

Penser et adapter son portfolio

Un dossier adapté à chaque
problématique

Un portfolio, qu'est ce que c'est ?

- Un ensemble COHERENT d'images, généralement limité à une/quelques série(s), accompagné de quelques textes (à minima: présentation de la série et légendes)
- Vient souvent dans un dossier artistique, en complément du cv, de la bio, démarche, etc...

Portfolio d'un artiste-auteur

(Tentative de définition)

- Il n'a pas vocation à être exhaustif
- Une sélection cohérente de travaux illustrant une démarche artistique
- Pas tant un savoir-faire technique que:
 - Un regard original,
 - Une sensibilité,
 - Un propos
 - Une singularité, etc...

La réponse à une problématique

Bien identifier sa problématique/le contexte

- A qui je m'adresse?

-Quelles attentes de mon/mes interlocuteur(s)? (Compétences, type de diffusion, etc)

- Qu'est-ce que je veux signifier à travers cette sélection d'images? (Le message répond-il à la question posée/ Problématique)

Montrer une ou plusieurs séries?

- Plusieurs séries pour montrer une démarche/ dans le cas d'un appel à projets ou rendez-vous avec éditeur de presse
- Lecture de portfolios artistiques: se limiter à un ou deux projets que l'on pourra présenter en détail sur 20 minutes.
- Ne pas se disperser: « Plus un lecteur en voit, plus il oublie » (Attention à l'indigestion!)

Le choix des visuels

- Combien: 10 /15 pages max soit 20 images (si ce n'est pas précisé)
- Privilégier la QUALITÉ sur la quantité
- Penser à la cohérence de la série, la construction d'un récit (ou présentation d'un univers)
- Soyez impitoyable: pas de sentimentalisme
- S'assurer de la pertinence de chaque image par rapport au projet
- Faire revoir son éditng par un œil extérieur avisé

Quel (s) texte (s)?

- Une présentation/ introduction de la série: sujet, conditions de réalisation, bonne compréhension du propos (cf. plus bas)
- Essentiel pour un dossier numérique (sans possibilité d'accompagner le portfolio par un commentaire oral)
- Le texte doit être court, servir à guider le regardeur, l'accompagner sans en dire trop, éventuellement susciter des questions, un dialogue...
- Des mots pour éventuellement expliquer ce qui n'est pas visible à l'image, mais essentiel pour la compréhension du sujet (contexte, hors-champs, etc...)
- Les légendes des photos: recommandées mais pas obligatoires

La présentation

- *-Le titre de la série. Un titre constitue une bonne entrée en matière, comme une sorte d'invitation à rentrer dans votre univers. Si vous n'êtes pas inspiré, mieux vaut un titre simple voire ordinaire, que pas de titre du tout. Car son absence donne un mauvais signal, celui d'un travail qui ne serait pas complètement abouti.*
- *-La présentation du projet de la série: donner les clefs, faire œuvre de pédagogie. Dans le cadre d'un atelier: contenu et public visé, plus type de rendu.*
- *-La bonne taille des images. Elles doivent être assez grandes pour être lisibles, mais pas trop non plus pour s'afficher sur un écran d'ordinateur portable sans nécessité de déplacer la souris. Attention aux vignettes!*
- *-Les légendes. Dans le domaine photographique, rares sont les travaux qui ne nécessitent pas de légendes. Quelques mots soigneusement choisis permettent d'entrer dans un sujet, ils fonctionnent comme un guide, une façon d'accompagner le regardeur. Leur contenu témoignent aussi de l'implication de l'auteur, de sa connaissance en profondeur du sujet. Evitez de mettre juste un mot mais réfléchissez bien aux informations qui peuvent en éclairer la lecture. Vous pouvez les tester auprès de votre entourage.*

Présentation (suite)

- *-L'ordre texte/images. Faut-il commencer un dossier par le texte ou par les images ? Une présentation classique privilégiera de commencer plutôt par le texte. Si vous commencez par les images, vous jouez plutôt de l'effet de surprise, et vous laissez le regardeur découvrir progressivement et deviner le contenu de la série. Tout dépend de l'effet recherché mais aussi de la nature de votre projet (documentaire, poétique, etc...).*
- *-La cohérence texte/images. Vérifiez que ce qui est exprimé dans le texte se retrouve dans le choix des images et la mise en pages.*

Portfolio pour un Appel à projets

- Il s'agit de donner à voir son univers/démarche artistique en 2 à 3 séries et susciter une envie (d'en voir plus, de rencontrer l'auteur, etc...).
- Viser une cohérence du propos, et montrer votre patte de photographe
- La difficulté : communiquer sur des images déjà faites pour un projet qui n'existe pas encore. Il s'agit dès lors de donner à voir un univers artistique
- Dans le cadre d'un atelier/Intervention:
Donner à voir un processus/ une façon de travailler avec les publics. Penser à réunir des photos d'illustrations ou du rendu (expo, publications...) pour illustrer votre propos

Portfolio pour une exposition

- Eviter le dossier numérique: importance de donner à voir le rendu des tirages: taille des tirages, types de papier...
- Pour des questions de coût: quelques « bons » tirages suffisent, le reste en tirages de lectures classiques
- Eviter les dossiers reliés de type classeurs: préférer les tirages libres dans une boîte pour pouvoir les manipuler et associer librement
- Anticiper la question des formats (quelle taille envisagée?)
- Prévoir des essais de scénographie

Portfolio pour une édition

- Présenter une proposition de maquette
- Rester souple et ouvert: laisser la place à l'éditeur de faire son travail
- Montrer l'ampleur du sujet, à travers un nombre conséquent d'images
- Penser à la place du texte

Comment faire la différence?

- Chaque appel à candidature est spécifique.
- Pas de copier/coller vraiment possible
- Faire de la veille sur les appels et être sélectif/Bien choisir ce qui correspond à ma démarche, mon univers
- Lire et relire l'appel à projet. Attention aux critères mentionnés qui doivent orienter la rédaction des textes requis ou le choix des œuvres présentées.

Faire la différence (suite)

- Soignez le fond comme la forme et vérifiez leur adéquation.
- Le contenu doit être particulièrement cohérent.
- la présence de chaque élément doit pouvoir être justifiée.
- Pour les appels à projets: respecter les formats et les contraintes techniques stipulés dans l'annonce, en fournissant tous les documents demandés. Se faire une **check-list**
- Facilitez la tâche du jury: « être très clair, concis, précis et didactique car le temps consacré à l'étude des dossiers est court

Conseils transversaux

- Textes: faire un travail de veille/ repérages sur les sites des artistes pour voir comment ils se présentent repérer des textes. Biographie Démarche.
- Demander un retour après la phase de résultat. Pourquoi le jury n'a pas retenu votre dossier.
- Respectez votre travail en lui donnant suffisamment de place (=bonne taille des photos) en soignant le texte.
- Donnez envie de vous suivre!!
- Persistez!!

Sites ressources

- -le CNAP: <http://www.cnap.fr/>
- -le CIPAC (fédération des professionnels de l'art contemporain) : <http://www.cipac.net/>
- ANDEA: <http://www.andea.fr/fr/home/>
- FRAAP (Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens) <http://www.fraap.org/>
- Fisheye, Lense, Polka, Réponses photo, 9lives magazine, etc

Sites ressources

- Documents d'artistes
<http://www.documentsdartistes.org/>
- -Appels à projets: <https://www.9lives-magazine.com/appels-a-candidature/>
- <https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Photographie/Appels-a-candidatures>