

VU'EDUCATION / Déclaration d'activité de formateur enregistrée sous le numéro 11 75 50839 75 auprès du préfet de région d'Ile-de-France

Résidence photographique, trouver une approche personnelle d'un territoire : portraits et espaces - Du 5 au 11 novembre 2018 au Cap-Ferret par Richard DUMAS

Photographier un territoire dans le cadre d'une résidence est une ambition pour de nombreux photographes. Souvent perçu comme l'opportunité de réaliser un projet en toute liberté, l'exercice exige en réalité une grande maîtrise pour construire une proposition pertinente dans un espace-temps donné. Ce stage propose d'aborder ces enjeux dans le cadre d'une mise en situation, soit sept jours de travail intensif conduit par le photographe et portraitiste Richard Dumas.

Il sera d'abord question de clarifier la démarche de chacun : pour cela, nous engagerons une lecture approfondie et une analyse critique des séries antérieures des stagiaires pour en révéler les enjeux conscients ou inconscients. A travers l'editing, nous chercherons ensuite à dégager des lignes de force thématiques, formelles ou méthodiques qui, bien identifiées, serviront de point d'appui aux futurs projets. Nous en ferons l'expérience immédiate dans la partie exploratoire du stage où il s'agira de réaliser un travail photographique dans le contexte singulier d'un territoire (Le Cap Ferret, hors saison) : comment garder le fil de sa démarche, de son style, tout en s'ouvrant à l'inconnu, à une perte relative de repères dans la déambulation ? Jour après jour, par des aller-retours entre prises de vue et lectures d'images, les stagiaires seront amenés à préciser leur axe de recherche, à approfondir leur regard sur un lieu et ses habitants, à explorer les interactions entre espaces et portraits qui viendront enrichir leur perception et leur description du territoire.

Enfin, les stagiaires seront invités à restituer leurs travaux sous forme d'une exposition collective et ainsi à concevoir une présentation spatiale de leur travail, à l'articuler avec celle des autres stagiaires dans une scénographie adaptée à un lieu singulier puis à en assurer la médiation auprès du public.

PROFIL DES STAGIAIRES

Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation

Artistes utilisant la photographie

PRE-REQUIS

Maîtrise des techniques de prises de vue et de retouches

Connaître les bases de l'histoire de la photographie

Avoir déjà réalisé des séries photographiques personnelles

Pouvoir déterminer un pré-projet de réalisation pour la formation

CAPACITES ET COMPETENCES VISEES

Conception d'un projet photographique :

Identifier et nommer ses points d'appui : thématiques de prédilection, démarche...

Définir un pré-projet pertinent pour un territoire inconnu ou méconnu : introspection et enquête

Réalisation de projet :

Trouver dans un territoire les moyens et ressources nécessaires à la réalisation de son projet : lieux, personnes, objets à mettre à scène...

Savoir déceler les bonnes pistes de travail à la lecture des premières prises de vue : apprendre à approfondir son sujet

Déterminer les éléments annexes nécessaires à la constitution d'un ensemble pertinent (textes, sons...)

S'adapter aux réalités du territoire et au temps imparti pour aboutir à un travail finalisé

Restitution :

Trouver son rythme et son style narratif dans le cadre de l'editing final d'un travail

Articuler son propos avec celui d'autrui dans le cadre d'une exposition collective

Concevoir collectivement une exposition : textes, scénographie, accrochage...

Exercer sa capacité à rendre compte d'un travail personnel face à un public puis à dialoguer avec celui-ci

MATERIEL

Les participants devront apporter :

- leur matériel de prise de vue
- un dossier comportant des pistes de travail, un portfolio raisonné et des images de référence
- un ordinateur portable

DUREE ET HORAIRES

7 jours – 52h

Du lundi au samedi de 10h à 19h

Le dimanche de 9h à 12h

EQUIPE DE FORMATION

Formateur : Richard Dumas

Assistante pédagogique : Emmanuelle Gabory

MATERIEL, ESPACES ET SUPPORTS

Salle de formation munie d'un ordinateur, d'un projecteur et de tables pour le travail d'editing

Divers espaces de travail avec WIFI

Imprimante, papier et encre pour l'exposition finale

LIEU DE LA FORMATION

Hôtel des pins
23, rue des fauvelles
33950 Cap-Ferret

TARIFS

Frais pédagogiques

Plein tarif : 1996,80€ TTC

Tarif réduit (- de 25 ans, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 1300€ TTC

Frais d'hébergement

(Hôtel privatisé pour le stage)

En chambre partagé + ½ pension : 525€ (soit 75€ /j)

En chambre individuelle + ½ pension: 721€ (soit 103€ /j)

PROGRAMME DETAILLÉ

Ce programme constitue une base de travail et est donné à titre indicatif. Le principe du stage étant l'immersion, les participants sont invités à déborder de ce cadre pour échanger, écrire, ou photographier à toute heure du jour ou de la nuit selon les besoins de leur projet.

