Atelier de l'option
3F200

Responsable UE
Olivier Cornil

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Carine Dujardin

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

Bloc 3 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC
UE donnée en Français • Obligatoire • Premier quadrimestre
18 crédits • 360 points • 300 heures
Prérequis : 2F100 Atelier de l'option
Corequis : 3F227 Travail de fin d'études

Activité.s d'apprentissage

F3601 - Photographie-atelier
14 crédits • 280 points • 240 heures • Wendelski Marc, Cornil Olivier, Ledure Elodie

F3700 - Vidéographie atelier
4 crédits • 80 points • 60 heures • Dryvers Sandrine

Acquis d'apprentissage

Au terme du cours d'**atelier**, l'étudiant est capable de :

• Traduire en images sa vision du monde et son interprétation du réel.
• Réaliser une production photographique sur base d'un cahier des charges
• Développer diverses pistes créatives et techniques, fruit de sa recherche exploratoire.
• Mobiliser les techniques et modes de production appropriés à son projet photographique.
• Positionner son travail artistique, de manière critique, notamment par rapport à l'esthétique et à l'art contemporain.

Au terme du cours de **vidéographie**, l'étudiant est capable de :

• Traduire une thématique personnelle en image et en son
• Développer une écriture de l'image
• Enrichir ses projets photographiques grâce à l'image animée

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

Cette unité d'enseignement étant composée de plusieurs activités, la note finale correspond à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pour chaque cours. La note d'UE de l'Atelier est attribuée par les titulaires du cours sur base du travail effectué au premier quadrimestre.

Important, il n'y a pas de seconde session pour les cours de 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 C6 C7 de notre référentiel interne.

- 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 ces cadres de référence.
- Approfondir ses compétences techniques relatives à l'ensemble de la chaine de production photographique et définir des modes de présentation, d'accrochage, de diffusion et de mise en page de ses travaux dans une perspective globale de médiation vers un public.
- Développer ses capacités à travailler en équipe et à construire des projets collectifs en tenant compte de l'ensemble des contraintes techniques, logistiques et économiques propres à la mise en oeuvre de projets concrets.
- 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 sensibilité propre, son sens critique, et se construire un langage photographique singulier.
- S'amuser, se passionner, échanger, collaborer, débattre.

Contenu

La première période de l'année sera consacrée d'une part à faire le point sur le parcours de l'étudiant à l'issue des deux années précédentes et, d'autre part, à préparer activement sa recherche en vue du travail de fin d'études. Un projet collectif sera également proposé. Ce projet pourra prendre des formes variées (exposition, publication, résidence, voyage,...) et aura pour but de favoriser une dynamique collective au sein du groupe.

1. ***Portfolio***
Identifier un style, une approche une esthétique personnelle qui rassemble et singularise les images produites au cours des dernières années et constituer un book professionnel comme outil de promotion de son travail.

- Objectifs de l'exercice :
Poser un regard rétrospectif et auto-critique sur son parcours de photographe et faire le point sur ses forces et ses lacunes.
Identifier les caractéristiques singulières de ses créations et dégager les lignes de forces qui définissent un style propre, une démarche personnelle, une pratique.
Appréhender la réalité professionnelle de la défense et de la présentation de son travail.
2. ***Travail préparatoire du tfe***
Poser les bases réflexives de son projet personnel pour le travail de fin d'études, entamer les premières recherches en prises de vues et défendre son projet devant une audience.
- Objectifs de l'exercice :
Rédiger une note d'intention qui définit les axes de recherches, les modes opératoires, la démarche générale et les questions soulevées par le projet.
Produire une série d'images, issues de différentes recherches et possibilités plastiques afin

de dégager des pistes concrètes d'évolution du projet à plus long terme. Illustrer ses recherches et poser un regard critique sur la concordance de la forme avec le fond du projet ou de son intention.
Démontrer sa capacité à explorer différentes pistes et options afin de dégager les choix photographiques les plus pertinents. S'impliquer dans la recherche sur le sujet abordé comme dans les diverses formes que celui-ci pourrait prendre. Expérimenter.
Expliquer sa démarche et en énoncer les enjeux devant un public.
Considérer les contraintes opératoires et techniques propres aux projets proposés. Planifier et organiser son travail en fonction de ces contraintes.

3. ***Projets collectifs***
Concevoir, produire et coordonner collectivement un projet photographique destiné à être diffusé auprès d'un public.

- Objectifs de l'exercice :
Définir un projet commun qui rassemble les intentions et les sensibilités de chacun tout en construisant une cohérence sur le plan thématique ou stylistique.
S'associer avec des partenaires extérieurs pour la création ou la diffusion d'une proposition artistique en dehors des murs de l'école.
Coordonner et planifier le projet, en tenant compte des agendas des partenaires et des contraintes techniques ou économiques qu'il implique.
Répartir les tâches et échanger sur l'évolution du projet afin de garder une ligne cohérente dans la démarche du groupe.
Elaborer et financer les enjeux de production, de communication et de diffusion du projet.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

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

- Mise en commun des productions, sous la forme d'un "comité éditorial" afin d'opérer les sélections (editing), de définir des ensembles thématiques ou symboliques et de construire des propositions de scénographies d'exposition.

- Accompagnement des productions lors des impressions, en studio et lors de l'accrochage des expositions.

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

- Travaux de groupes pour le suivi administratif, logistique, communicationnel et financier du projet collectif.

Bibliographie

-

Mode d'évaluation pratiqué

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 seuil de réussite est fixé à 10/20.
La remise des travaux prendra place dans la session du mois de décembre.
La note de Juin comptera pour 50% de la note du cours d'atelier et 50% pour le jury externe

lors de la session de juin.
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

Objectifs

OBJECTIFS :

1. POSER LES BASES RÉFLEXIVES DE SON PROJET PERSONNEL POUR LE TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES. EXPERIMENTER DIFFERENTES DEMARCHES ET FORMES PLASTIQUES EN PRISES DE VUES COMME EN POST-PRODUCTION, CONSTRUIRE UN PREMIER ENSEMBLE D'IMAGES COHERENTES TANT SUR LA FORME QUE SUR LE PROPOS ET DÉFENDRE SON PROJET DEVANT UNE AUDIENCE. REDIGER ET METTRE EN PAGE UN DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET.

L'objectif de ce cours d'ateliers en BAC3 est d'amener l'étudiant.e à développer un projet photographique conséquent et personnel, nourri de recherches plastiques, de ressources théoriques et de références afin de produire un travail de fin d'études global, cohérent, singulier et soigné dans son mode de présentation final. On encourage l'investissement de l'étudiant.e dans ses recherches, lors de ses prises de vues et en pré production. L'étudiant.e est invité.e à rester perméable aux alternatives ou aux changements de direction, afin de ne pas rester dans une vision figée. La recherche porte aussi sur la post production et la présentation du travail ainsi que ses objectifs de diffusion.

2. EXPÉRIMENTER LES POTENTIALITÉS DE L'UTILISATION DES LUMIÈRES ARTIFICIELLES DANS LE CADRE DES RECHERCHES PLASTIQUES LIÉES AU TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDE.

Afin de favoriser la recherche et l'expérimentation sur la gestion de la lumière dans le cadre du TFE, chaque étudiant.e produira une série de minimum 5 photographies relative au thème choisi pour sont TFE mais dont l'éclairage sera, totalement ou en partie, constitué de lumière artificielle. Cette apport d'éclairage sera mis en oeuvre par l'étudiant.e. Cette recherche peut se faire en studio ou en extérieur (flashes déportés, directs, panneaux led, etc.).

3. CONTRIBUER À UN PROJET COLLECTIF (ÉDITION / EXPOSITION / SOIRÉE DE PROJECTION…) PAR LA PRODUCTION D'UNE SÉRIE DE 20 PHOTOGRAPHIES (ET/OU DE SÉQUENCES VIDÉO) EN PARTENARIAT AVEC DES INSTITUTIONS ACTIVES SUR LE TERRITOIRE.

