



Concevoir et réaliser un livre photographique (1/2) : De l'editing à la pré-maquette par Le Bec en l'Air Editions et l'Agence VU'

Les 18, 19 et 20 octobre 2019

Cette formation conçue en deux modules complémentaires propose de vous accompagner dans la fabrication d'un livre ou de tout autre forme imprimée, qu'elles que soient sa finalité et son ambition : fascicule destiné à vous présenter de manière originale et personnelle lors d'un rendez-vous professionnel, livre d'artiste à exemplaires limités ou ouvrage monographique autoédité, etc. Les nouveaux modes de financement, de fabrication et de diffusion permis par le web et les technologies numériques offrent désormais à tout photographe la possibilité de voir son travail prendre corps dans un objet livre. Ce stage a pour objectif de rechercher la forme adaptée à chaque projet en détaillant les étapes de conception et de fabrication et en vous aidant à opérer des choix précis. Pour ce faire, vous serez accompagnés par trois spécialistes de l'image : (Fabienne Pavia, éditrice au Bec en l'Air Editions, Dominique Herbert graphiste et chef de fabrication du Bec en l'Air Editions, et Mathias Nouel de l'Agence VU').

Au cours de ce premier module, il s'agira d'abord de prendre la mesure des projets, de leurs intentions, des éléments photographiques et textuels en présence. Nous aborderons la pratique de l'editing, étape primordiale pour opérer une sélection parmi vos images et les organiser avec soin pour en faire émerger le sens et la puissance narrative. Parallèlement, les règles du jeu d'une édition (format, principes de mise en page, structuration en doubles pages, rapport texte/images...) seront présentées en détails, ouvrages de références à l'appui. Forts de ces exemples et des potentialités formelles de vos travaux, nous réfléchirons ensuite en ateliers à vos objectifs en matière de lectorat et aux choix adaptés à chacun en termes de narration visuelle et de choix éditoriaux. Nous avancerons ainsi jusqu'à l'étape de la pré-maquette, soit un document PDF présentant les choix graphiques pour les pages intérieures, les premières pistes de couverture et les choix typographiques. En fin de session, nous ferons le point sur les éléments restant à constituer et les étapes à franchir pour réaliser la maquette finale et ainsi accéder au second module qui vous mènera jusqu'à l'étape de l'impression.

PROFIL DES STAGIAIRES

Photographes professionnels ou en voie de professionnalisation.

Artistes utilisant la photographie.

PRÉ-REQUIS

Avoir réalisé une ou plusieurs séries conséquentes permettant la réalisation d'un portfolio ou d'un livre

Connaître les bases d'un logiciel de calibration et de retouche

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Apprendre à choisir et à organiser un ensemble de photographies

Comprendre les enjeux rythmiques d'une mise en page

Aborder l'articulation texte-image et les enjeux narratifs

Déterminer un rendu visuel cohérent pour une édition (couverture, typographie, choix du papier...)

Connaître les règles éditoriales et techniques de base permettant d'avoir un dialogue avec des collaborateurs ou des fournisseurs

MATERIEL REQUIS

Les participants devront apporter :

- Un corpus d'image sous forme de tirages (format A5 ou A6 - des copies laser ou de simples tirages de lecture sont acceptés)

- Le même corpus d'images en fichiers JPEG moyenne définition + éventuellement des images complémentaires sur clé USB

- Un ordinateur portable peut s'avérer utile

DUREE ET HORAIRES

3 jours (23h)

Vendredi : 11h-19h

Samedi et dimanche : 10h-19h

EQUIPE DE FORMATION

Fabienne Pavia : Editrice (Le Bec en l'Air Editions)

Dominique Herbert : Graphiste et chef de fabrication (Le Bec en l'Air Editions)

Mathias Nouel : Editeur Photo (Agence VU')

MATERIEL, ESPACES ET SUPPORTS

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

Bibliothèque de plus de 900 livres photographiques

Une galerie photo de 200 m² dont l'exposition en cours peut être visitée

LIEU DE LA FORMATION

Agence VU'

58 Rue Saint Lazare

75 009 PARIS

TARIFS

Tarif réduit (- de 25 ans, demandeurs d'emploi, intermittents...) :
575€ HT / **690€ TTC**

Plein tarif : 874€ HT / **1049 € TTC**

PROGRAMME

1^{er} JOUR

Présentation individuelle des travaux de chaque participant et premières pistes pour définir une forme imprimée

Présentation par Fabienne Pavia d'une sélection de livres édités par Le Bec en l'Air : analyse des choix éditoriaux, des différents types de mises en page et des choix de fabrication.

