

CONSTRUIRE UN RÉCIT PHOTOGRAPHIQUE

Par Jane Evelyn ATWOOD

Avec : Frédéric LECLOUX (écrivain et photographe),
Nicola LO CALZO (photographe) et Fabienne PAVIA (éditrice)

Du 30 mars au 27 octobre 2024

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/

Ce stage de 7 mois vous guidera pas à pas dans les étapes de construction d'un projet photographique où la question de la narration sera centrale. Jane Evelyn Atwood partagera une expérience qui lui a permis d'aborder toutes sortes d'histoires : d'un lieu (l'hôtel de passe de la *Rue des Lombards*), d'une communauté d'individus (*Pigalle People* ou les aveugles d'*Extérieur Nuit*), d'une institution (la prison de *Trop de peines. Femmes en prison*), d'un pays et du quotidien de ses habitants (*Haiti*).

La formation se donne comme objectif final la réalisation d'une projection, commentée par vos soins, de votre série photographique. Cette forme particulière vous permettra de concevoir un déroulement narratif, de dévoiler à votre manière et à votre rythme les éléments constitutifs de votre récit, aussi bien visuellement que textuellement.

Avant cela, le stage abordera en profondeur toutes les étapes de réalisation de votre projet : de la définition exacte du sujet à l'approche de ses protagonistes, du développement d'une écriture photographique personnelle à la sélection raisonnée de vos images, de la construction de séquences à leur mise en forme finale.

Des experts extérieurs interviendront tout au long de la formation. Nicola Lo Calzo, engagé dans une recherche au long cours autour de l'esclavage et de ses résistances dans les sociétés post-coloniales. Et Frédéric Lecloux, photographe passionné par l'écrit et son articulation avec l'image, qui vous aidera dans la rédaction de vos textes par un accompagnement attentif et personnalisé.

En fin de formation, Fabienne Pavia viendra apporter son regard d'éditrice (*Le Bec en l'air Editions*) et de directrice de festival (*Oh les beaux jours !*) sur vos travaux finalisés et vous apporter des conseils quant à leur diffusion.

Profil des stagiaires	<p>Auteurs-photographes</p> <p>–</p> <p>Photojournalistes</p> <p>–</p> <p>Photographes en voie de professionnalisation</p>
Pré-requis	<p>Maîtriser les techniques de prise de vue photographique</p> <p>–</p> <p>Avoir déjà réalisé au moins un projet photographique</p> <p>–</p> <p>Apporter un pré-projet de réalisation pour la formation</p>
Capacités et compétences visées	<p>Définir un projet ayant du sens pour son évolution artistique et professionnelle</p> <p>–</p> <p>Déterminer les méthodologies de travail et les moyens photographiques à mettre en oeuvre</p> <p>–</p> <p>Construire une narration visuelle : éditer et établir une suite d'images</p> <p>–</p> <p>Contextualiser ses photographies (légendes, témoignages, documents...)</p> <p>–</p> <p>Rédiger un texte d'accompagnement de sa série</p> <p>–</p> <p>Présenter oralement son travail à un interlocuteur professionnel</p>
Modalités d'évaluation des acquis	<p>Auto-évaluation par grille d'objectifs</p>
Équipe de formation	<p>Formatrice principale : Jane Evelyn Atwood</p> <p>–</p> <p>Experts invités :</p> <p>Nicolas Lo Calzo (photographe)</p> <p>Frédéric Lecloux (photographe et écrivain)</p> <p>Fabienne Pavia (éditrice)</p>
Supports pédagogiques	<p>« Le récit visuel » PDF de Jane Evelyn Atwood</p>
Nombre de participants	<p>9 maximum</p>

Durée et Horaires 10 jours (5 week-ends) 70h
 + 5 h d'entretiens et de travaux mentorés à distance
 soit un total de 75h
 —
 Samedi & dimanche : 10h - 18h
 + suivi individuel par rendez-vous

Dates Les 30-31 mars, 25-26 mai, 22-23 juin, 14-15 septembre,
 26-27 octobre 2024

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 de 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 : 3000€ HT / 3600 € TTC
 —
 Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 2625€ HT /3150€ 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 compétences 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 séance

Jour 1

–

Matin

10h - 10h30 : **Tour de table des participant.**

Positionnement professionnel et attentes vis-à-vis de la formation.

