

DÉVELOPPER UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE EN SITUATION DE RÉSIDENCE ET RÉALISER UN LIVRE D'ARTISTE

Par Claudine DOURY
avec Caroline Lusseaux, graphiste

Du 31 janvier au 8 février 2025 à Belle-Île-en-Mer

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/

Forte d'une expérience pédagogique qui l'a conduite à faire émerger de nombreux talents, Claudine Doury vous accompagne pendant 9 jours dans le développement d'une série photographique, de sa conception à sa restitution sous la forme d'un livre d'artiste imprimé.

Le stage propose une mise en situation à Belle-Ile-en-Mer, permettant d'aborder, en profondeur et au rythme de chacun, toutes les étapes de la création d'une série: de la définition d'un sujet au développement d'une écriture photographique personnelle, des orientations à prendre à la sélection raisonnée de ses images, de la construction de séquences à la définition d'une forme précise de narration.

Caroline Lusseaux, graphiste, interviendra aux côtés de Claudine Doury à mi-parcours de la formation. Elle accompagnera les stagiaires dans la conception et la fabrication d'un livre d'artiste spécifiquement adapté au projet de chacun. Elle abordera aussi bien les enjeux de composition de la double-page que la question du choix de papier et de la reliure, puis suivra les maquettes et leur impression sur le lieu même du stage. Elle animera enfin un atelier de fabrication des ouvrages.

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

Profil des stagiaires	<p>Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation</p> <p>—</p> <p>Artistes utilisant la photographie</p>
Pré-requis	<p>Maitriser les techniques de prises de vue</p> <p>—</p> <p>Avoir déjà réalisé une ou plusieurs séries photographiques</p>
Capacités et compétences visées	<p>Identifier ses points d'appui dans son travail passé pour définir un projet pertinent dans une situation de résidence artistique</p> <p>—</p> <p>Déterminer les méthodologies de travail et les moyens photographiques à mettre en oeuvre pour réaliser son projet</p> <p>—</p> <p>Identifier une approche photographique et un langage visuel adapté à son propos</p> <p>—</p> <p>Procéder à la sélection puis à la mise en séquence de son travail dans un récit visuel</p> <p>—</p> <p>Articuler textes et images, trouver un titre</p> <p>—</p> <p>Organiser sa séquence photographique dans un projet de livre sur In Design</p> <p>—</p> <p>Maitriser les paramètres techniques d'une édition et exporter un PDF pour l'impression</p> <p>—</p> <p>Fabriquer artisanalement un livre-objet</p>
Modalités d'évaluation des acquis	<p>Auto-évaluation par grille d'objectifs</p>
Supports pédagogiques	<p>PDF de Claudine Doury : le livre de photographie</p> <p>PDF de Caroline Lusseau : la maquette Indesign</p>

Durée 9 jours - 72h

Calendrier et horaires Du vendredi 31 janvier au samedi 8 février de 9h30 à 18h30

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

Espaces et supports Espace de formation muni d'un projecteur et de grandes tables pour le travail d'editing et de fabrication de livres

Matériel à apporter Les participants devront apporter :

Des travaux photographiques antérieurs sous forme de tirages de lecture (de préférence)
—
Un ordinateur portable équipé des logiciels In Design et Photoshop (même en version d'essai)
—
Eventuellement : petit matériel pour la fabrication des livres (règle, cutter, scotch, fil, aiguille) si le/la stagiaire aime travailler avec ses propres outils. Du matériel sera également mis à disposition.

Nombre de participants 9 maximum

Lieu de formation Maison Orgo
10 Rue de Pont Orgo,
56360 Le Palais

Tarifs Plein tarif : 3240€ HT / 3888€ TTC

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi,...) :
2520€ HT / 3024€ TTC

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'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.

Un PDF présentant les bases de création d'un document dans In Design dans une optique de création de livre est envoyé aux stagiaires. Ainsi que des liens vers des tutos en ligne pour s'exercer avant la formation. Ces bases pourront être revues pendant la formation si nécessaire.