En amont du stage :

Séance de préparation par Skype : les participants sont invités à rédiger des pistes de travail et à constituer un dossier d'images de référence. Emmanuelle Gabory, assistante pédagogique connaissant le lieu du stage, les aide lors d'une séance de questions-réponses à préciser leur sujet, les éclaire sur les enjeux du territoire à photographier et sur la faisabilité de leurs intuitions.

Dimanche 4 Novembre à 17h

De 17h à 19h : Accueil des stagiaires. Présentation du lieu et du contexte du stage.

20h : Diner de bienvenue

Jour 1 - Lundi 5 novembre 2018

10h - 13h00 / 14h - 16h

Pour chaque participant :

- Présentation orale et visuelle de ses travaux antérieurs - Analyse critique par Richard Dumas et discussion visant à préciser les intentions générales sous-jacentes du stagiaire
- Lecture des pistes de travail établie avec l'aide d'Emmanuelle Gabory, recherche des liens entre ce projet et les travaux antérieurs - pistes d'approfondissement conceptuelles ou de méthodologie pratique

17h00 - 19h

Temps de travail individuel selon les objectifs définis dans les séances précédentes : enquête de terrain, repérages, premières prises de vue, précision du projet par l'écriture...etc...

Durant cette séquence, Richard Dumas dispense des séances de travail individuelles et personnalisées selon les besoins des stagiaires.

Jour 2 - Mardi 6 novembre 2018

10h - 12h

Présentation de son travail par Richard Dumas : au travers de l'exemple de sa résidence réalisée à Sète en 2013-2014, Richard Dumas décryptera son approche, le travail d'association des images, des séquences, du rythme donné pour construire un ensemble cohérent. Il analysera la façon dont ce projet s'est réalisé, restituant à la fois des portraits sociaux ou intimes et l'ambiance de la ville par des fragments d'espaces.

12h – 13h

Projection commentée par Richard Dumas de travaux de grands photographes de référence permettant de présenter différentes approches possibles du portrait.

14h - 16h

Tour de table - Suite aux analyses de la veille et à la première séquence de travaux individuels : point sur les projets, vérification des objectifs et des actions à entreprendre...

Jour 3 - Mercredi 7 novembre 2018

9h - 10h

Tour de table : point sur les projets, vérification des objectifs et des actions en cours...

10h - 13h

Temps de travail individuel : suite des prises de vue

Durant cette séquence, Richard Dumas dispense des séances de travail individuelles et personnalisées selon les besoins des stagiaires.

14h - 19h :

Analyse des travaux réalisés par chaque participant. Sélection et editing visant à écarter les fausses pistes et à dégager des pistes d'approfondissement. Examen critique de la démarche en cours et objectifs de prises de vue adaptées à celle-ci. Réflexion sur les matériaux annexes à la photographie pouvant enrichir le propos.

Jour 4 - Jeudi 8 novembre 2018

10h - 13h

Temps de travail individuel approfondissement du travail de prises de vue et de collecte des éléments annexes

Durant cette séquence, Richard Dumas dispense des séances de travail individuelles et personnalisées selon les besoins des stagiaires.

14h - 17h

Analyse des travaux réalisés par chaque participant. Sélection et editing visant à définir le fonctionnement narratif de la série. Définition d'objectifs : questionnement sur les images et matériaux manquant pour constituer le corpus

17h - 19h

Temps de travail individuel : Approfondissement du travail de prises de vue et de collecte des éléments annexes

Durant cette séquence, Richard Dumas dispense des séances de travail individuelles et personnalisées selon les besoins des stagiaires.

Jour 5 - Vendredi 9 novembre 2018

10h - 13h

Temps de travail individuel : sélection finale des images, travail d'editing, agencement séquencé des photographies en vue d'une exposition

Durant cette séquence, Richard Dumas dispense des séances de travail individuelles et personnalisées selon les besoins des stagiaires.

