Ecole nationale supérieure de la photographie
30 av. Victor Hugo - BP 10149
13631 Arles, France
Téléphone +33 (0)4 90 99 33 33
www.ensp-formation.fr

CERTIFICATION

Développer et diffuser un projet photographique d'auteur

Certification N° RS7362 du Répertoire Spécifique – France Compétences

du 22 mars au 24 juin 2027

MODALITÉS DE LA FORMATION

Volume horaire | 394 h
Tarifs
Formation financée : 9800 €
Particulier : 8210 €
Lieu | ENSP, 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles

CONTACTS

isabelle.branchard@ensp-arles.fr
Tél. 04 90 99 33 46

Le développement d'un projet photographique d'auteur induit une méthodologie appropriée intégrant diverses étapes : questionner son corpus photographique, étudier divers modes de diffusion et structurer 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 selon un projet qu'il conviendra de formuler et promouvoir au regard des différentes opportunités de diffusion.

PUBLIC 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'intermittent de l'audiovisuel ou du spectacle vivant.

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. Le titulaire de la certification pourra mener un projet photographique d'auteur avec efficacité et initiative en valorisant sous toutes ses formes son corpus dans une logique de faisabilité économique.

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

Le candidat doit remplir les conditions des prérequis précédemment cités et fournir un dossier au format PDF regroupant :
→ un CV
→ une lettre de motivation
→ une sélection de 20 photographies représentative de son travail

Ce dossier permet d'identifier le profil du candidat et son projet professionnel au regard de ses besoins et de ses aptitudes à suivre la formation.
S'en suit une 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'une réorientation de formation.

Le dossier est à adresser par email à isabelle.branchard@ensp-arles.fr
La date de dépôt du dossier est consultable sur le site www.ensp-formation.fr

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 postproduction 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 de ses dimensions historique, technique et économique
→ cerner les étapes d'un projet d'exposition : développement, production et diffusion
→ 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
→ modéliser une situation d'accrochage avec un logiciel dédié
→ suivre la production des œuvres (papier, format, encadrement, supports, etc.) selon un 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 des 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

Présentation de la certification sur le site de France Compétences :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/7362/

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 grâce à la valorisation des retours d'expérience des participants et au partage 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. La formation conduit et enrichit l'action et l'autonomie professionnelle du stagiaire. Les formateurs prennent connaissance en amont des fiches d'auto-positionnement des stagiaires afin d'apprécier les attentes et le parcours professionnel de chacun.

SUIVI ET PROGRESSION DU STAGIAIRE

Au cours 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 soit en groupe afin de réguler le déroulement de la formation mais également d'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.

MATÉRIELS ET RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

Le stagiaire a accès aux salles d'infographie ainsi qu'au matériel de prises de vue durant le temps de formation. Afin de développer leurs connaissances techniques et artistiques en photographie, les stagiaires ont également accès à la bibliothèque de l'ENSP dotée d'un des fonds éditoriaux les plus riches au monde.

VALEUR AJOUTÉE DE LA FORMATION POUR LE STAGIAIRE

→ 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

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Dates	Formations	Vol. h
22 mars 2027	Présentation de la certification et des portfolios des stagiaires	7
23 › 26 mars 2027	Construire son regard photographique	28
30 mars › 1er avril 2027	Artistes photographes : développer et structurer un projet d'auteur	21
2 avril 2027	Histoire de la photographie (1/3)	7
5 avril 2027	Histoire de la photographie (2/3)	7
6 avril 2027	Les réseaux sociaux : enjeux et stratégie | Distanciel	7
7 avril 2027	Structuration du travail de recherche en bibliothèque	7
8 avril 2027	Cadre juridique de l'activité de photographe | Distanciel (1/3)	7
12 au 16 avril 2027	Photoshop : applications professionnelles	35
19 avril 2027	Histoire de la photographie (3/3)	7
20 › 23 avril 2027	Archives, valorisation et création	28
3 › 4 mai 2027	Cadre juridique de l'activité de photographe | Distanciel (2 et 3/3)	14
10 mai 2027	Comprendre, ordonner et présenter son corpus (1/4)	7
11 › 14 mai 2027	Photoshop : du fichier à l'impression	28
18 › 21 mai 2027	Le dossier artistique sur In Design	28
24 mai 2027	Comprendre, ordonner et présenter son corpus (2/4)	7
25 › 28 mai 2027	Intelligence artificielle	28
31 mai 2027	Comprendre, ordonner et présenter son corpus (3/4)	7
1 › 4 juin 2027	Le livre photographique avec In Design	28
7 › 10 juin 2027	L'organisation d'une exposition sur InDesign	28
11 juin 2027	Suivi de projet et aide à la création	7
14 juin 2027	Comprendre, ordonner et présenter son corpus (4/4)	7
15 juin 2027	Les bonnes pratiques écologiques	7
16 › 18 juin 2027	Epreuves techniques	17,5
21 › 22 juin 2027	Epreuves artistiques	14
23 › 24 juin 2027	Certification Tosa* et bilan / Présentation devant le jury*	5,5
	Total	**394**

* Selon le nombre de candidats, les épreuves peuvent être prévues sur l'un de ces jours selon un ordre de passage sans modifier le volume horaire total de la formation.

RECHERCHE DE FINANCEMENT

Cette certification est éligible au CPF. Vous pouvez faire une demande d'inscription à titre individuel via le site www.moncompteformation.gouv.fr suite à l'admission de votre candidature.

Pour les demandes de financement auprès d'un organisme tiers OPCO:

-AFDAS (artiste-auteur et intermittent du spectacle, journaliste pigiste),
-FAFCEA (micro-entrepreneur, artisan),
-FIF-PL (professionnels libéraux) ,
-AGEFICE (commerçants, dirigeants non salariés du commerce)
-Entreprise, collectivité,etc.

Le processus d'instruction étant long, il vous est conseillé de débuter vos démarches au plus vite.

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