

APPROCHE PRATIQUE DE LA SCÉNOGRAPHIE D'EXPOSITION

Par Monica SANTOS

du 31 mars au 4 avril 2021

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/

Si la multiplication des techniques d'impression et de monstration ont ouvert des possibilités infinies, la scénographie reste un enjeu majeur pour présenter un travail photographique dans un espace. Son rôle est de proposer au visiteur une forme de découverte de l'œuvre qui soit en accord avec la dimension artistique du projet. Il s'agit de prendre en charge des questions de narration et de rythme dans un espace qui offre de multiples possibilités d'agencement, contrairement à un livre au déroulement linéaire.

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 implications artistiques des différents choix qui se présentent à vous lors de la fabrication d'une exposition : taille des tirages, disposition des œuvres, choix de papiers, supports, textes, graphisme ... Vous prendrez également en compte les contraintes inhérentes à tout projet (budget, type d'espace, conditions d'accrochage...) afin de trouver pour chaque situation des solutions créatives. Enfin, à travers des simulations, vous apprendrez à prévisualiser votre projet pour pouvoir vérifier vos hypothèses avant une mise en production.

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

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

Pré-requis Connaître les bases d'un logiciel de la suite Adobe (InDesign de préférence)

Capacités et compétences visées S'initier aux enjeux plastiques et narratifs de la scénographie d'exposition
 –
 Apprendre des méthodologies de conception et de prévisualisation
 –
 Connaître les implications esthétiques et financières des différentes techniques d'impression, de finitions et d'accrochage
 –
 Savoir prévoir et s'adapter aux différentes contraintes du lieu d'accueil
 –
 Mieux appréhender la relation graphique photographie-texte

Matériel à apporter Ordinateur portable muni du logiciel InDesign (même en version d'essai à télécharger avant le stage)
 –
 Des références visuelles d'expositions personnelles ou visitées à savoir mettre en discussion

Durée	5 jours, 37 heures — Le 31 mars 2021 de 14h à 19h Les 1, 2, 3 et 4 avril 2021 de 10h à 18h
Équipe de formation	Formateur : Monica Santos, commissaire et scénographe d'exposition — Assistant pédagogique : Mathias Nouel, Agence VU'
Espaces et supports	Bibliothèque de plus de 900 livres photographiques — Salle de formation munie d'un projecteur — 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 : 1332€ HT / 1598€ TTC — Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 925€ HT / 1110€ TTC <i>* Facilités de paiement, prise en charge type AFDAS : n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations</i>

Jour 1 (14h - 19h)**Introduction à la scénographie 1** : L'adéquation fond/forme

—

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

Analyses de cas :

—

Discussion à partir de photographies d'expositions (personnelles ou visitées) proposés par les stagiaires-photographes.

Exercices pratiques 1 : Editing et premières intentions

—

À partir d'œuvres de photographes :

Analyse du corpus, choix d'une direction artistique par la sélection d'images, analyse des concepts-clés à traduire spatialement. Comparatif des propositions.

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.

Méthodologie : 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.

Exercices pratiques 2 :

—

À partir des editings réalisés la veille, réalisation d'un déroulé sur Indesign d'une exposition idéale en versions « intérieure » ou / et « extérieure » (sans contraintes budgétaires et sans conditions d'accrochage imposés).

Comparatif et analyse des propositions.

Jour 3 (10h - 18h)**1ère demi-journée : fin des exercices pratiques****Méthodologie** : L'adaptation aux contraintes

—

Prévoir le coût de fabrication et de circulation d'une exposition, l'adapter à un budget

Espace : lire un plan, poser les bonnes questions au lieu d'accueil

Conditions et techniques d'accrochage

Exercices pratiques 3 :

—

À partir d'un contexte imposé (budget et espace), adapter la proposition d'exposition élaborée la veille. Comparatif des propositions.

2ème demi-journée : début des projets des stagiaires**Projets**

—

Tour de table des projets des stagiaires et définition d'objectifs puis pour chaque participant:

Editing

—

Analyse du corpus, choix d'une direction artistique par la sélection d'images, analyse des concepts-clés à traduire spatialement.

Jour 4 (10h - 18h)**Scénographies**

—

À partir des editings réalisés la veille, réalisation d'un déroulé sur Indesign d'une exposition : projet d'exposition réel ou mise en situation à partir des plans de la Galerie VU' sans limitation du budget.

En fin de journée: visualisation des différents projets.

Jour 5 (10h - 18h)**Budgétisation et finalisation**

—

Finalisation puis budgétisation du projet réalisé la veille.
Exercice d'adaptation du projet à une économie réduite et/ou à un changement imprévu d'espace.

Méthodologie

—

Présentation par Monica Santos de maquettes 3D et de leur mode de fabrication pour possibles réalisations futures.

Bilan

—

Projection commentée des travaux de scénographie réalisés par les stagiaires

SUIVI

—

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

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