10h30 - 13h : **Présentation par Jane Evelyn Atwood** de son parcours photographique (1/2)

Cette première présentation (une seconde aura lieu à mi-parcours de la formation) permet d'aborder les enjeux suivants :

- Le choix d'un sujet
- La préparation en amont (documentation, repérages, recherche d'accès...)
- Les premiers pas sur le terrain et la recherche d'un angle d'approche (thématique et formel)

Après-midi

14h - 18h : **Présentation individuelle de chaque participant**

Parcours photographique, réussites et difficultés rencontrées, objectifs professionnels pour le stage à travers la grille d'auto-évaluation des 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 2

–

Matin

10h - 13h : Suite des **Présentation individuelle de chaque participant**

15h - 18h : **Lecture et analyse des projets**

Identification des spécificités du projet et de sa faisabilité

Réflexion sur des travaux similaires réalisés

Définition d'un plan de travail et d'objectifs de réalisation pour la séance suivante

2ème séance

Jour 3

—

10h - 18h : **Analyse des avancées des stagiaires**

Retour d'expérience : avancées, difficultés rencontrées, compréhension nouvelle des enjeux du terrain.

Editing des prises de vue réalisées. Identification de pistes de travail formelles porteuses ou à approfondir.

Jour 4

—

10h-13h : **Enjeux narratifs d'un projet à long terme**

Intervention de Nicola Lo Calzo

Nicola Lo Calzo détaille le développement de son projet au long cours KAM, composés de plusieurs chapitres et d'autant de moyens visuels pour raconter l'histoire de l'esclavage et ses résistances contemporaines.

Séance de questions-réponses avec les participants

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

Pistes photographiques à approfondir ou à expérimenter

Réflexion sur les éléments de contexte à réunir : entretiens, documents, textes, sons...

Plan de travail jusqu'à la prochaine séance

3ème séance

Jour 5

—

10h - 18h : **Analyse des avancées des stagiaires**

Retour d'expérience : avancées, difficultés rencontrées, compréhension nouvelle des enjeux du terrain.

Editing des prises de vue réalisées. Identification de pistes de travail formelles porteuses ou à approfondir.

Jour 6

—

10h00 - 13h : **Présentation par Jane Evelyn Atwood** de son parcours photographique (2/2)

Cette seconde présentation permet d'aborder les enjeux suivants :

- L'editing et les mises en séquence d'images dans différents projets

- Le choix narratif : l'entrée dans le sujet, les différents chapitres, la conclusion
- La forme finale : exposition, livre, conférences...

14h-17h : **Atelier d'édition et d'écriture**

Intervention de Frédéric Lecloux

Après que lui a été présenté un état des lieux du projet de chaque participant, Frédéric Lecloux propose deux exercices pratiques :

- une série de consignes pour démarrer un travail d'écriture
- chercher un titre de travail permettant de se guider dans la suite de son projet

Consignes pour le texte à rédiger dans les prochaines séances.

17h-18h : **Définition d'objectifs avec chaque participant**

Plan de travail jusqu'à la prochaine séance

Entretiens et échanges de mails individuels intersession

Un entretien individuel permet de faire un point sur son projet avec Jane Evelyn Atwood pendant l'été.

Des échanges avec Frédéric Lecloux permettent d'avancer sur ses travaux d'écriture.

4ème séance

Jour 7

—

10h - 18h : **Analyse des avancées des stagiaires**

Retour d'expérience et point sur la grille d'auto-évaluation des objectifs

Editing des photographies réalisées

Première ébauche du fonctionnement narratif

Jour 8

—

10h - 16h : **Atelier de narration image et texte**

avec Jane Evelyn Atwood et Frédéric Lecloux

À partir des choix d'editing et d'ordre effectués le jour précédent, chaque participant construit sa suite d'images et élabore son texte de présentation. En milieu de journée, une projection des travaux sur écran permet de vérifier les temps de défilement des images et la structure du texte avec l'aide de des formateurs puis de faire les adaptations nécessaires.