1er jour (vendredi)

—

9h30 - 10h30 / **Présentation de l'atelier et analyse des besoins** par Claudine Doury

Claudine Doury reprend en détail le déroulé de la formation et son organisation pratique. Séance de questions/réponses. Tour de table des participants et de leurs attentes. Point sur la grille d'auto-évaluation.

10h30 - 17h30 / **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
- 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 lors de la formation

17h30 - 18h30 / **Briefing sur les objectifs** de chacun pour la journée du lendemain

2ème jour (samedi)

—

9h30 - 10h30 / **Présentation commentée de son travail photographique (1)** par Claudine Doury

Cette première projection permet d'aborder les points suivants :

- trouver l'inspiration : le point de départ d'un projet
- identifier ses obsessions et ses lieux d'inspiration
- comment déterminer et préciser les thématiques qui vous importent ?

10h30-17h30 / Atelier Projets

Repérages sur le terrain, précision du projet par l'écriture, premières prises de vue selon les thématiques et objectifs définis la veille.

Durant cette séquence, Claudine Doury dispense des séances de travail personnalisées de coaching ou d'editing selon les besoins individuels des stagiaires.

17h30-18h30 / Point collectif sur les projets

Chaque participant revient sur son projet de réalisation et ses avancées. La discussion, animée par la formatrice, vise à faire préciser : l'axe du projet, les méthodologies de travail et moyens photographiques à mettre en œuvre ainsi que les objectifs pour la prochaine journée.

3ème jour (dimanche)

—

9h30 - 10h30 / **Présentation commentée de son travail photographique (2)**
par Claudine Doury

Cette seconde projection permet d'aborder les points suivants :

- 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

10h30-17h30 / Atelier Projets

Poursuite des avancées sur le terrain : prises de vue, nouvelles prises de contacts, approfondissement des thématiques identifiées la veille.

Durant cette séquence, Claudine Doury dispense des séances de travail personnalisées de coaching ou d'editing selon les besoins individuels des stagiaires.

17h30-18h30 / Point collectif sur les projets

Chaque participant revient sur son projet de réalisation et ses avancées. La discussion, animée par la formatrice, vise à faire préciser : l'axe du projet, les méthodologies de travail et moyens photographiques à mettre en œuvre ainsi que les objectifs pour la prochaine journée.

4ème jour (lundi)

—

9h30-17h30 / **Atelier Projets**

Suite des prises de vue, premières séances d'editing et de narration visuelle.

Durant cette séquence, Claudine Doury dispense des séances de travail personnalisées selon les besoins individuels des stagiaires.

17h30-18h30 / **Analyse collective de l'avancement des projets**

La formatrice anime un échange sur chaque projet en abordant les points suivants :

- Retour d'expérience : avancées, difficultés rencontrées, compréhensions nouvelles des enjeux du terrain.
- Analyse des prises de vues et conseils : pertinence de la forme, moyens techniques utilisés, identification de pistes de travail porteuses ou à approfondir.

5ème jour (mardi)

—

9h30-10h30 / **Point sur la grille d'auto-évaluation des objectifs**

Echanges autour de grille remplie par les stagiaires. La formatrice peut revenir sur certains apports pédagogiques en fonction des demandes exprimées.

10h30-17h30 / **Atelier Projets**

Cette journée est centrée sur les séances d'editing et de narration visuelle du travail photographique effectué jusqu'ici par chaque stagiaire. Des prises de vue complémentaires peuvent être réalisées en fonction des manques identifiés.

Durant cette séquence, Claudine Doury dispense des séances de travail personnalisées selon les besoins individuels des stagiaires.

En fin de journée, validation des séquences de chaque stagiaires.

17h30-18h30 / **Du projet au livre** par Claudine Doury et Caroline Lusseau

Présentation et analyse de chaque projet à Caroline Lusseau, graphiste, pour aboutir, par l'échange entre le/ la stagiaire et les formatrices, à une première idée de la forme que pourra prendre le livre.

6ème jour (mercredi)

—

9h30-11h30 / **Présentation des enjeux du livre-objet** par Caroline Lusseau

Présentation des étapes de réalisation d'un livre, analyse d'ouvrages réalisés dans de précédentes formations et consultation d'ouvrages de référence.

11h30 - 18h30 / **Ateliers Livres** par Claudine Doury et Caroline Lusseau

Etape 1 : Les «monstres»

Réalisation d'une pre-maquette (monstre papier) : double-page à plat, prise en compte des pages blanches, du rythme, du placement des images, du format du livre, de la reliure, des couvertures...

Etape 2 : In Design

Une fois les «monstres» validés par les formatrices, passage sur In Design : export des images HD, création du fichier au format (A3 max), chemin de fer, mise en page, nombre de page, conception de la couverture...

Etape 3 : La reliure

Choix de la reliure puis recomposition du monstre selon celle-ci : vérification de l'imposition, par cahier ou non...

Les deux formatrices accompagnent les stagiaires toute la journée selon leurs besoins dans ces trois étapes.

7ème jour (jeudi)

9h30-13h00 / **Finalisation des maquettes** par Caroline Lusseau

Durant cette séquence, les stagiaires sont accompagnés par la formatrice dans les derniers choix à effectuer concernant leur maquette (mise en page, typographie, titre et textes) et la résolution de tous les problèmes techniques qu'ils pourraient rencontrer.

Chaque stagiaire produit un PDF finalisé et prêt à être envoyé à l'impression.

Caroline Lusseau assure ensuite le suivi des impressions chez l'imprimeur.

NB: Prévoir 30-60€ de dépenses environ par personne pour l'impression sur place (selon les choix artistiques, le nombre de pages et la noblesse des matériaux choisis par le/la stagiaire)

13h - 14h / **Point sur la grille d'objectifs** par Claudine Doury

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

15h - 17h / **Le livre photographique** par Claudine Doury

A partir de ses propres ouvrages et de livres 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.

17h00-18h30 / **Mise en place de l'atelier façonnage** par Caroline Lusseau

Remise des impressions à chaque stagiaire.

Etablissement d'un plan de travail pour chacun, vérification des matériaux et des outils nécessaires à chaque projet.

Mise en place des espaces de travail et des objectifs de réalisation.

8ème jour (vendredi)

—

09h30-17h00 / **Atelier Façonnage** par Caroline Lusseaux

Journée de fabrication artisanales des livre d'artistes, mentorée par la formatrice: pliages, collages, reliures...

17h00-18h30 / **Point collectif sur les projets** par Claudine Doury et Caroline Lusseaux

Tour et analyse des maquettes en cours de chaque participant.

Conseil des formatrices sur les objectifs de chacun dans l'optique de finalisation du projet dans les temps impartis.

9ème jour (samedi)

—

09h30-14h00 / **Finalisation des livre-objets** par Claudine Doury et Caroline Lusseaux

Les stagiaires, mentorés par les formatrices, finalisent leurs livres : reliures, couverture, dernières finitions.

Réalisation de vidéos : feuilletage des livres finalisés

14h00-17h00 / **Analyse et bilan de la formation** par Claudine Doury et Caroline Lusseaux

Les formatrices font un bilan individualisé pour chaque stagiaire d'une part sur le développement artistique du projet, d'autre part sur sa mise en forme finale dans l'objet-livre.

Un temps est aussi consacré aux perspectives professionnelles pour chacun : bourses, prix, résidences.

Tour de table des participants : bilan personnel.

17h00 -18h30 / **Présentation finale des livres d'artistes**

Dans un lieu public de l'île, présentation du livre et de ses intentions par chaque stagiaire à un public invité. Echanges avec l'expert invité et les formatrices.

Outre cette présentation locale, les oeuvres réalisées pourront faire l'objet d'une présentation lors de la semaine professionnelle des Rencontres d'Arles au sein de l'exposition de VU', rue Vernon (sous réserve).

SUIVI

Après le stage, VU'Education adresse aux stagiaires par email :

- des supports 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

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 odyssée sibérienne » et publie en 2020 chez Chose Commune «Amour», récit d'une quête menée pendant presque trente ans sur cette région du monde.

Caroline Lusseaux 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.