
Certification Développer et diffuser un projet photographique d'auteur

Référentiel de compétences et d'évaluation

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.

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.

Une forte concurrence existant entre les propositions artistiques, il convient de se doter de compétences complémentaires pour professionnaliser son savoir-faire et renforcer son positionnement artistique dans l'écosystème de l'art.

Mode de certification :

Le candidat doit valider 3 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 en temps imparti
- **E3** - Constitution et présentation d'un dossier artistique selon un cahier des charges

Référentiel de compétences	Référentiel d'évaluation	
	Modalités d'évaluation	Critères d'évaluation
<p>C1 : Questionner et présenter son corpus photographique</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 majeurs 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 	<p>Les modalités d'évaluation s'approchent le plus possible de situations professionnelles de production et de création artistique liée au médium photographique.</p> <p>La certification est obtenue par la validation de trois épreuves indépendantes attestées lors du jury final de certification.</p> <p>E1 - un questionnaire professionnel relatif au contenu de chaque module constitutif du parcours certifiant permettant d'attester de la mobilisation de ressources professionnelles nécessaire dans le cadre de la production d'un projet de création photographique.</p>	<p>E1 - Critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les concepts théoriques (auteurs majeurs, mouvements des arts visuels, etc.) sont clairement associés dans l'analyse des travaux artistiques du candidat selon des orientations retenues. - Le candidat réalise un editing de qualité permettant de constituer des séries cohérentes - Les modes de diffusion propres à la photographie sont questionnés au regard du corpus du candidat - Le dossier de présentation est soigné et valorise efficacement les séries de photographies ainsi qu'une approche rédactionnelle fondée - Le candidat sait étayer ses idées et ses intentions lors d'une présentation de son travail face à une confrontation d'idées

<p>C2 : Traiter la post-production numérique d'un corpus photographique pour l'impression fine art en jet d'encre</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 imprimables avec un logiciel dédié - optimiser le développement des fichiers RAW selon le résultat souhaité - établir un editing cohérent au regard des images à imprimer - 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 		<p>E2 - Critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'organisation de l'espace de travail sur le logiciel de traitement est efficace - Le candidat sait optimiser la correction de la densité, le contraste, la chromie et l'interpolation - Développement équilibré des images venant soutenir les attendus esthétiques des tirages - Le traitement des fichiers tient compte de la gestion des couleurs pour l'impression (couleurs visibles, température de couleur, profils ICC) - Le candidat suit avec méthode les étapes d'épreuve selon type de papier, tirage couleur ou monochrome - Choix pertinent du papier selon les spécificités du résultat attendu (encadrement, grand format) - Gestion fluide des impressions en fonction de la production de tirages de lecture ou d'exposition selon les spécificités du traceur jet d'encre - Le candidat produit des tirages de qualité venant intégrer un projet d'exposition.
---	--	---

<p>C3 : Créer une maquette de livre photographique</p> <ul style="list-style-type: none"> - configurer l'espace de travail et gérer les fonctionnalités d'un logiciel dédié au maquetage - 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 les images et textes sur un nombre de page avec couverture - réaliser une réflexion appliquées 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 : acteurs, modèle économique, évènements majeurs, etc. 	<p>E2 - un cas pratique en situation professionnelle portant sur la présentation et la valorisation d'un corpus photographique en réponse à un appel à projet - éditorial ou exposition - selon un cahier des charges et un temps imparti.</p> <p>Cette épreuve est prévue en amont du jury final. Les livrables seront appréciés par le jury de certification.</p>	<p>E3 - Critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'organisation de l'espace de travail sur le logiciel dédié est efficace - Le candidat sait optimiser la création d'un nouveau document, l'importation d'images, la création de gabarits et la gestion des calques - La maquette respecte le chaînage et le chemin de fer selon un équilibre entre blocs d'images et blocs texte - Le choix typographique est pertinent et renforce l'aspect visuel de la maquette dans sa visibilité et son rythme - Les étapes de production de la maquette de livre relèvent d'une méthode cohérente selon le nombre de pages et couvertures définis - La maquette valorise la singularité plastique du corpus d'images et sa mise en production
---	--	--

<p>C4 : Mettre en espace une exposition photographique</p> <ul style="list-style-type: none"> - appréhender les enjeux contemporains 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 - gérer la mise en œuvre du projet : demande de subventions, contact avec les artistes, droits de diffusion, assurance et transport des œuvres, etc.) - 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 		<p>E4 - Critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le candidat intègre les références théoriques et artistique appropriées dans son projet d'exposition - Le candidat présente clairement les étapes de la réalisation d'une exposition - Les enjeux liés à la production, à l'organisation et à la promotion sont bien pris en compte dans la phase d'étude du projet d'exposition - La simulation de la mise en espace des œuvres photographiques permet d'appréhender clairement les enjeux de l'exposition. - La proposition de scénographie est en cohérence avec les enjeux techniques et artistiques du projet exposé.
---	--	--

<p>C5 : Structurer son dossier artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>E3 - la constitution et la présentation d'un dossier artistique selon un cahier des charges</p> <p>Le stagiaire expose à l'oral son dossier artistique projeté au format PDF, relevant de la formalisation et de la valorisation de son travail de création selon divers modes de diffusion appréhendés durant le parcours certifiant : exposition et livre</p> <p>Cette épreuve met en avant le positionnement professionnel et artistique du candidat dans sa capacité à organiser et présenter son travail et les œuvres représentatives de son corpus en cohérence avec leur support de diffusion et leur dispositif de présentation</p> <p>Le jury de certification apprécie selon une grille d'évaluation la cohérence du dossier présenté ainsi que la qualité de la prestation orale et des ressources plurielles mobilisées.</p>	<p>E1- E2 -E3 - Critères :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le candidat structure un dossier artistique valorisant son parcours artistique et son positionnement professionnel - La réalisation du dossier artistique répond aux exigences de médiation du projet avec un rendu esthétique et une mise en maquette de qualité - Le candidat assure avec efficacité la promotion de son travail selon le destinataire visé par le dossier - Le candidat adopte une posture professionnelle et une distance critique. Il sait valoriser son travail selon une présentation convaincante, claire et cohérente avec son projet.
---	---	--