14h - 16h

Présentation orale et visuelle par chaque participant de son travail à l'ensemble du groupe. Analyses et commentaires. Prescription des derniers correctifs réalisables dans le temps imparti.

16h - 17h : Visite du lieu d'exposition collective : étude de l'espace

L'exposition se tiendra dans un espace intérieur et extérieur mis à disposition par un ostréiculteur du Cap Ferret.

17h-19h : Atelier d'écriture et de scénographie de l'exposition collective

Réflexion collective sur le principe de l'exposition prenant en compte les différents travaux, le caractère éphémère et dégradable des tirages, la réception de l'exposition par le spectateur-promeneur non initié (texte de présentation du contexte de création : quelles clés donner ? quel mystère à conserver ?)

Jour 6 - Samedi 9 novembre 2018

10h-18h

Post-production, tirages des photographies, rédaction des textes pour l'exposition collective sous la supervision de Richard Dumas et avec l'aide logistique d'Emmanuelle Gabory

Accrochage de l'exposition

19h :

Vernissage de l'exposition en présence d'un public invité spécialement pour l'occasion : élus locaux, commerçants, habitants. Dialogue avec le public

Jour 7 - Dimanche 11 novembre 2018

9h-12h

Bilan du formateur :

Debrief de la séance publique de la veille

Retour individuel sur les travaux réalisés pendant le stage - Perspectives

Tour de table des stagiaires : auto-évaluation

SUJVI

Après le stage, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire ainsi qu'un questionnaire de satisfaction et d'auto-évaluation : à chaud le lendemain du stage puis à froid 3 mois après le stage.

METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE

La formation vise à préparer les stagiaires à candidater et/ou réaliser une mission photographique sur un territoire dans le cadre d'une résidence.

Etape 1 :

Constitution par le stagiaire en amont de la formation d'un premier dossier de présentation comprenant une piste de travail, un portfolio et des images de références. Le stagiaire est amené à avoir un regard rétrospectif sur son travail et à se projeter dans une réalisation future. Il est également mis en situation de rechercher de la documentation sur un lieu méconnu et à poser les questions utiles qu'il posera à une personne connaissant le territoire.

Etape 2 :

Analyse critique d'une sélection large des travaux passés du stagiaire et de son projet par le formateur - Recherche des lignes de force de la démarche – Réflexion sur la notion de territoire à travers le prisme du portrait et des ambiances particulières au lieu - Conseils de précision ou de réorientation ayant une incidence sur les éléments du premier dossier et sur le travail à réaliser pendant le stage.

Etape 3 :

Accompagnement à la réalisation d'un projet photographique : mise en pratique et vérification des présupposés théoriques de l'étape 2 – Constitution d'un ensemble de photographies cohérent sur le territoire et parallèlement, écriture de textes présentant le travail

Etape 4 :

Finalisation des travaux incluant deux formes de restitution : un editing personnel de l'ensemble de son travail et une exposition collective des travaux de l'ensemble des participants. Pour l'editing : expérience de déroulé narratif et linéaire de ses propres images. Pour l'exposition : expérience de disposition spatiale, d'articulation dans un accrochage collectif et de travail sur le texte écrit.

CONTEXTE TERRITORIAL

Le Cap-Ferret, un bout du monde à soixante kilomètres à l'ouest de Bordeaux.

A l'extrémité d'une presqu'île de 25 kms de long, face à la dune du Pyla, le Cap-Ferret est un village de 500 habitants en hiver qui se mue l'été en une station balnéaire huppée très fréquentée. Le stage se déroulera à la basse saison, quand le lieu retrouve son aspect sauvage et sa nature authentique. Vide et calme, habité à l'année par des artisans, des artisans, des pêcheurs et des ostréiculteurs, ce lieu, de par sa mutation estivale et son emplacement géographique, est un paradis, un bout du monde, mais aussi une terre de contrastes puissants.

ITINÉRAIRE

Emmanuelle Gabory vous accueille le dimanche 4 novembre à l'Hôtel des Pins (à partir de 14h).