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

Plan de travail jusqu'à la prochaine séance

Entretiens individuels et échanges de mails intersession

Des échanges avec Frédéric Lecloux permettent de rédiger le texte d'accompagnement de sa série.

5ème séance

Jour 9

—

10h - 13h : **Analyse des travaux des stagiaires**

Analyse des dernières avancées
Sélection finale des éléments à présenter

14h - 16h : **Atelier de travail**

Avec Jane Evelyn Atwood et Frédéric Lecloux

Temps de travail individuel mentoré par les formateurs permettant d'améliorer sa suite d'images et son texte.

16h-18h : **Projection des travaux**

Avec Jane Evelyn Atwood et Frédéric Lecloux

Répétition générale et derniers conseils avec chaque stagiaire pour sa présentation du lendemain.

Jour 10

—

10h - 11h00 : **Présentation de l'expert.e invité.e** : parcours, missions actuelles, attentes professionnelles. Conseils pour la prise de contact.

11h00 - 13h puis 14h - 17h : **Présentation par chaque participant** de son projet à l'expert.e invité.e

Analyses, critiques et conseils de l'expert.e invité.e sur :

- Le projet photographique lui-même
- La narration visuelle et textuelle

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

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

Bilan final individuel et collectif par Jane Evelyn Atwood en présentiel et Frédéric Lecloux en visioconférence.

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.

Jane Evelyn ATWOOD

Jane Evelyn Atwood est née à New York et vit en France depuis 1971.

Fascinée par les gens et par la notion d'exclusion, elle a réussi à pénétrer des mondes que la plupart d'entre nous ignorent ou choisissent d'ignorer. En 1976, elle achète son premier appareil et commence à photographier les prostituées de la rue des Lombards à Paris. Ce travail qui durera un an deviendra son premier livre. En 1980, elle est mandatée par le premier prix W. Eugene Smith pour réaliser un sujet sur les enfants aveugles.

Dans les années qui suivent, elle s'engage dans plusieurs projets photographiques au long cours. En 1983, elle réalise un reportage sur la Légion étrangère et suit des soldats au Liban et au Tchad durant dix-huit mois. En 1987, elle photographie Jean-Louis qu'elle suit durant les quatre mois qui précèdent son décès. Jean-Louis est la première personne atteinte du Sida en Europe qui ait accepté que son histoire soit publiée dans la presse. En 1989, elle se lance dans un vaste projet sur les femmes incarcérées dans plusieurs pays du monde. Ce travail monumental, qui reste une référence, dure dix ans et révèle les conditions de détention féminine dans quarante prisons de neuf pays d'Europe de l'Est et des États-Unis. Exposé internationalement, il est publié dans le livre «Trop de Peines, Femmes en Prison» (Albin Michel, Paris). Durant quatre ans à partir de l'an 2000, elle documente les victimes des mines antipersonnel au Cambodge, en Angola, au Kosovo, au Mozambique et en Afghanistan. Puis, elle passe trois ans à Haïti où elle réalise des photographies de vie quotidienne, une approche en couleur de « Street photography », en rupture avec sa pratique habituelle.

Jane Evelyn Atwood est l'auteure de treize livres dont une monographie dans la prestigieuse collection Photo Poche (Actes Sud, 2010). Ses images sont exposées internationalement (sa première rétrospective a été présentée à la Maison Européenne de la Photographie à Paris en 2011) et figurent dans de nombreuses collections publiques et privées. Elle a été récompensée par les prix les plus prestigieux, dont la première bourse de la Fondation W. Eugene Smith (New York, 1980), le prix SCAM du portfolio (Paris, 1990), le Prix Oskar Barnack de Leica Caméra (1997), le prix Alfred Eisenstadt en 1998, et, en 2018, le grand prix photo Planète Albert Kahn (Paris) ainsi qu'un Lucie Award (New York). En 2023, elle est nommée au grade d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres.