Début du travail d'editing sous la supervision de Fabienne Pavia et de Mathias Nouel.

Pour chaque participant :

- sélection du corpus d'images permettant d'imaginer le futur support imprimé
- constitution de séries ou d'ensembles cohérents
- construction d'une narration visuelle, d'un récit photographique

2^{ème} JOUR

Suite du travail d'editing sur les photographies de chacun des participants (chacun est invité à participer aux editings des autres stagiaires)

Réflexion sur les éléments textuels pour chaque projet (préface, texte fictionnel, autobiographique ou documentaire, légendes, entretien...) : objectifs et moyens à mettre en œuvre (rédaction d'un texte de présentation par le photographe, collaboration avec un auteur...)

Début des réalisations de prémaquettes numériques de chaque projet sous la supervision de Dominique Herbert

Module théorique :

- Économie et budget d'un livre ou d'un support imprimé, recherches de financements (crowdfunding, préachats, mécénats...), droits d'auteur, démarches administratives et présentation de quelques modes de diffusion

3^{ème} JOUR

Suite et fin des réalisations de prémaquettes numériques de chaque projet.

Module théorique :

- Sensibilisation au vocabulaire de fabrication et aux techniques de traitement de l'image pour l'impression

Projection collective des prémaquettes des stagiaires commentée par les trois formateurs.

Définition des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour accéder à l'étape suivante : maquette définitive et impression. *

* Pour celles et ceux qui le souhaitent, cette étape peut être encadrée par le module 2 de la formation : « Concevoir et réaliser un livre photographique 2/2 : de la maquette à l'impression » (automne 2019)

SUIVI

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 / à froid 3 mois après le stage.

Les résultats sont analysés par le responsable Formations. Un bilan est adressé aux formateurs.

LES FORMATEURS

Fabienne Pavia (Le Bec en l'Air Editions)

Elle a été journaliste dans la presse magazine avant de se tourner vers l'édition. D'abord auteure et éditrice free-lance pour diverses maisons, elle a créé Le Bec en l'air en 2001, maison d'édition installée à Marseille spécialisée dans la photographie qui compte aujourd'hui plus de 170 titres à son catalogue. Le Bec en l'air a obtenu en 2015 le prix Nadar pour « Algérie, clos comme on ferme un livre ? » de Bruno Boudjelal et a édité en 2017 le catalogue de la Commande photographique nationale « La jeunesse en France », pilotée par le CNAP et CÉTÀVOIR. Fabienne Pavia codirige également le festival littéraire « Oh les beaux jours » qui accorde une large place à l'image.

Dominique Herbert (Le Bec en l'Air Editions)

Après avoir exercé le métier d'architecte pendant vingt ans, il s'est tourné vers la création graphique et assure désormais la conception des maquettes de livres des éditions Le Bec en l'air, en même temps que leur fabrication (photogravure, prépresse, suivi d'impression). Il a ainsi suivi la quasi-totalité des ouvrages du catalogue soit aujourd'hui plus de 170 titres.

Mathias Nouel (Agence VU')

Après des études de cinéma (Paris 8) et de photographie (La Cambre, Bruxelles), il intègre l'Agence VU' en 2011 où il assure la production des expositions, le développement de l'activité éducative et l'offre de photographies *creative* à destination du secteur culturel. Il accompagne également les photographes dans l'editing, la scénographie d'expositions ou la direction artistique de leurs projets.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

VU'EDUCATION - Mathias Nouel

T : +33 (0)1 53 01 85 84

nouel@abvent.fr

www.agencevu.com/education