

Atelier photographie PH100

Intervenants

Responsable de l'UE
Nathalie Noel

Secrétaire de jury
DUJARDIN Carine

Description

Ue obligatoire • Annuelle
30 crédits • 600 pds • 420 h
Français

Liste des cours

Photographie atelier

30 c • 420 h • 600 pds • Noel Nathalie, Hannotte Vinciane, Wendelski Marc

Acquis d' apprentissage intermédiaire :

Au terme de cette UE, l'étudiant est capable de :

- Exploiter tant la lumière disponible que la lumière construite dans la prise de vue instantanée et mise en scène à travers différentes thématiques
- Utiliser le langage technique adéquat dans sa pratique
- Développer son point de vue à travers ses photographies en respectant les contraintes techniques et plastiques
- Expérimenter les différentes phases de réalisation du travail (post-production).

Calcul de la note de l'unité d'enseignement :

Ce cours fondamental est soumis à une évaluation artistique, cela signifie que la note finale de l'atelier 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 années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les années menant à un grade (3ème bachelier/ dernière année de master), le jury 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.

Contribution à notre profil d'enseignement (référentiel interne)

Cette unité d'enseignement participe au développement des compétences :

C1 - Définir, analyser, comprendre un projet

- Identifier les composantes et les contraintes du projet
- Prendre en compte et intégrer le contexte du projet
- Diversifier les points de vue
- S'approprier la demande

C2 - Mener une recherche exploratoire et documentaire

- Définir des axes de recherche
- Collecter et synthétiser les informations
- Expérimenter diverses pistes créatives et techniques
- Dépasser les attentes initiales du projet

C3 - Entreprendre et développer un projet en fonction de ses exigences et de ses finalités spécifiques

- Traduire les intentions par des options concrètes
- Evaluer la faisabilité du projet
- Engager un choix de moyens
- Mettre en œuvre des outils de création et de conception
- Apprécier les obstacles et les imprévus en cours de réalisation et s'y adapter
- Mettre en forme le projet final

C4 - Se positionner par rapport aux enjeux tant historiques qu'actuels de l'esthétique et de l'art contemporain

- Maintenir en éveil sa curiosité
- Actualiser ses connaissances
- S'interroger sur la nature et les spécificités du médium
- Inscrire son travail dans une approche ouverte et pluridisciplinaire

C8 - Communiquer pour présenter, partager et défendre son travail:

- Structurer sa pensée pour s'exprimer clairement tant à l'oral qu'à l'écrit
- Utiliser une terminologie professionnelle
- Echanger avec des interlocuteurs variés
- Valoriser les différentes étapes de son travail par différents outils de communication (présentation, argumentation, promotion)
- Communiquer et échanger en anglais

Description des cours

Photographie atelier Noel Nathalie

Objectifs

- Acquisition du langage technique et de la manipulation générale du vocabulaire de l'appareil photographique.
- Réalisation simple et efficace de P.V. d'objets en studio en lumière artificielle (flash).
- Techniques élémentaires des éclairages de base adaptées aux objets en fonction de leurs caractéristiques propres.
- Evolution de l'image reproduction à l'image représentation.
- Création d'une ambiance par la lumière.
- Cohérence dans un travail conséquent à terme au niveau de la thématique, de la forme et du fond.

Contenu

- Technologies photographiques de base.
- L'appareil reflex numérique et argentique.
- Le flash électronique de studio.
- la lumière et les principaux éclairages.
- Le posemètre.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Méthode inductive et socio-constructiviste.
- Approche de la théorie photographique par la pratique de l'observation et de l'analyse, l'exercitation, l'expérimentation, la création, la mise en commun et l'évaluation.
- Travaux pratiques en atelier.
- Variation entre travail individuel et travail en groupe.
- Mise en commun et critique des travaux réalisés.

Bibliographie

- Bigras, C., Choquette, M. & Powell, J. (2010). Techniques d'éclairage pour la photographie des objets de musée. Ottawa : Institut canadien de conservation.
- Alekan, H., (1979). Des lumières et des ombres. Paris : Centre National des Lettres.
- Gaudry, D. (2004). La lumière, expériences pratique et savoir-faire. Bruxelles : De Boeck.
- Marchesi, J. (1996). La technique professionnelle de l'éclairage. Suisse : Bron Electronik.
- Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (1982). Dictionnaire des symboles. Paris : Robert Laffont.
- Wiedemann, J. (2006). Advertising now. Paris : Taschen.
- Apport de documents de références. (Images du Web)
- Le mode d'emploi de son appareil !

