

VALORISER SON TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE DE L'EDITING À LA DIFFUSION

Par François FONTAINE

Expertes invitées : Gaëlle Gouinguené & Alexia Guggémos

Le 28, 29, 30 Août & 12, 13 Septembre 2020

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@abvent.fr

VU' éducation

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

Presse, édition, exposition, commandes, appels d'offre, résidences, bourses, réseaux sociaux, e-commerce : les usages et modes de diffusion de la photographie se sont considérablement diversifiés ces dernières années. Pourtant, les photographes en voie de professionnalisation peinent encore souvent à déterminer les actions possibles sur ces différents marchés et à faire des propositions adaptées pour chacun.

Ce stage propose d'aborder sereinement ces questions de positionnement en commençant par identifier clairement les spécificités de chaque photographe. Savoir qui l'on est, comprendre la singularité de sa démarche, son positionnement esthétique et ses appuis thématiques est primordiale pour être en mesure de valoriser son travail. Nous chercherons donc d'abord à mettre en évidence les lignes de force sous-jacentes à chaque série pour permettre aux participants de présenter de façon claire et pertinente leur travail. Il s'agira ensuite d'ouvrir le champ des possibles en menant un travail de réflexion sur les stratégies de diffusion adaptées à chacun, et de déterminer les moyens nécessaires au développement transversal de son activité. C'est en effet en diversifiant les réseaux, en se rendant à la fois plus visible et plus identifiable, que de nouvelles opportunités professionnelles pourront se présenter, et permettre au photographe de multiplier expériences et sources de revenus.

Le stage sera conduit par François Fontaine dont la carrière atteste des opportunités que peuvent offrir la diversification et la transversalité. Historien de l'art, commissaire d'exposition, directeur photo, rédacteur en chef, il est aujourd'hui un photographe à l'écriture affirmée et multiplie les canaux de diffusion : publication presse, illustration culturelle, commandes prestigieuses dans le secteur du Luxe, publications d'ouvrages monographiques ou encore projets d'édition expérimentaux ...

Deux invitées viendront enrichir de leurs expertises le contenu de cette formation : Gaëlle Gouinguené, Responsable Communication, RP et Projets Culturels LEICA France, Alexia Guggémos, experte de l'écosystème digital dans les domaines de l'art et de la culture.

Profil des stagiaires Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation
 –
 Artistes utilisant la photographie

Pré-requis Avoir déjà réalisé plusieurs travaux photographiques personnels et/ou de commande

Capacités et compétences visées Identifier et clarifier son positionnement esthétique et thématique
 –
 Sélectionner précisément les séries et les images à mettre en avant dans son corpus photographique
 –
 Connaître les spécificités des différents canaux de diffusion et déterminer ceux présentant les meilleures opportunités pour son travail
 –
 Définir et bâtir une stratégie de diffusion
 –
 Caractériser et développer son réseau professionnel
 –
 Formaliser une présentation adaptée à sa stratégie de diffusion

Matériel Tout document visuel pouvant illustrer la présentation autobiographique et artistique demandée (sous format papier ou numérique)
 –
 Corpus d'images d'une série particulièrement représentative du travail du participant (format papier ou numérique)
 –
 Extraits d'autres séries photographiques pouvant enrichir la présentation d'ensemble du travail du participant
 –
 Références et supports de diffusion déjà réalisés (site web personnel, portfolio papier, publications...etc...)

Durée et horaires 5 jours (40h)
 Les vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 Août et
 samedi 12, et dimanche 13 septembre 2020 de
 10h à 19h

Équipe de formation Maître de stage : François Fontaine,
 auteur-photographe
 —
 Assistant pédagogique : Mathias Nouel, éditeur
 photo à l'Agence VU'
 —
 Expertes invitées :
 Gaëlle Gouinguené, responsable Communication, RP et
 Projets Culturels LEICA France
 Alexia Guggémos, directrice de l'Observatoire Social Media,
 experte de l'écosystème digital dans les domaines de l'art
 et de la culture.

Espaces et supports Salle de formation équipée d'un projecteur
 et de tables pour le travail d'editing
 —
 Bibliothèque de plus de 900 ouvrages photographiques
 disponibles en libre
 consultation
 —
 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 :1360€ HT / 1632€ TTC
 —
 Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi,
 intermittents...) : 800€ HT / 960€ TTC
 —
 * *Facilités de paiement, prise en charge type AFDAS :
 n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations*

En amont du stage

—

Les participants sont invités à préparer une présentation autobiographique et artistique. Celle-ci doit permettre de comprendre le cheminement personnel de l'auteur (à titre d'exemples - et sans aucune forme d'obligation : généalogie, souvenirs d'enfance, cursus d'études, pratiques artistiques, artisanales ou intellectuelles, parcours professionnel...). Un exposé oral que les participants doivent illustrer, quand cela est possible, de références et d'exemples visuels. Concernant plus spécifiquement la pratique photographique, ils sont invités à présenter une ou deux séries leur paraissant les plus représentatives de leur identité artistique.

Jour 1

—

Tour de table : courte présentation de chacun des participants

Explication des enjeux du stage et de son déroulement par François Fontaine

11h - 13h

Présentation autobiographique et artistique par François Fontaine

Avant que les participants ne fassent à leur tour l'exercice, le formateur raconte son parcours, mettant en relief les convergences d'intérêts et les influences qui l'ont constitué et lui ont permis de développer peu à peu une identité artistique singulière et reconnaissable.

14h - 19h

Présentation autobiographique et artistique de chacun des participants

Tour à tour, chaque participant présente son parcours puis montre une série représentative à leurs yeux de leur écriture photographique (voir « En amont du stage »). Le formateur commente la présentation, souligne certains éléments, interroge les liens entre le parcours et le choix de la série. L'objectif est de chercher, par un échange entre le formateur, l'auteur et les autres participants, le fil rouge qui constitue la démarche spécifique de chacun.

Jour 2

—

10h – 19 h

Atelier d'editing

Durant cette journée, François Fontaine, assisté par Mathias Nouel, éditeur Photo à l'Agence VU', revient sur les séries présentées par les participants. Sont interrogés les choix d'images, leur séquençage et la pertinence générale de la série à représenter l'identité photographique révélée par la présentation autobiographique.

En fin de journée, **bilan individuel** visant à caractériser par une série de mots-clés les identités artistiques singulières de chaque participant.

Présentation des enjeux de la journée du lendemain et consignes pour s'y préparer.

Jour 3

—

10h - 13h**La diffusion : stratégies et opportunités** par François Fontaine

A travers l'exemple de deux séries ayant connu une diffusion large dans des secteurs très variés, le formateur détaille les différents canaux de diffusion ainsi que les méthodologies pratiques permettant de s'y préparer. Pour cela, nous verrons que l'artiste doit à la fois veiller à valoriser de manières spécifiques son travail mais aussi à tisser un réseau professionnel pluriel par une multiplicité de moyens (artistiques, techniques, humains...).

14h00 – 19h**Etat des lieux et projet de diffusion des participants**

Tour à tour, chaque participant dresse un état des lieux de ses modes de présentation professionnelle et de sa diffusion actuelle. Au cours de cette séance de travail, il s'agit de mettre en perspective l'identité artistique explicitée la veille avec cet état des lieux : y-a-t-il accord ou écart entre identité artistique et modes de présentation professionnelle ? Les canaux de diffusion investis jusqu'alors correspondent-ils réellement aux attentes du photographe et à la potentialité du travail ?

Avec chacun il s'agit ensuite d'expliciter les moyens à mettre en œuvre pour harmoniser identité artistique, présentation du travail et diffusion professionnelle. Sont alors définis des travaux personnalisés pouvant inclure : la sélection des séries à promouvoir, l'actualisation des éditings, la rédaction de textes, l'établissement de listes de contacts, la prospection de prix, bourse et résidence, la refonte du site internet... Ces objectifs de réalisation viennent nourrir la réflexion sur l'établissement d'un projet de diffusion à rédiger pour le prochain rendez-vous collectif.

En fin de journée, **bilan individuel** visant à résumer les objectifs pour la prochaine séance.

—

PAUSE DE 2 SEMAINES

—

Jour 4

—

10h - 16h**Atelier de travail**

Cet atelier pratique est conçu pour permettre aux participants de préparer au mieux leurs présentations professionnelles. Il s'agit de vérifier avec l'aide du formateur les éléments constitués durant les deux semaines d'interruption du stage : choix définitifs des séries phares, éditings et séquençage précis, élaboration des concepts et des mots pour les exprimer à travers un texte ou lors de sa présentation orale et enfin la stratégie de diffusion définie par chacun. La pertinence de l'ensemble de ces choix pourra être vérifiée le lendemain en présence de l'experte invitée. Durant cette séquence, le formateur sera assisté de Mathias

Noel, éditeur Photo à l'Agence VU', pour répondre aux besoins spécifiques des participants.

Durant cette séquence, le formateur sera assisté de Mathias Noel, éditeur Photo à l'Agence VU', pour répondre aux besoins spécifiques des participants.

16h - 19h

Les réseaux sociaux pour les photographes professionnels

Alexia Guggémos viendra présenter en détail les différents réseaux sociaux qui ont bouleversé les modes de diffusion de la photographie. Elle orientera spécifiquement son exposé à destination des photographes professionnels à la recherche d'outils de valorisation, de promotion, voire de prospection de nouveaux clients. Les aspects tant techniques que stratégiques de l'usage de ces nouveaux réseaux seront abordés.

