

Atelier photographie PH200

Intervenants

Responsable de l'UE
Alain Vande Craen

Secrétaire de jury
DUJARDIN Carine

Description

Ue obligatoire • Annuelle
24 crédits • 480 points • 360 heures
Unité(s) d'enseignement prérequis(e) : PH100 Atelier photographie
Cours donné en Français

Liste des cours

Photo atelier

24 c • 360 h • 480 pds • Vande Craen Alain, Grignet Brigitte, Cornil Olivier

Acquis d' apprentissage intermédiaire :

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 :

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

C5 - Développer et affirmer sa personnalité créatrice et artistique

- Prendre conscience des mécanismes de l'expression
- S'affranchir des références ou des modèles
- Oser la prise de risques
- Construire son propre langage visuel

C7 - Exercer une pensée et un regard critiques afin de questionner chaque étape de la pratique photographique

- Témoigner d'une ouverture d'esprit et s'adapter de manière réfléchie à un environnement changeant
- Emettre un avis nuancé
- Evaluer et questionner ses acquis pour progresser
- Mettre en doute ses certitudes et se confronter à d'autres réalités (autrui, valeurs, habitudes)

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

Photo 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.
- Théories photoraphiques expérimentées par des ateliers avec démonstrations.
- Suivi du travail individuel avec conseils et corrections personnalisées.
- Mise en commun et critique des travaux réalisés.

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.

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

Photo atelier Grignet Brigitte

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.

Enfin, les étudiants devront tenir un carnet qui sera une réflexion par rapport à leur démarche et retracera leur cheminement. Ils devront également rendre compte d'une exposition, d'un livre et d'un documentaire dans un rapport d'activités.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Exposés théoriques avec présentation d'exemples visuels
- Exercices de prises de vue 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 pratique

Evaluation sur base des différents travaux réalisés au cours de l'atelier et 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
- Présence et participation active aux cours

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur [Mylhtranet > mes études > mes cours](#)

Objectifs

Dans la continuité des acquis de la première année (grâce et avec ceux-ci), dépasser la production d'image : élaboration d'une recherche et ébauche d'un point de vue d'auteur.

Autonomisation. Dans la critique, l'édition, la construction des projets, leur suivi et la finalisation. Sur différents supports (livre, exposition, communication,...).

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. Echanger. Apprendre.

Contenu

Deux thématiques principales :

1. Bavière.

Appréhender de manière collective la documentation et la recherche autour d'un projet photographique.

Ici, s'intéresser à un territoire (Bavière) et tenter de le comprendre, à travers ses enjeux, ses mutations, ses perspectives et bien sûr les acteurs (habitants, commerçants, associations, institutions, ...).

Une première phase de recherche d'informations, de témoignages et de documents se fera durant le premier quadrimestre. Nous réfléchirons à des pistes de recherches photographiques pour chacun.

Le reste de l'année sera consacrée pour chaque étudiant.e à :

- se fixer un axe de recherche photographique et l'explorer
- édition du travail réalisé
- mise en commun des travaux et restitution vers un public par le biais d'un canal choisi par les étudiants de manière collective.

2. L'autre

Les étudiant.e.s tirent au sort un.e de leur condisciple et doivent réaliser une série de photographie qui dresse un portrait de celle.celui-ci lors du premier quadrimestre.

Lors de la suite de l'année, nous ferons l'édition de cette série et nous essayerons ensuite à la création d'un livre : mise en page, impression et reliure.

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 lors de l'accrochage de l'exposition.

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

Bibliographie

Mode d'évaluation pratique

Q1 > Il s'agira d'une évaluation conjointe : la note sera décidée en accord avec l'étudiant. Mais le professeur se réserve le droit de corriger cette note si des irrégularités apparaissent à l'issue de la journée d'évaluation.

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.

Q2 > idem + jury

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