Dans le cadre d'un partenariat avec le Musée de la Vie Wallonne et la Biennale de l'Image Possible, chaque étudiant.e devra produire une série de 15 photographies imprimées qui témoignent des mutations qui se jouent ou se sont jouées lors des dernières décennies en Région Wallonne. Ces photographies seront conçues dans une mise en relation avec une sélection d'images des collections du Musée de la Vie Wallonne qui abordent différentes thématiques (paysages, technologies & industrie, famille / collectivités / groupes sociaux, le travail / les métiers, les traditions / les rituels, les grands événements, …). Une sélection des images produites viendra alimenter l'exposition qui sera mise en place dans le cadre BIP2024.

Contenu

Concrètement :

Pour la première semaine d'octobre : Préparer une présentation orale de 10 minutes qui défini les axes de recherches, les modes opératoires, la démarche générale et les questions soulevées par le projet de TFE. Cette présentation sera illustrée avec une sélections d'images de références et de ressources visuelles (moodboard) et devra être nourrie d'une analyse personnelle d'au moins une lecture de référence sur le sujet.

Pour la semaine du 16 octobre : Présentation (projection) d'une première sélection de minimum 10 photos relatives au projet de collaboration avec les Musée de la Vie Wallonne.

Pour la semaine du 6 novembre : Présentation d'une première série de 10 images, issues de différentes recherches relatives au TFE afin de dégager des pistes concrètes d'évolution du projet à plus long terme. Illustrer ses recherches et poser un regard critique sur la concordance de la forme avec le fond du projet ou de son intention.

Pour la semaine du 20 novembre : Présentation d'une sélection de minimum 15 photos relatives au projet de collaboration avec les Musée de la Vie Wallonne.

Pour la semaine du 4 décembre : Présentation d'une série de 20 images relatives au TFE. Illustrer ses recherches et poser un regard critique sur la concordance de la forme avec le fond du projet ou de son intention.

Pour la semaine du 18 décembre : Présentation et/ou accrochage de 15 tirages (images imprimées) relatives au projet de collaboration avec les Musée de la Vie Wallonne.

Lors d'une de ces dates de présentation (au choix), chaque étudiant.e devra également présenter sa recherche de TFE sur la lumière artificielle.

Pour l'évaluation de janvier (semaine du 15/01) : Remettre un dossier de présentation du TFE composé d'une page d'introduction, d'une page de description du processus créatif, d'un moodboard avec des images de références commentées, d'une première sélection de 20 images commentées et d'une conclusion provisoire.

Lors de ces différents moments d'évaluation, l'étudiant.e est amené.e à :

- Démontrer sa capacité à explorer différente pistes et options afin de dégager les choix photographiques les plus pertinents.

- Expliquer sa démarche et en énoncer les enjeux.

- Considérer les contraintes opératoires et techniques propres aux projet proposé. Planifier et organiser son travail en fonction de ces contraintes.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

METHODES D'APPRENTISSAGE :

Le cours mêle plusieurs méthodes pédagogiques :

Recueil et définition des projets de TFE initiaux.

Travail individuel et collectif en atelier / laboratoire.

Réflexions en groupes hétérogènes sur l'analyse des images produites.

Immersion au sein d'un projet de résidence.

Ateliers de pratique du studio autour de projets.

Visites d'expositions.

Rencontres avec des personnes ressources extérieures sous forme de Workshops (deux photographes invités).

Bibliographie

Mode d'évaluation pratiqué

Le mode d'évaluation du premier quadrimestre s'effectuera de manière collégiale avec l'ensemble des professeurs d'ateliers Bac 3.

Au Q1, chaque date de présentation décrite ci-dessus fera l’objet d’une évaluation spécifique. Chaque évaluation est notée sur 4 points (0 pas présenté, 1 insuffisant, 2 suffisant, 3 satisfaisant, 4 irréprochable) : 6 présentations = 24 points

Pour l’évaluation et la remise de travaux de janvier, seul le dossier de présentation du TFE devra être déposer sur le drive de l’école (un lien vers le dossier de dépôt sera communiqué prochainement). Ce dossier sera évalué par les professeurs d’ateliers sur 16 points.

