

- Techniques et technologies vidéographie

Hermans Christophe

Objectifs

Ce cours a pour ambition d'accompagner chaque étudiant·e dans la création d'un film court d'environ 10 minutes, à travers une démarche artistique singulière, en l'aidant à trouver la forme la plus juste pour son intention (documentaire, lettre visuelle, essai personnel, récit expérimental, portrait, dispositif performatif, etc.).

Il vise à développer une posture d'auteur·rice, à affirmer un point de vue, à interroger les dispositifs narratifs et à construire une écriture filmique cohérente, sensible et assumée, en travaillant notamment le thème, la relation aux protagonistes, le fil narratif et la note d'intention. L'atelier articule approche théorique, analytique (visionnages et analyse de partis pris de mise en scène) et pratique (conception, tournage, montage), tout en renforçant l'autonomie technique et la compréhension du langage image/son au service du sens. Enfin, le travail s'inscrit dans une dynamique collective de retours critiques (rushs, intentions, échanges) et se conclut par une restitution pensée dès le départ, avec réflexion sur les modalités de diffusion et les éléments de présentation (synopsis, titre, visuel, fiche, dossier).

Contenu

Exploration du documentaire comme "fabrique du réel" et comme écriture sensible, subjective et parfois hybride (perméabilité documentaire/fiction/essai/autofiction).

Trois axes de travail :

1. **théorique** (fondements d'un projet filmique : thème, point de vue, relation aux protagonistes, fil narratif, note d'intention),
2. **analytique** (visionnages/extraits, décryptage des choix de mise en scène),
3. **pratique** (conception, tournage, montage d'un film personnel).

Déroulé / modules de création : questionnement sur le genre documentaire et ses frontières ; construction du **point de vue** ; **rencontre** et relation aux protagonistes ; choix du **thème** comme moteur du film ; traduction de l'intention en **partis pris de réalisation**.

Exercices et jalons : une première exploration filmée sous forme d'exercice court « **La Lettre** » (film d'environ 3 minutes) pour formuler une envie de cinéma et tester une forme.

Outils d'écriture et de préparation : **journal de bord**, **carnet de repérages** (photos, notes, enregistrements, croquis), écriture et présentation de la **note d'intention**, constitution d'un **dossier de réalisation** (synopsis, repérages, mise en scène, inspirations...).

Technique intégrée au sens : apprentissages image/son/montage pensés comme des choix narratifs et émotionnels (cadre, distance, durée, rythme, rôle du son, esthétique d'ensemble).

Langage cinéma (image) : valeurs de plans, mouvements de caméra, continuité (règle des 30° / saut d'axe), réglages caméra (MAP, balance des blancs, shutter), focales et objectifs.

Langage cinéma (son & montage) : captation (micros cravate/canon), montage sonore et mixage ; montage image (Final Cut Pro ou Premiere) et ateliers de son (Pro Tools ou Audition).

Dimension collective : présentations régulières (idées, intentions, rushs), retours critiques argumentés, construction d'une culture de l'analyse et de la reformulation au sein du groupe.

Finalité / restitution : réalisation d'un **film court d'environ 10 minutes** ; réflexion sur diffusion et formes de présentation (projection publique, installation, web, performance...), + éléments d'accompagnement (titre, synopsis, visuel, fiche, dossier festivals).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Atelier-laboratoire : apprentissage par la pratique, en lien direct avec une démarche d'auteur·rice (filmer / penser / transformer le réel).

Alternance des approches : articulation continue entre **apports théoriques**, **analyse par visionnages/extraits** et **mise en pratique** (conception → tournage → montage).

Pédagogie par l'observation : exercices d'observation filmée (situations simples, sans intervention) pour travailler cadre, distance, durée, écoute, disponibilité au réel.

Apprentissage par expérimentation : droit à l'essai, au détour, à l'erreur comme étape du processus créatif ; encouragement à

prendre des risques formels.

Accompagnement individualisé : suivi attentif des projets selon les singularités de chacun·e (écouter, questionner, encourager sans imposer une méthode uniforme).

Outils réflexifs : **journal de bord** + **carnet de repérages** pour relier pratique et pensée (notes, impressions, photos, sons, croquis), parfois réinjectés dans les films (voix off / textes).

Écriture accompagnée : construction progressive de la **note d'intention** et du **dossier de réalisation**, présentations orales et reformulations pour clarifier point de vue et mise en scène.

Ateliers techniques intégrés au sens : apprentissage caméra/son/montage comme choix narratifs (réglages, focales, prise de son, montage image + son, mixage ; Final Cut/Premiere ; Pro Tools/Audition).

Collectif et critique constructive : présentations régulières (idées, intentions, rushes), retours argumentés “bienveillants mais exigeants”, apprentissage de l’analyse et de la formulation des choix.

Apprentissage orienté restitution : projection publique finale + réflexion sur les modalités de diffusion et les éléments de présentation (synopsis, titre, visuel, fiche, dossier).

Bibliographie

Vidéographie personnelle

Les supports de cours sont nécessaires à la réussite du cours.

Mode d'évaluation pratique

- **Évaluation du film final** (court métrage d'environ 10 minutes) : cohérence de l'intention, qualité du point de vue, pertinence des choix de mise en scène (image/son/montage) et aboutissement de la forme.

- **Prise en compte du processus** : repérages, essais, tournages, montage, capacité à réécrire le film au montage et à faire évoluer ses hypothèses de départ.
- **Travaux et livrables** : journal de bord, carnet de repérages, note d'intention, dossier de réalisation (synopsis, dispositif, inspirations, éléments de présentation).
- **Exercices intermédiaires** (ex. film court type « La Lettre ») évalués comme étapes de recherche formelle et narrative, et comme tests de positionnement d'auteur·rice.
- **Présentations orales** régulières : clarté de l'intention, capacité à argumenter ses choix, à expliciter une démarche et à situer son film dans une forme.
- **Implication et assiduité** : présence active, respect des échéances, engagement dans les tournages/montage, autonomie et rigueur dans l'organisation du travail.
- **Participation au collectif** : qualité des retours donnés aux autres, écoute, capacité à recevoir la critique, à reformuler et à travailler dans une dynamique de groupe.
- **Maîtrise technique au service du sens** : usage pertinent du cadre, de la lumière, du son, du rythme et de l'écriture de montage (pas "technique pour la technique").
- **Restitution / présentation** : préparation de la projection et des éléments d'accompagnement (titre, synopsis, visuel, fiche, éventuellement dossier festivals), évalués comme partie intégrante de la démarche.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours