

APPROCHE PRATIQUE DE LA SCÉNOGRAPHIE D'EXPOSITION

par Monica SANTOS

Du 09 au 13 juillet 2024
à Zone I (Thoré-la-Rochette)

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/vu-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. Son rôle est de proposer au visiteur une découverte et une compréhension de l'œuvre qui soit en accord avec la portée artistique comme l'intention du projet.

Dans un espace qui offre de multiples possibilités d'agencement, il s'agit de déterminer et de mettre en œuvre des procédés de narrations, de séquences, de rythmes et de structuration.

Dans ce stage, Monica Santos, commissaire et scénographe de nombreuses expositions photographiques, vous amènera à réfléchir à partir d'exemples et d'exercices pratiques aux enjeux des différents choix qui se présentent à vous lors de la conception et de la production d'une exposition : depuis la sélection des photographies, des types, supports et formats des 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 la réalisation d'expositions : adaptation aux espaces, aux conditions de monstration et d'accrochage, aux publics, aux budgets de production afin de déterminer pour chaque situation des solutions créatives permettant de donner à voir votre travail dans les meilleures conditions.

Enfin, à travers des simulations d'expositions, vous apprendrez à prévisualiser votre projet pour pouvoir vérifier vos hypothèses avant une mise en production.

Pour aborder l'ensemble des étapes et des problématiques d'une scénographie, les premiers exercices du stage se baseront sur des œuvres existantes de photographes. La seconde partie permettra de mettre en application ces acquis avec des simulations d'expositions à partir des travaux personnels des participants au stage.

Profil des stagiaires	<p>Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation</p> <p>—</p> <p>Professionnels du secteur culturel exposant des photographies</p>
Pré-requis	<p>Disposer d'un travail photographique (série personnelle, 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>Maîtriser les implications esthétiques et financières des différentes techniques de tirages, de finitions et d'accrochage</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>
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>5 jours, 37 heures</p> <p>—</p> <p>Le 09 juillet 2024 de 14h à 19h</p> <p>Du 10 au 13 juillet de 10h 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 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>
Espaces	<p>Salle de formation équipée d'un projecteur et de tables pour le travail d'editing</p> <p>—</p> <p>Bibliothèque de plus de 1500 ouvrages photographiques accessible sur demande</p>
Lieu de formation	<p>Zone i</p> <p>Moulin de la Fontaine</p> <p>41100 Thoré-la-Rochette</p>
Tarifs	<p>Plein tarif dont AFDAS : 1850€ HT / 2220€ TTC</p> <p>—</p> <p>Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 925€ HT / 1110€ 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>

Comment venir ? Train

TGV Gare Montparnasse > Gare TGV Vendôme Villiers (45 min)

TER Gare Austerlitz > Gare Vendôme Centre ville (2h30)

Possibilité de venir vous chercher à la Gare / 15 min

Covoiturage

Si vous êtes motorisés, n'hésitez pas à nous dire si vous accepteriez des co-voitureurs afin que nous informions les autres stagiaires de votre trajet.

Où séjourner ? Télécharger la liste des hébergements autour de Zone i :

ICI

Possibilité de camper sur le site et d'utiliser la cuisine commune, point d'eau, toilettes sèches.

Comment se restaurer ? Les repas de midi sont inclus dans le prix du stage.

Pour les petits déjeuners et les repas du soir (non inclus dans le prix du stage) un espace cuisine est à votre disposition.

Commerces à proximités :

- Epicerie associative Le Comptoir des Cocottes à Thoré-la-Rochette, 3 km
- Supermarchés, restaurants, cafés à Montoire, 10 km
- Supermarchés, restaurants, cafés à Vendôme, 12 km

Approche pratique de la scénographie d'exposition
Par Monica Santos

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 à la formatrice d'adapter sa pédagogie lors des points d'évaluation.

Jour 1 (14h - 19h)

—

Présentations individuelles de chaque participant. **Point sur la grille d'auto-évaluation** et les besoins spécifiques de chacun en terme de compétences.

Introduction à la scénographie 1 : L'adéquation fond/forme

—

Présentation des enjeux scénographiques à partir d'une projection d'images d'expositions et de projets réalisés par Monica Santos.

Exercice pratique :

—

Les stagiaires sont invités à présenter les séries et/ou projets d'expositions sur lesquels ils voudraient travailler pendant le stage. Ils commencent à réfléchir aux concepts-clés à traduire spatialement.

Jour 2 (10h - 18h)

—

Introduction à la scénographie 2 : La narration dans l'espace

—

Rythme, sens de lecture, déplacement libre du spectateur.
Signalétique, relation textes / images, place du graphisme dans une exposition.

Exercices pratiques : Editing et intentions scénographiques

—

À partir d'une sélection de photographies : editing, analyse du corpus, choix d'une direction artistique par la sélection d'images, analyse des concepts-clés à traduire spatialement. Comparatif des propositions.

Les enjeux scénographiques à partir de visites d'expositions de Zone i

Visite 1 : lieu à caractère patrimoniale (Grand Moulin)

Visite 2 : lieu insolite (Le Labyrinthe)

Ces visites permettront notamment d'aborder les thèmes vues précédemment avec des cas concrets :

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

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

Jour 3 (10h - 19h)

—

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 avec le support de la formatrice.

Exercice pratique :

—

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 à Zone i.

> 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 des plans du premier étage du Grand Moulin visité la veille sans limitation du budget.

Jour 4 (10h - 19h)

—

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.

Exercices pratiques :

—

À partir d'un contexte imposé (budget et espace), adapter la 1ère proposition de la scénographie d'exposition. Comparatif des adaptations. Conseils de la formatrice.

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.

Jour 5 (10h - 19h)

—

Atelier : projets des stagiaires

Finalisation des scénographies et exercice d'adaptation du projet à une économie réduite et/ou à un changement imprévu d'espace.

Restitution

Sur une maquette réelle de la salle du Grand Moulin (réalisée en amont par la formatrice), mise à l'échelle des scénographies, impression et simulation sur la maquette. Présentation par chaque stagiaire de son projet de scénographie. Commentaires et conseils de la formatrice.

Bilan de la formation.

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