En France elle est représentée par la galerie IN CAMERA et aux États-Unis par L. Parker Stephenson.

Frédéric LECLOUX

Frédéric Lecloux est un photographe et écrivain belgo-français né en 1972 à Bruxelles.

Issu d'un parcours autodidacte, il a obtenu avec mention le diplôme de l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles en 2016 par le processus de la Validation des Acquis de l'Expérience. Son travail est distribué par l'Agence VU' depuis 2003 et publié par Le Bec en l'air, maison d'édition au sein de laquelle il est également directeur de collection.

Monographies : *Au désert. Migrations Népal-Qatar*, Le Bec en l'air en co-édition avec Amnesty International, 2022 (photographie, texte de Ashmita Sapkota) *Territoire du cinématographe*, Le Bec en l'air, 2022 (textes et photographies, avec Anne-Lore Masnage), *Népal. Épiphanies du quotidien*, Le Bec en l'air, 2017 (textes et photographies) *La grande Route par tous les temps*, Arnaud Bizalion, 2017 (sonnets et photographies). *Brumes à venir*, Le Bec en l'air, 2012 (texte et photographies), *L'Usure du Monde. Hommage à Nicolas Bouvier*, Le Bec en l'air, 2008 (textes et photographies, préface d'Éliane Bouvier, postface de Christian Caujolle) *Katmandou 2058*, La Renaissance du Livre, 2003 (photographies, texte de Gérard Toffin).

Blog : <https://www.blog.fredericlecloux.com>

Biographie complète : <https://www.fredericlecloux.com/bio>

Dossier pédagogique : <https://www.fredericlecloux.com/education>

Nicola LO CALZO

Nicola Andrea Lo Calzo est un photographe, artiste queer et enseignant chercheur, né à Turin en 1979. Il vit et travaille à Paris où il anime un studio sur les approches postcoloniales en photographie à l'École nationale supérieure d'arts Paris-Cergy (ENSAPC). Formé comme conservateur du patrimoine à l'École polytechnique de Turin, il s'oriente vers la photographie en 2008. Sa pratique et sa recherche photographique interrogent les notions de patrimoine, colonialité et identité. Il est lauréat du Cnap en 2018, nommé pour le Prix Elysee en 2019, finaliste du prix Niépce en 2020 et lauréat de la Grande Commande de la BNF en 2022.. Ses photographies ont fait l'objet de nombreuses expositions dans des Musées, Centres d'Art ou Festivals. Il a publié aux Editions Kehrer trois livres : *Regla* (2017), *Obia* (2015) et *Inside Niger* (2012) et aux Editions L'Artiere *Binidittu* (2020). Il est un collaborateur régulier de la presse internationale, dont Le Monde (quotidien et magazine), The New Yorker, The New York Times, Internazionale et répond ponctuellement à des commandes de travaux photographiques pour des institutions ou des entreprises. Il est représenté par la galerie Dominique Fiat (France), La Balsa Arté (Colombia) la galerie Podbielski Contemporary (Italie).

Fabienne PAVIA

—

D'abord journaliste puis auteure et éditrice free-lance, Fabienne Pavia a créé Le Bec en l'air en 2001, maison d'édition spécialisée dans la photographie qui compte aujourd'hui 200 titres à son catalogue. De nombreux auteurs-photographes y sont édités tels Jane Evelyn Atwood, Denis Brihat, Denis Dailleux, Yohanne Lamoulère ou Frédéric Lecloux.

Le Bec en l'air a obtenu le prix Nadar en 2015 pour *Algérie, clos comme on ferme un livre ?* de Bruno Boudjelal et en 2023 pour *nous l'horizon resterons seul* de Jean-François Spricigo. Il édite également des ouvrages institutionnels comme *La jeunesse en France*, pilotée par le CNAP et CÉTàVOIR ou + *Photographie*, catalogue de référence sur les photographies entrées dans les collections publiques françaises.

Fabienne Pavia codirige également le festival littéraire *Oh les beaux jours !* à Marseille qui accorde une large place à l'image sous toutes ses formes.