La somme de l’évaluation continue et du dossier TFE constitue une note sur 40 points qui sera ramenée sur 20 pour la session du Q1,

Le premier quadrimestre comptera pour 50% des points. Donc, la note de fin d’année comprendra 50% de la note attribuée par les professeurs d'atelier + 50% de la note attribuée par le jury de fin d’année.

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

Objectifs

L'objectif de ce cours d'atelier est d'amener l'étudiant à s'investire dans un projet global. On encourage l'investissement de l'étudiant dans ses recherches en pré production. L'étudiant est invité à rester perméable aux choses ainsi qu'aux changements de direction, afin de ne pas rester dans une vision figée. La recherche porte aussi sur la post production et la présentation du travail ainsi que ses espoirs de diffusion.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

Le cours mèle plusieurs méthodes pédagogiques :

Recueil de représentations initiales
Réflexions en groupes hétérogènes sur l'analyse des images produites.
Immersion au sein d'un projet de résidence à Charleroi.
Ateliers de pratique du studio autour de projets.
Visites d'expositions.
Rencontres avec des personnes ressources extérieures sous forme de Workshops (deux photographes invités).

Mode d'évaluation pratiqué

Le mode d'évaluation du premier quadrimestre s'effectuera de manière collégiale avec les autres professeurs d'atelier Bac 3.
Une présentation physique du TFE en cours aura lieu en décembre. Cet entretien et une autoévaluation permettront à l'étudiant de s'investire dans le regard posé sur sa production. cette autoévaluation lui permettra également de faire le point en vue de l'avancement du travail.

Pour celle-ci il sera demandé à l'étudiant d'avoir présenté :

-minimum 6 avancées significatives du TFE. (qui leur garantit la moitié des points du quadrimestre).

- Pour le TFE Ecrit les étudiants devront déposer, pour la dernière semaine de décembre l'avancement de celui-ci sur LE DRIVE (table des matières, et carnet de recherches, une introduction et minimum trois auteurs référencés).

A la fin du deuxième quadrimestre le TFE sera évalué par un jury externe.

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

- Vidéographie atelier

Dryvers Sandrine

Objectifs

L'objectif de l'atelier est d'amener les étudiants à imaginer et créer leur propre travail vidéo à partir de désirs forts et ancrés. Cette réalisation se déroulera en plusieurs étapes qui feront, pour chacune d'entre elles, l'objet de discussions de groupe au coeur de l'atelier.

Contenu

En vue de la réalisation de cette création vidéographique personnelle, il s'agira pour chaque étudiant au cours de l'atelier

-de choisir et définir sa création en rédigeant un synopsis, une note d'intention et un traitement (2 à 3 pages)

-de définir sa finalité son genre et son type de diffusion idéal (documentaire de création, oeuvre de sensibilisation à l'usage des réseaux sociaux, oeuvre expérimentale, installations, approche fictionnelle)

-d'entreprendre des recherches spécifiques à son projet pour l'aider dans son évolution (références)

-de présenter son projet à l'ensemble de l'atelier

-de faire progresser son projet en fonction des retours

-de décider quel format (durée)

-d'entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation du projet

-de gérer un planning lié à la durée de l'atelier

-d'être capable de changer de sujet si les recherches ou les démarches indiquent l'impossibilité de la concrétisation du projet.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

L'atelier favorisera le dynamisme entre les étudiants et la transversalité. Il favorisera également l'apprentissage que les étudiants peuvent retirer de l'intérêt porté au travail des autres en lui offrant, éventuellement, des pistes de développement, de questionnements ou des ébauches de réponses.

Bibliographie

Je tiens à la disposition des étudiants ma bibliothèque et ma dvdthèque qui s'adaptera aux différentes directions que prennent les étudiants dans leurs créations personnelles.

Mode d'évaluation pratiqué

A l'issue de l'atelier, l'étudiant sera évalué sur base de sa création vidéo et du dossier qui l'accompagne comportant un synopsis, une note d'intention et une note de réalisation. La présentation du travail se fera lors d'un entretien oral.

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