Jour 5

—

10h -12h

Préparation des présentations

L'occasion de vérifier la clarté des choix opérés la veille et de répondre aux derniers doutes des participants sur leurs présentations individuelles de l'après-midi

12h - 13h

Présentation de Gaëlle Gouinguéné

Responsable Communication, RP et Projets Culturels LEICA France, Gaëlle Gouinguéné revient sur son parcours professionnel et ses attentes en tant que directrice artistique d'expositions et de juré de nombreux prix photographiques.

14h – 19h

Restitution et validation du projet de diffusion

Chaque participant restitue au formateur et à l'experte invitée le résultat de ses trois semaines de travail personnel sous la forme d'un exposé présentant sa démarche artistique, les modes de présentation actualisés et ses projets de diffusion à venir. François Fontaine et Gaëlle Gouinguéné réorientent, conseillent, ouvrent des pistes qui n'auraient pas été explorées. L'avis d'une professionnelle qui n'aura pas suivi la genèse de cette présentation permet d'attester de sa clarté et sa logique. L'objectif de la séance est de valider pour chacun une stratégie de diffusion efficace et pertinente.

Tour de table permettant de faire une auto-évaluation par chaque participant.

Bilan de la formation par le maître de stage.

Suivi

—

Après le stage, une **attestation de formation** est remise à chaque stagiaire ainsi qu'un questionnaire de satisfaction et d'auto-évaluation.

FRANÇOIS FONTAINE

—
Photographe français né en 1968, distribué par l'agence VU' depuis 2008, vit à Paris.

Docteur en Histoire de l'Art, commissaire d'exposition et rédacteur en chef dans la presse magazine, François Fontaine se passionne très tôt pour les voyages et la photographie. De 1998 à 2002, il s'installe à Madrid où il affirme son écriture photographique et ancre sa pratique dans une dimension véritablement professionnelle.

Inspiré par ses rencontres et ses voyages au long cours - notamment en Extrême Orient où il suit initialement les traces de son père officier de Marine - François Fontaine « transpose la réalité de ce qu'il perçoit en une symphonie de couleurs et de sensations, où la poésie et le rêve dominant ». Faites d'intuitions, d'émotions, mais aussi de réminiscences picturales et cinématographiques, ses photographies invitent à des voyages chromatiques et oniriques hors du temps.

Silenzio I, sa réflexion photographique sur le cinéma et sur ce qu'il révèle des notions de mémoire, de rêve et de fantasme, fait l'objet d'une monographie en 2012 aux Editions de l'Oeil. Entre autres expositions, ce travail est notamment présenté dans le cadre du centenaire de Leica.

En 2015, «Rêve d'Orient» est publié aux Editions Filigranes : réunissant trois séries réalisées entre 2005 et 2008, Transsibérien, Lost in China et Japanese Whispers, François Fontaine y révèle sa vision, intemporelle et poétique, de l'Asie.

Régulièrement exposées en France et à l'international, en lice pour de prestigieux prix photographiques (prix Leica Oskar Barnack, prix Niépce entre autres), ses œuvres figurent au sein de collections publiques ou privées de renom comme celles de la Bibliothèque Nationale de France, de la Maison Européenne de la Photographie, de la Fondation Hermès, des Galeries Fnac, de Leica Camera, de la Maison de la Photographie Robert Doisneau, de l'Institut Lumière ou du Musée d'Art du Guangdong.

GAËLLE GOINGUENÉ

—

Au sein de Leica France depuis 30 ans, elle est responsable de la communication globale de la marque, des relations publiques (Corporate et Produit), des projets culturels ainsi que de la galerie Leica à Paris et Paris Photo. Avant cela, elle fut responsable pendant 20 ans de l'organisation des salons, de la promotion des ventes (B to C et B to B) et du marketing. Sa vision de la communication est ainsi globale et transversale.

Elle intervient fréquemment comme experte en photographie lors de lectures professionnelles de portfolio ou comme membre du jury pour des Prix et des concours.

Alexia Guggémos

—

Auteure du « Guide de Survie digitale », paru en avril 2019 aux éditions In Fine. Directrice de L'Observatoire Social Media – Smiling People, elle analyse depuis 2011 l'écosystème digital dans les domaines des arts, et forme les professionnels de la culture à la stratégie de présence sur les réseaux sociaux.

Journaliste, elle collabore au Daily The Art Newspaper France. Membre de l'Association internationale des Critiques d'art, elle est aussi l'auteure de « L'Histoire de l'art pour les nullissimes » (éditions First).

Sa formation en histoire de l'art à l'Ecole du Louvre la pousse à créer en 1996 le premier musée virtuel, sur Internet, le Musée du sourire. Dès les années 2000, elle s'affirme comme une experte en nouveaux médias et en art numérique. Actuellement, cette activiste digital est délégué général de la MuseumWeek, premier événement culturel mondial social media.