photographies réalisées.

Point sur la grille d'auto-évaluation des objectifs.

Jour 13

10h - 13h: **Diffuser son projet documentaire** par Martina Bacigalupo

Les attentes éditoriales du secteur et les différents formats.

Les financements.

Présenter son projet : le mail de contact, le pdf de présentation, le rendez-vous en face à face.

14h - 18h : **Définition d'objectifs avec chaque participant**

Réflexion sur la diffusion privilégiée de chaque projet et son incidence sur le travail restant à réaliser.

Plan de travail jusqu'à la prochaine séance.

7ème séance - 1 et 2 mars 2025

avec Martina BACIGALUPO, Guillaume HERBAUT et Haydée SABÉLAN

Jour 14

10h - 18h : **Analyses des avancées de chaque participant**

avec Martina BACIGALUPO et Guillaume HERBAUT

Thématiques et méthodes de travail mobilisées.

Editing des photographies réalisées.

Point sur la grille d'auto-évaluation des objectifs.

16h - 18h : Préparation à l'**Atelier d'écriture**

par Haydée SABÉLAN

Haydée Sabéran questionnera les participants sur les besoins textuels de leurs projets, l'atelier pouvant porter sur l'écriture d'un texte général d'accompagnement du projet, d'une narration, de légendes ou sur la retranscription d'entretiens. Consignes pour l'atelier du lendemain.

Jour 15

10h - 16h : **Journée d'entretiens individuels et d'atelier d'écriture**
avec Martina BACIGALUPO, Guillaume HERBAUT et Haydée SABÉLAN

Séances de travail individuels avec les formateurs selon les besoins de chaque participant dont un atelier d'écriture permettant d'avancer sur les textes d'accompagnement de la série.

16h - 18h : **Définition d'objectifs avec chaque participant**

Définition avec chaque stagiaire des éléments à constituer pour la prochaine et dernière sessions.

Plan de travail.

Échange individuel intersession

Un échange par mail et/ou téléphone avec Haydée SABÉLAN permet de finaliser ses travaux d'écriture.

8ème séance - 1 et 2 mars 2025

Jour 16

avec Martina BACIGALUPO et Guillaume HERBAUT

10h - 18h : **Analyses des avancées de chaque participant**

Sélection finale des éléments visuels et textuels à présenter le lendemain
Éléments de langage pour une présentation orale

Jour 17

avec Martina BACIGALUPO, Guillaume HERBAUT et Lucy CONTICELLO

10h - 11h00 : **Présentation de Lucy Conticello** : parcours, missions actuelles, attentes professionnelles. Conseils pour la prise de contact.

11h00 - 13h puis 14h - 17h : **Présentation par chaque participant** de son projet à Lucy Conticello.

Analyses, critiques et conseils de l'experte invitée sur le projet photographique lui-même, le mode de présentation du projet par chaque stagiaire (mise en situation de rendez-vous professionnel) et les pistes de diffusion.

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

Tour de table et point sur la grille d'auto-évaluation des objectifs

Bilan final individuel par les formateurs

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
- 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.

Martina BACIGALUPO

Martina Bacigalupo étudie la littérature et la philosophie en Italie, puis la photographie au London College of Communication. En 2007, elle part vivre et travailler au Burundi. Elle collabore avec différentes organisations internationales telles que Médecins sans Frontières, Save The Children, Handicap International, Care International, les Nations Unies et le Comité International de la Croix Rouge. Son travail se concentre sur les droits de l'homme et plus précisément sur la place de la femme dans les pays du sud.

Elle reçoit en 2009 le Amilcare Ponchielli Grin Award pour son sujet « Umumalayika », en 2010 le Prix Canon de la Femme Photojournaliste pour son reportage « Uganda : The resistance of the forgotten », et en 2012 la bourse FNAC d'aide à la création pour réaliser son sujet « Wanawake » sur les conséquences tragiques liées à l'accouchement des femmes en République Démocratique du Congo et au Burundi. Sa série « Gulu Real Art Studio », publiée chez Steidl en 2013, est exposée au Walther Collection Project Space à New York en 2013, à Paris Photo, Unseen Fair et aux Rencontres d'Arles en 2014 ainsi qu'à la Triennale de Milano en 2016, et intègre la Artur Walther Collection ainsi que la Collection Donata Pizzi. Parallèlement à son travail de photographe, elle est également Picture Editor pour des revues ou magazines spécialisés en photographie documentaire.

Sara DANGUIS

Sara Danguis est spécialisée dans l'édition photographique et le récit photographique. Elle réalise différents types de livres : des revues, des livres corporate, des livres d'auteur avec les maisons d'édition comme Textuel, années lumière, les Éditions de La Martinière...

Elle est aussi commissaire d'exposition et directrice artistique pour des expositions : « Dignité » pour Amnesty International, « Pour mémoire » de Guillaume Herbaut à la Défense, « Vadim ou le regard d'un fixeur » au festival de photojournalisme de Bayeux.

Elle intervient sur l'Édition Publicitaire à l'École Louis Lumière et sur la création de portfolios avec les élèves de l'EMI école des métiers de l'information en section documentaire et photojournaliste.

Elle a accompagné de nombreux photographes dans leurs projets éditoriaux tels Guillaume Herbaut, Samuel Bollendorff, Flore-Aël Surun, Michaël Zumstein, Philippe Brault, Ahmet Sel, Michael Bunel. Son travail est de proposer aux photographes une autre vision de leur travail, être leur troisième œil pour les aider dans leurs narrations.

Guillaume HERBAUT

—
Photographe français, membre de l'Agence VU' depuis 2021, basé à Paris. Parallèlement à des commandes pour la presse, son travail documentaire le conduit dans des lieux chargés d'histoire dont il interroge les symboles et la mémoire afin d'en révéler les drames invisibles : Tchernobyl, Auschwitz, Nagasaki et plus récemment le conflit en Ukraine. Ses photographies ont été exposées au Jeu de Paume, à la Maison rouge, à la grande Arche du Photojournalisme ou encore dans de nombreux festivals. Il a reçu plusieurs récompenses, dont trois World Press, un Visa d'or, le prix Niépce 2011 et, en 2016, le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, catégorie web journalisme, pour son carnet de route en Ukraine produit par Arte Info. Il a publié de nombreux livres photographiques à caractère documentaire notamment *La Zone* (Naïve Edition - 2011) et *7/7 L'Ombre des vivants* (La Martinière - 2016). Son dernier ouvrage *Ukraine, Terre désirée*, paru aux Éditions Textuel en 2022, retrace les origines du conflit avec la Russie à travers vingt ans de reportage.

Lucy CONTICELLO

—
Lucy Conticello a étudié l'archéologie et l'histoire de l'art à l'Université Sapienza de Rome. Elle a travaillé successivement comme éditrice photo pour Business Week, The New York Times, l'Espresso, The New York Times magazine, Courrier International, The International Herald Tribune et pour les agences de presse Sipa Press, Magnum Photos et l'AFP. Elle produit des commandes photographiques depuis plusieurs années, en mettant l'accent sur le dialogue entre les écritures photographiques personnelles et les histoires racontées par les journalistes de M le Magazine, pour donner aux lecteurs une nouvelle clé d'entrée aux sujets traités.

Haydée SABÉLAN

—
Haydée Sabéran est journaliste indépendante. Elle a été correspondante de Libération à Lille, rédactrice en chef adjointe des revues XXI et 6Mois. Elle est l'autrice de «Ceux qui passent» (éd. Carnets nord, 2012) et «Bienvenue à Hénin-Beaumont» (éd. La Découverte, 2014).