École nationale supérieure de la photographie
30 av. Victor Hugo - BP10149
13631 Arles, France
Téléphone +33 (0)4 90 99 33 46

www.ensp-arles.fr

Certification Développer et diffuser un projet photographique d'auteur

Programme complet
Fiche d'auto positionnement
Demande de devis

Contact

@ Tél. 04 90 99 33 46

→ JOURNÉE PORTES OUVERTES
Rejoignez-nous le samedi 16 mars 2024 de 10h à 18h!

CERTIFICATION Développer et diffuser un projet photographique d'auteur

N°RS6079 du Répertoire Spécifique – France Compétences

Du 2 avril au 24 juin 2024 // *Prochaine session 7 octobre au 19 décembre 2024*
(Selon l'ordre de passage des épreuves, le calendrier est amené à être modifié en fin de certification)
Lieu : 30 avenue Victor Hugo – 13200 Arles
Durée : 351 h
Tarifs Formation continue : 8700 € TTC Tarifs Particuliers : 6500 € TTC

École nationale supérieure de la photographie
30 av. Victor Hugo - BP10149
13631 Arles, France
Téléphone +33 (0)4 90 99 33 46

www.ensp-arles.fr

OBJECTIF DE LA CERTIFICATION

Les compétences acquises permettent de gérer avec méthode la production et la diffusion d'un travail de création photographique par le livre, les tirages d'exposition et la mise en espace d'œuvres photographiques. Le titulaire de la certification pourra mener un projet photographique d'auteur avec efficacité et force de proposition en valorisant sous toutes ses formes son corpus dans une logique de faisabilité économique.

PUBLIC

Professionnaliser le pilotage et le développement d'un projet de création photographique permet de se doter de compétences complémentaires pour toute personne inscrite dans un travail de création ayant un profil d'artiste auteur, de photographe de commande, d'intermittents de l'audiovisuel ou du spectacle vivant ayant des pratiques artistiques à consolider et de développement de projet.

DOMAINES PROFESSIONNELS CONCERNÉS

Le développement d'un projet photographique d'auteur induit une méthodologie appropriée intégrant diverses étapes : du questionnement de son corpus photographique à l'étude des divers modes de diffusions et en aboutissant à la structuration d'un dossier artistique.!Pour asseoir son économie et sa force de proposition, l'auteur photographe doit perfectionner le développement et la diffusion de son travail en mode projet qu'il conviendra de formuler et promouvoir au regard des opportunités de diffusion.

PRÉREQUIS

→ être dans une situation effective de développement d'un projet d'auteur
→ attester d'une pratique artistique en cours (exposition, résidence, livre, intervention, etc.)
→ savoir gérer un processus de postproduction
→ connaître l'environnement professionnel du photographe auteur

ADMISSION

L'admission se fait sur dossier en tenant compte des prérequis et du projet professionnel du candidat. Le dossier au format PDF comprenant un cv, une lettre de motivation et une sélection de 20 photographies représentatives de votre travail est à adresser à @. Dans la phase de positionnement et d'étude du dossier, le candidat admissible peut recevoir des préconisations à suivre afin d'assurer son intégration définitive en certification (formations complémentaires, réalisation d'exercices d'application, présentation de travaux, passage du test TOSA Graphics, etc.) ou bien bénéficier d'un ajustement de son programme de formation.

COMPÉTENCES VALIDÉES PAR LA CERTIFICATION

École nationale supérieure de la photographie
30 av. Victor Hugo - BP10149
13631 Arles, France
Téléphone +33 (0)4 90 99 33 46

www.ensp-arles.fr

C1 | Questionner et présenter son corpus photographique

→ analyser son travail photographique et appréhender la mise en place d'un discours de présentation
→ se distancier de son propre travail afin de développer un regard autocritique
→ identifier les points d'ancrages théoriques et situer l'affiliation esthétique et conceptuelle de son corpus
→ engager une recherche thématique en accord avec son travail
→ appréhender la présentation de ses images selon le mode de diffusion approprié
→ identifier les étapes d'un projet artistique et sa mise en œuvre
→ repérer les aides à la création et les commandes artistiques
→ cerner les éléments contractuels pour la vente d'une œuvre artistique

C2 | Traiter la post-production d'un corpus photographique pour l'impression fine art

→ gérer le catalogage des images à imprimer (classement, notation, thèmes, etc.)
→ cerner les spécificités de la gestion des couleurs et de la préparation de fichiers à imprimer
→ établir un editing cohérent au regard des images à imprimer
→ optimiser le développement des fichiers RAW selon le résultat souhaité
→ suivre les étapes des tirages test selon le choix des supports papiers : grammage, format, brillance, etc.
→ adapter une méthodologie d'impression en fonction du support final : impression fine art, portfolio, etc.
→ cerner les fonctionnalités d'un traceur jet d'encre selon divers formats et qualités papiers

