Atelier de l'option
2F100

Responsable UE
Alain Vande Craen

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Carine Dujardin

Contact
service.etudiants@saint-luc.be
+32 4 341 81 33

Bloc 2 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC
UE donnée en Français • Obligatoire • Annuelle
24 crédits • 480 points • 360 heures
Prérequis : 1F100 Atelier de l'option
Corequis : 2F203 Impression Q1•2F219 Impression Q2

Activité.s d'apprentissage

F2600 - Photographie-atelier
24 crédits • 480 points • 360 heures • Vande Craen Alain, Grignet Brigitte, Cornil Olivier

Acquis d'apprentissage

Au terme de cette UE, l'étudiant est capable de :
• Explorer, sur base d'un ensemble d'exercices thématiques tant la lumière disponible que la lumière construite dans la prise de vue instantanée et mise en scène.
• Transférer dans son travail les différentes pratiques de production d'images.
• Exploiter les différentes phases de réalisation du travail (post-production).
• Engager une démarche photographique originale et singulière.
• Réaliser un travail de fin d'année librement choisi et exécuté en fonction des exigences spécifiques au projet.

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

L'atelier est l'activité fondamentale de la formation. Son évaluation est artistique, cela signifie que la note finale est constituée pour 50% d'une note d'année et pour 50% de la note du jury artistique de fin d'année. La note d'année est déterminée par les enseignants titulaires, elle est constituée pour 25% des résultats du premier quadrimestre et pour 25% des résultats du second quadrimestre.

Le jury artistique, composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l'école, est un jury artistique interne. Le jury artistique, composé majoritairement de membres extérieurs à l'école, est un jury artistique externe.

Pour les formations de type court (cycle unique), seul le jury artistique de 3ème bachelier est externe. Pour les formations de type long (deux cycles), seul le jury artistique de 2ème master est externe.

Le règlement des jurys artistiques complet est disponible en annexe 2 du règlement des études.

Important, il n'y a pas de seconde session pour cette unité d'enseignement.

Compétences

Cette unité contribue à notre profil d'enseignement en participant au développement des compétences suivantes:
C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 de notre référentiel interne.

Activités d'apprentissage - Description

- Photographie-atelier

Vande Craen Alain

Objectifs

- Intégration de projets créatifs et artistiques dans un cadre commercial.
- Maitrise de techniques de prises de vues, d'éclairages et de post production.
- Expérimentations de techniques d'éclairages et de prises de vues.
- Travail sur la forme et le fond.
- Réflexion sur la communication par l'image.
- Travail sur l'image construite et gérée.

Contenu

- Approfondissement de programmes "derawtiseurs" type Lightroom.
- Utilisation du flash "cobra" manuel avec gestion de la lumière continue.
- Utilisation du flash "cobra" ttl avec gestion de la lumière continue.
- Technologies photographiques évoluées.
- Projections de films Crewdson, Olaf, Lachapelle....

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- En début de semestre, explication des thèmes à réaliser.
- Ateliers de démonstrations.
- Méthode socio-constructiviste.
- Travaux pratiques avec expérimentations et guidages.
- Suivi du travail individuel avec conseils et corrections personalisées.
- *La présence, le respect des horaires et la participation active à l'atelier est obligatoire en tant que photographe et aussi en tant qu'assistant.*
  Conformément au règlement, le non-respect de cette règle peut entraîner le refus de la présentation au jury de fin d'année

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation artistique :

Lorsque l'évaluation artistique est pratiquée, la note est constituée de:
- 50 % du travail de l'année (25% première période, 25% deuxième période)
- 50 % de la note du jury artistique de fin d'année.

Evaluation des travaux en fin de quadrimestre.

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

Objectifs

-Construire un travail photographique documentaire sur un thème donné.
-Construire une œuvre exprimant un point de vue personnel
-Développer une maîtrise de l'editing et de la mise en séquence
-Gérer tous les stades d'un projet à long terme, de sa conception à sa présentation
-Etre capable de réaliser un portrait qui dépasse la simple représentation physique du sujet
-Pouvoir justifier ses choix et sa démarche

Contenu

La photographie a la capacité de nous raconter des histoires qui parlent du monde. Elle nous affecte émotionnellement. Dans un monde devenu de plus en plus individualiste, il est crucial d'appréhender des questions qui vont au-delà de la narration de notre propre vie et d'aborder des thèmes qui parlent de notre temps et notre société.

Dans cet atelier, les étudiants seront invités à se confronter au monde, et aux autres. Ils devront sortir de leur zone de confort et aller à la rencontre de sujets inconnus. Ils travailleront sur des sujets ancrés dans le réel et expérimenteront une écriture photographique qui documente et enregistre le présent, qui explore un problème social, culturel, politique ou personnel de manière unique, convaincante, pertinente et visuellement percutante.

Le but est d'affirmer leur regard d'auteur et les amener à se questionner sur leurs motivations, leurs responsabilités en tant que photographes et les enjeux de leur travail. Comment peut-on encore provoquer de l'empathie avec ses images ? Comment peut-on introduire un contenu émotionnel dans une photographie documentaire et aller au-delà du moment saisi ?

Les étudiants commenceront par réaliser des exercices hebdomadaires conçus pour encourager l'exploration et élargir leur champ de vision. Ils devront ensuite réaliser un projet sur une thématique donnée, qu'ils présenteront à la fin de l'atelier, accompagné d'une note d'intention.

Ce cours proposera également aux étudiants d'explorer le portrait en situation comme mode d'expression, afin de gagner une meilleure compréhension des problèmes spécifiques liés à ce type de photographie.