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation pratiquée pour ce cours est une EVALUATION ARTISTIQUE et ne peut faire l'objet d'une seconde session.

Le premier quadrimestre comptera pour 25% des points et le second, également pour 25%.
Donc, la note de fin d'année comprendra 50% de la note attribuée par le professeur titulaire du cours + 50% de la note attribuée par le jury de fin d'année.

L'évaluation du cours de Studio est ajoutée à celle du cours de Reportage et de Recherches artistiques et graphiques pour former l'évaluation de "l'UE n°1 Atelier Photo".

Pour cette année 2020, les travaux seront évalués à distance. Via le dépôt de vos fichiers dans des dossiers personnalisés sur OneDrive.

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

Photographie atelier

Hannote Vinciane

Objectifs

L'étudiant développe son point de vue sur la réalité.
L'étudiant maîtrise un matériel photographique (réflex numérique).
L'étudiant traite, améliore ses photos afin de présenter son travail en une série d'images cohérentes.

Contenu

Comment photographier?

Réalisation de thèmes (en 10 photos) sur des sujets imposés ou libres. Les thèmes seront adaptés, si nécessaire, à la situation de confinement.
Maîtrise technique (exposition, focale, profondeur de champ,...).
Apprentissage du traitement de l'image dans Lightroom et Photoshop.
Importance de la lumière, de la composition de l'image, du cadrage,...

Adopter un point de vue et un regard critique sur la réalité.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Discussion et échange sur la manière d'aborder les thèmes et leurs contenus.
Un carnet de recherche accompagnera l'étudiant dans son travail photographique pour les cours d'atelier ainsi que pour les cours techniques.
Critique, analyse et sélection des prises de vue.
Traitement, amélioration des images sélectionnées.
Projection d'images.

ATELIER - DISCUSSION - INFORMATION.

Bibliographie

Photo noir et blanc -labo numérique- (J. Beardsworth)
La photographie (E. Boubat)
Time Life
Le guide de la photographie (M. Biderbost)
Vie et mort de l'image (R. Debray)
Images du Web

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation pratiquée pour ce cours est une EVALUATION ARTISTIQUE et ne peut faire l'objet d'une seconde session.
La présence au cours, la présentation régulière de l'avancement des thèmes, l'investissement personnel, le point de vue, la cohérence et le contenu du reportage seront pris en compte lors de l'évaluation.
Les travaux devront être de qualité technique suffisante.

Un carnet de recherche accompagnera l'étudiant dans son travail.

Le premier quadrimestre comptera pour 25% des points et le second, également pour 25%.
Donc, la note de fin d'année comprendra 50% de la note attribuée par le professeur titulaire du cours + 50% de la note attribuée par le jury de fin d'année.

L'évaluation se fera en ligne.

L'évaluation du cours de Reportage est ajoutée à celle du cours de Studio et de Recherches artistiques et graphiques pour former l'évaluation de "l'UE n°1 Atelier Photo".

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

Photographie atelier Wendelski Marc

Objectifs

- Développer ses capacités à regarder, décrire, analyser, et critiquer les images, les contextes dans lesquels elles s'inscrivent et la manière dont elles sont construites. Mobiliser sa curiosité pour le monde de l'image et développer sa capacité à inscrire consciemment sa pratique photographique dans un contexte et une démarche.
- Se construire une culture visuelle qui s'appuie sur des références historiques et contemporaines et élargir ses champs d'expérimentation en s'inspirant de ce cadre de références.
- Acquérir les compétences techniques relatives à l'ensemble de la chaîne de production photographique, depuis la prise de vue jusqu'à la remise de documents conformes aux normes techniques actuellement en vigueur dans l'industrie graphique.
- S'initier puis maîtriser les principaux logiciels d'acquisition, de retouche et de mise en page (Lightroom, photoshop, indesign, illustrator,...)
- Pour chaque exercice pratique, définir et énoncer les intentions photographiques et les options esthétiques qui doivent guider la construction du travail et évaluer la conformité du résultat aux objectifs fixés.
- Développer ses capacités à mettre en relation des images, à créer du sens et des liens formels en vue de produire des séries photographiques cohérentes et singulières.
- Développer sa capacité d'observation, sa sensibilité, son sens critique, et se construire un langage photographique propre.
- S'amuser, se passionner, échanger, collaborer, débattre :)