C3 | Créer une maquette de livre photographique

→ configurer l'espace de travail et gérer les fonctionnalités d'un logiciel dédié au maquettage
→ assimiler les étapes de la chaîne graphique
→ réaliser un editing et un chemin de fer
→ réaliser une maquette de livre au format Pdf en intégrant images et textes avec couverture
→ réaliser une réflexion appliquée aux problématiques du livre photographique pour un auteur photographe
→ questionner la relation image/texte dans l'analyse d'ouvrages !photographiques
→ cerner les enjeux des règles typographiques
→ identifier la particularité des différents papiers et les formats
→ identifier les étapes de production d'un livre sous forme de livrable en lien avec les acteurs de l'édition
→ cerner l'écosystème professionnel du livre photographique : modèle économique, évènements majeurs, etc.

C4 | Mettre en espace une exposition photographique

→ appréhender les enjeux de l'exposition au travers sa dimension historique, technique et économique
→ cerner les étapes d'un projet d'exposition : du développement, de la production, à la diffusion d'un projet
→ formaliser un dossier de présentation pour assurer la médiation d'un projet d'exposition
→ interroger la mise en espace des œuvres photographiques et leur scénographie
→ formaliser une simulation d'accrochage avec un logiciel dédié

→ suivre la production des œuvres (papier, format, encadrement, supports, etc.) selon budget

C5 | Structurer son dossier artistique

→ analyser des dossiers artistiques de référence : contenu, mise en forme et contextes
→ organiser son corpus photographique selon des axes de valorisation et les projets artistiques probants
→ cerner les étapes du recueil des travaux personnels
→ formaliser le texte d'intention du dossier
→ identifier les différents contextes de présentation d'un dossier artistique (concours, résidences, candidatures, communication institutionnelle, diplômes, etc.)
→ créer la maquette du dossier artistique sous format PDF avec un !logiciel dédié selon le choix d'un mode de présentation et d'une organisation des contenus
→ gérer la mise en page, le choix du design graphique dans une dimension communicante

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

La pédagogie repose sur une dynamique participative avec la valorisation des retours d'expérience des participants et des meilleures pratiques dans le champ de la photographie. L'apprentissage par le « faire » est valorisé par la réalisation d'exercices d'applications répondant aux compétences visées. Une importance est donnée également à la réflexion portée sur la notion narrative des images dans la construction de série voire de projets photographiques. La formation conduit et enrichie l'action et l'autonomie professionnelle du stagiaire. Les formateurs prennent connaissance en amont des fiches de positionnement des stagiaires afin d'apprécier les attentes et le parcours professionnel de chacun.

Durant la durée de la formation, le stagiaire bénéficie d'un accompagnement par l'équipe pédagogique afin de valider la progression et l'acquisition des compétences. Ce suivi est réalisé soit en individuel ou en groupe afin de réguler le déroulement de la formation mais également pour acter les étapes du projet du stagiaire. En effet, le stagiaire a comme fil conducteur durant la formation, la structuration et le développement d'un projet photographique qui fera l'objet d'une évaluation dans le cadre des épreuves de certification.

ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Le candidat doit valider trois épreuves indépendantes pour obtenir la certification :
– E1 – Questionnaire professionnel relatif au contenu du parcours certifiant
– E2 – Réalisation d'un cas pratique avec une mise en situation professionnelle d'une production artistique photographique dans un temps imparti
– E3 – Constitution et présentation d'un dossier artistique selon un cahier des charges

La délivrance de la certification est actée par l'obtention de la moyenne aux trois épreuves.
Le jury de certification prend en compte l'ensemble des résultats pour délivrer la certification qui atteste de la maîtrise dans la mise en œuvre des compétences relevant du développement et de la diffusion d'un projet photographique d'auteur,

École nationale supérieure de la photographie
30 av. Victor Hugo - BP10149
13631 Arles, France
Téléphone +33 (0)4 90 99 33 46

www.ensp-arles.fr

conformément au référentiel de compétences et d'évaluation de la certification

VALEUR AJOUTÉE DE LA CERTIFICATION POUR LE TITULAIRE

→ organiser son travail artistique
→ structurer un discours narratif de son travail
→ renforcer l'assise technique de sa démarche de création
→ promouvoir divers modes de diffusion

CONTACT

@
Tél. 04 90 99 33 46