Les différents aspects d'un projet documentaire seront abordés : définition du sujet et des enjeux, recherches (contexte, référents, histoire..) et lectures, angle du thème, organisation et accès aux différents intervenants, prises de vues, éthique de travail et responsabilité du photographe, sélection des images, note d'intention, présentation.

Cette année, nous poursuivrons notre projet international avec l'*Academy of Fine Arts Jan Matejko* de Cracovie (Pologne) et l'*Academy of Fine Arts and Design* de Bratislava (Slovaquie). Nous travaillerons ensemble sur le thème "*Nothing Unusual*". Les 3 écoles se rencontreront à Zakopane (Pologne) en février et construiront un travail collectif pendant une semaine.

Les étudiants travailleront également en collaboration avec la fédération *Les Propriétés Collectives,* afin de documenter et mettre en valeur leurs actions citoyennes.

Enfin, les étudiants devront tenir un carnet qui sera une réflexion par rapport à leur démarche et retracera leur cheminement.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

-Exposés théoriques avec présentation d'exemples visuels
-Exercises de prises de vues sur le terrain à partir d'une thématique
-Analyse et critique individuelle et collective des résultats
-Discussions sur la perception, l'éthique de travail, l'editing et la mise en séquence, la prise de vue, les recherches et les autorisations
-Réflexion, discussion et rédaction du projet personnel.
-Evaluation hebdomadaire des images de chacun
-Présentation finale du travail de l'étudiant
-Collaborations entre étudiants
-Visite d'exposition, rencontre avec des professionnels

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation continue sur base des différents travaux réalisés au cours de l'atelier et remise du projet final, selon les critères de :

- Expression d'un point de vue
- Maîtrise du langage photographique
- Originalité de l'approche et sensibilité
- Pertinence et cohérence du projet
- Investissement personnel et motivation
- Respect des consignes et délais
- Capacité à s'organiser et être autonome
- Respect du cadre de travail collectif
- Présence et participation active, dynamique et attentive aux cours, contribution aux moments d'échange et de discussion collective

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

Objectifs

Dans la continuité des acquis de la première année (grâce et avec ceux-ci), dépasser la production d'images : élaboration d'une recherche et ébauche d'un point de vue d'auteur. Construire un travail photographique sur un thème donné, exprimant un point de vue personnel. Pouvoir justifier ses choix et sa démarche.

Autonomisation. Dans la critique, l'éditing, la construction des projets, leurs suivis et la finalisation. Sur différents supports (livre, exposition, communication,...). Gérer tous les stades d'un projet à long terme, de sa conception à sa présentation.

Apprentissage du travail commun, à travers une critique collective et constructive ainsi que la réalisation de projets conjoints.

Oser l'expérimentation, sortir de la zone de confort, s'enthousiasmer, se passionner, se confronter aux contraintes et à un travail pluriel. Échanger.

Contenu

Q1

1 > Thème 1 : ZAD > Zone à défendre.
Les étudiant.e.s doivent choisir une ZAD et la mettre en image. Celle-ci peut être un territoire, une idée, un individu ou un groupe de personne.
Elle ne peut être ni un sentiment ni centrée sur l'étudiant.e.

2 > Thème 2 : ARTIFICIEL
Sur base d'un seul mot, élaborer un concept. Décliner celui-ci en images en exploitant un outil qui ne soit pas l'appareil photo. Toute forme d'expression et de ressources sont permises.

3 > TRAVAIL DE FIN D'ANNÉE
En collaboration avec les professeurs des autres ateliers, suivi de la réalisation du TFA. Dans ce cadre, plus précisément, travail sur la planification et la méthodologie de la recherche liée à ce travail. Au Q1, note d'intention, premiers rendez-vous, planification, premières prises de vue.

Q2

1 > MISE EN PAGE ET IMPRESSION DE L'UN DES THÈMES DU Q1
Avec InDesign, création d'une publication. Travail sur le format, la séquence, le choix du papier et impression en jet d'encre à l'école. Mise en forme finale, reliure.

2 > Thème 3 : L'AUTRE
Les étudiant.e.s tirent au sort un.e de leur condisciple et doivent réaliser une série de photographies qui dressent un portrait de celle.celui-ci.
Il s'agit d'aller à la rencontre, dresser un portrait complexe, élaborer un propos et une représentation.

3 > TRAVAIL DE FIN D'ANNÉE
En collaboration avec les professeurs des autres ateliers, suivi de la réalisation du TFA. Dans ce cadre, plus précisément, travail sur la planification et la méthodologie de la recherche liée à

ce travail. Rétroplanning et accompagnement final des images à l'accrochage. Notions de scénographie.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

- Rencontres et échanges individuels et collectifs autour des productions de chaque étudiant.

- Mise en commun des productions, travail collectif, définition d'ensembles thématiques ou symboliques. Réflexion autour des canaux employés pour transmettre et partager les photographies.

- Accompagnement des productions lors des impressions, en studio et/ou lors de l'accrochage de l'exposition.

- Présentation régulière d'ouvrages et de travaux de référence.

Bibliographie

Mode d'évaluation pratiqué

Au Q1 et au Q2 >

- évaluation continue : évaluation de chaque remise intermédiaire dans un dossier one drive au nom de l'étudiant, selon calendrier programme remis en début de quadrimestre
- évaluation de l'avancée du TFA conjointe aux 3 ateliers de B2 (présentation orale devant le groupe classe)
- évaluation conjointe (entretien pendant la session) selon une grille d'auto-évaluation et des critères remis en début de quadrimestre

L'évaluation pratiquée pour ce cours (Q1 et Q2) est une ÉVALUATION ARTISTIQUE et ne peut faire l'objet d'une seconde session.

La présence et la participation active à l'atelier est obligatoire. Conformément au règlement, le non-respect de cette règle peut entraîner le refus de la présentation au jury de fin d'année.

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