Contenu

- Analyse formelle et technique d'images.
- Initiation aux quelques logiciels essentiels : Lightroom / Photoshop / Indesign / Illustrator /...
- Appréhender la lumière, l'espace et le temps photographique. Apprendre à regarder.
- Gestion des fichiers (résolution, extensions, spécificités)
- Initiation au tirage sur papier.
- De la photo unique à la série cohérente : l'approche éditoriale et la démarche d'auteur.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Initiation technique et études de cas expositive.
- Exercices pratiques et suivi de production en individuel.
- Accompagnement continu dans l'élaboration théorique et technique des projets photographiques personnels.
- Visites d'expositions et d'entreprises, rencontres avec des photographes.
- Projets individuels et collectifs concrets en lien avec des partenaires extérieurs (éditions, expositions, workshops)

Bibliographie

- Références et inspirations :

<https://www.lensculture.com/>

<http://fotoroom.co/>

<http://www.burnmagazine.org/>

<http://aphotoeditor.com/>

<http://www.polkamagazine.com/>

<http://www.ahornmagazine.com/ahorn/>

<http://www.americansuburbx.com/>

<https://nihilsentimentalgia.com/>

<http://aperture.org/>

<http://www.gupmagazine.com/>

<http://www.bjp-online.com/>

<http://www.1000wordsmag.com/>

<http://www.foam.org/magazine/about-foam-magazine>

<http://www.seesawmagazine.com/index.html>

<http://www.photo.fr/le-mag>

<http://www.donttakepictures.com/>

<http://www.booooooom.com/blog/photo/>

<http://www.landscapestories.net/?lang=en>

<http://photogrphy.com/>

<http://www.lightwork.org/>

<http://smbhmag.com/blog/>

<http://www.prismphotomagazine.com/index.html>

<http://www.becapricious.com/>

<http://www.blinkreflex.com/>

<http://www.fstopmagazine.com/>

<http://www.eyemazing.com/>

<http://www.loeildelaphotographie.com/fr/>

<http://www.1000wordsmag.com/>

<http://jmcolberg.com/weblog/>

<http://photoworks.org.uk/>

- **André Gunthert**, « Photographie et temporalité. Histoire culturelle du temps de pose », *Images Re-vues* [En ligne], Hors-série 1 | 2008, mis en ligne le 22 avril 2011.
<http://imagesrevues.revues.org/743>

-

Mode d'évaluation pratique

- Evaluation continue sur base du suivi individuel de l'étudiant. (La régularité dans la présentation au professeur des étapes de travail est pris en compte)
- Evaluation périodique (Janvier et Juin) des travaux réalisés sur base de critères esthétiques (originalité, cohérence, richesse du propos et justesse des choix formels en regard de la démarche) et techniques (maîtrise de la prise de vue, de la postproduction et de la présentation).
- L'évaluation globale portera sur le respect des consignes, sur la maîtrise technique à la prise de vue et en post-production ainsi que sur les qualités créatives, formelles et signifiantes des travaux.
- Des critères de présence, de participation et d'implication personnelle entreront également en compte dans l'évaluation.
- Le premier quadrimestre comptera pour 25% des points et le second, également pour 25%. Donc, la note de fin d'année comprendra 50% de la note attribuée par le professeur titulaire du cours + 50% de la note attribuée par le jury de fin d'année.
- La remise des travaux prendra place dans la session du mois de janvier.
- L'évaluation du cours de Recherches artistiques et graphiques est ajoutée à celle du cours de Studio et de Reportage pour former l'évaluation de « l'UE n°1 Atelier Photo ».
- L'évaluation pratiquée pour ce cours est une ÉVALUATION ARTISTIQUE et, ne peut faire l'objet d'une seconde session.

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