

Certificat de capacité à développer et à diffuser un projet photographique d'auteur

Certification en cours de renouvellement au Répertoire Spécifique

Du 10 octobre au 15 décembre 2022

Publics cibles et compétences visées :

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.

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.

Description de l'activité :

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 en formation :

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 représentative de votre travail est à adresser à sophie.branchard@ensp-arles.fr.

La date de dépôt du dossier est consultable sur le site www.ensp-formation.fr

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.

Référentiel de compétences validées par la certification :

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, événements 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

Les épreuves constitutives de l'obtention de la certification

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

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 enrichit 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.

Suivi et progression du stagiaire :

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.

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

Modalités de la formation : parcours se déroulant en présentiel et en distanciel

- Volume horaire : 316 h
- Période : du 10 octobre au 15 décembre 2022
- Tarifs : Formation continue : 8 500 €
Particulier : 6 400 €
- Lieu : 30, avenue Victor Hugo - 13200 Arles

Programme du parcours de formation :

Du	Au	Formations	Vol h
10-oct.-22	10-oct.-22	Présentation de la certification et présentation des portfolios	7
11-oct.-22	13-oct.-22	Comprendre, ordonner et présenter son corpus photographique 1/2	21
14-oct.-22	14-oct.-22	Le cadre juridique de l'activité de photographe 1/3	7
17-oct.-22	17-oct.-22	Suivi de projet	7
18-oct.-22	21-oct.-22	Construire un regard photographique	28
25-oct.-22	28-oct.-22	Photoshop® : applications professionnelles	28
31-oct.-22	31-oct.-22	Suivi de projet - Prises de vue en lien avec le projet final	7
2-nov.-22	2-nov.-22	Suivi de projet - Editing	7
3-nov.-22	3-nov.-22	Suivi de projet - Structuration approche professionnelle	7
4-nov.-22	4-nov.-22	Le cadre juridique de l'activité de photographe 2/3	7
7-nov.-22	10-nov.-22	Photoshop® : du fichier à l'impression	28
14-nov.-22	17-nov.-22	Le dossier artistique avec InDesign®	28
18-nov.-22	18-nov.-22	Comprendre, ordonner et présenter son corpus photographique 2/2	7
21-nov.-22	21-nov.-22	Aides à la création	7
22-nov.-22	25-nov.-22	Le livre photographique avec InDesign®	28
28-nov.-22	28-nov.-22	Le cadre juridique de l'activité de photographe 3/3	7
29-nov.-22	2-déc.-22	Valorisation des fonds photographiques	28
5-déc.-22	8-déc.-22	L'organisation d'une exposition de photographies avec InDesign®	28
9-déc.-22	9-déc.-22	Bilan et épreuve TOSA	7
12-déc.-22	14-déc.-22	Préparation et épreuve technique	21
15-déc.-22	15-déc.-22	Présentation de projet devant jury	1
TOTAL			316

Recherche de financement :

Pour les demandes de financement auprès d'un organisme tiers (OPCO, Pôle Emploi, entreprise, collectivités régionales, etc.), le processus d'instruction étant long, il vous est conseillé de débiter vos démarches au plus vite suite à votre admission. Certains modules sont finançables par le CPF.

L'inscription est considérée comme définitive à la réception de l'accord de financement.

Contact :

sophie.branchard@ensp-arles.fr et juan.castro@ensp-arles.fr

Tél. 04 90 99 33 46

www.ensp-formation.fr