En train:

Pour rejoindre le Cap-Ferret depuis la gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean : bus 601. Six bus par jour le dimanche (à titre indicatif: 09h15 / 10h30 / 11h15 / 12h15 / 17h15 / 18h15 - les horaires 2018 vous seront confirmés). Arrêt : Cap-Ferret rue des fauvelles (la rue dans laquelle se situe l'hôtel)

Horaires de retour pour le dimanche suivant : 10.23 / 11.23 / 15.23 / 17.03 / 17.43 / 18.23

Par avion:

Pour rejoindre le Cap-Ferret depuis l'aéroport international de Bordeaux-Mérignac : un bus au départ de l'aéroport assure la correspondance pour l'autocar Bordeaux-Cap-Ferret.

Par bateau:

Pour ceux qui souhaiteraient arriver par l'eau (ce que nous vous recommandons vivement pour avoir une vision d'ensemble de la presqu'île: traversée de 30 mns de toute beauté). Le navette part d'Arcachon. Vous pouvez rejoindre Arcachon par train depuis Bordeaux (se renseigner auprès de la SNCF pour les horaires) puis prendre le bateau de la jetée d'Arcachon (10 minutes à pied de la gare) jusqu'à la jetée du Cap-Ferret (à moins de 10 mns de notre lieu de stage). Pour les horaires : <http://www.bateliers-arcachon.com/>

HÉBERGEMENT & REPAS

L'hébergement se fait à l'Hôtel des Pins. Situé en plein centre du Cap-Ferret, c'est un établissement de charme à la décoration authentique et soignée.

L'hôtel est privatisé pour le stage et met à disposition ses différents espaces communs, grande salle à manger, petit salon, salon billard avec cheminée.

<http://www.hoteldespins.eu/default.aspx>

Les frais d'hébergement comprennent la demi-pension mais pas les déjeuners de midi.

Une liste d'établissements permettant de se restaurer ou de manger sur le pouce sera distribuée en début de stage.

Un repas pourra être proposé à l'hôtel certains jours. Prévoir un budget de 5 à 15€ par déjeuner.

COMMERCES

Vous trouverez à moins de cinq minutes de marche du lieu de stage : un marchand de journaux/tabac, une supérette, une pharmacie, un cabinet médical, une librairie et quelques commerces. Un marché se tient tous les mercredi et samedi matin au centre du village, au bout de la rue de l'hôtel. Vous trouverez par ailleurs dans le village différents bars, restaurants et une sandwicherie.

Certaines cabanes de dégustation d'huîtres sont également ouvertes toute la journée à l'année.

Le phare du Cap-Ferret se visite et vous pouvez accéder à son sommet.

METEO

Le temps début novembre est totalement imprévisible : prévoir donc un vêtement de pluie et un maillot de bain ! Les soirées sont de toute façon assez fraîches. La température moyenne en novembre est aux alentours de 14 à 15° mais en raison de son climat océanique les écarts de température dans une même journée peuvent être de plus de 10°.

DÉPLACEMENTS SUR LA PRESQU'ILE

Le bus 601 s'arrête dans tous les villages de la presqu'île (un bus par heure environ).

Possibilité de louer un vélo mis à disposition à l'hôtel pour 57 euros les 7 jours (**nous prévenir à l'avance si vous envisagez cette location**)

LE FORMATEUR

Richard Dumas - Né en 1961 à Paris, Richard Dumas vit aujourd'hui à Rennes. Après des études scientifiques, il décide de se consacrer entièrement à la photographie. Guitariste dans des groupes de rock, il débute sa carrière en tirant les portraits, backstage, des musiciens qu'il admire mais aussi de ses amis, de sa famille et d'anonymes.

On lui doit depuis de nombreux portraits iconiques du monde des arts et de la culture : Robert de Niro, Joe Strummer, Keith Richards, Kate Moss, Jean- Luc Godard...

Richard Dumas collabore également avec plusieurs titres de presse tels que Libération, Le Monde, Les Inrocks ou encore Télérama. Il est l'auteur de nombreuses pochettes de disques pour Miossec, Alain Bashung, Little Bob, Tindertsticks ou Juliette Gréco. Ainsi que de clips pour Tindertsticks, Santacruz, Les innocents ou Roberta Mameli.

En 2013, il est invité par le Festival ImageSingulières à réaliser une résidence d'un an dans la ville de Sète, donnant lieu à un ouvrage aux Editions Le Bec en l'Air.

CONTACTS

Pour toute question pédagogique ou d'inscription en amont du stage :
Mathias Nouel (Agence VU') - 01 53 01 85 84 - nouel@abvent.fr

Pour toute question logistique avant ou durant le stage :
Emmanuelle Gabory - 06 59 85 41 31 - e.gabory@gmail.com