

Atelier Vidéo (Laetitia Cautero)

Année	4	Heures CM	7	Caractère	option	Code	M74-AP1
Semestre	7	Heures TD	21	Compensable	oui	Mode	Atelier
E.C.T.S.	2	Coefficient	1	Session de rattrapage	oui		

Responsable : Mme Cautero

Objectifs pédagogiques

- Regarder encore, regarder plus, regarder mieux (cadrage et de composition de l'image en mouvement)
- Formuler une problématique, faire des choix cohérents et fabriquer du sens
- Questionner et fabriquer : le rythme par la coupe, l'atmosphère par la lumière et les espaces par leurs transitions.

Contenu

Un art de l'espace et du temps:

Filmer c'est d'abord capter l'instant en mouvement.

Mais le médium filmique ne se contente pas de représenter le réel. Il constitue un dépassement de la représentation par les processus qu'il met en œuvre.

Présentation:

L'option vidéo est proposée dans le cadre du projet plastique des Master 1. Vous réaliserez en groupe des courts métrages, autour d'une thématique donnée:

Cette année vous êtes invités à réaliser une exploration filmée d'un territoire (ou morceau de ville) non remarquable pour en révéler toutes ses qualités (phénomène, atmosphère, poétique, sens, etc.).

Thèmes abordés:

- Cadrage et composition de l'image en mouvement.
- Rythme et syntaxe de l'image
- Captation sonore
- Construction d'une pensée et écriture du projet.

Moyens techniques :

Vous n'en aurez pas! (absence de matériel de prises de son et d'images)

Mais ce manque est facilement suppléé par votre inventivité et votre motivation: Charge à vous d'inventer vos outils.

Déroulement des séances de 3h:

- 1h de cours théoriques, consacrée à l'analyse et à la mise en place d'une méthodologie de réalisation.
- 2h voire 3h pour le suivi des projets des différents groupes.

La semaine intensive s'inscrit dans le prolongement de l'atelier vidéo. Selon l'avancement, elle sera consacrée au montage ou à un travail collectif in-situ.

Mode d'évaluation

L'évaluation portera autant sur la progression que sur la production finale.

Travaux requis

Travail individuel :

Analyser un film choisi parmi une sélection, pour identifier les choix de représentations des espaces filmés, en cohérence avec les principes narratifs et établir des liens entre architecture et cinéma. Cette analyse sera restituée sous la forme d'une fiche de synthèse et donnera lieu à un rapide exposé en cours. L'objectif est de vous faire découvrir des films et de partager des références communes.

Travail collectif : Réaliser des films courts, d'environ 5 min.

Le travail s'effectue par groupe de 3 ou 4 selon l'effectif global. Vous êtes invités à constituer une équipe structurée en fonction des compétences de chacun.

Il s'opère par étapes, parfois erratiques:

- Le travail d'écriture préalable, avec la constitution de dossiers artistiques (sujet, synopsis, note d'intention et story-board et time line) permet de construire les projets (anticiper les besoins: prises de sons et de vues) et de le présenter aux personnes que vous êtes susceptibles de solliciter.
- La prise de vue implique une méthodologie rigoureuse (protocole de captation), un engagement et une disponibilité (adopter une

posture)

- Les choix du montage et l'écriture par la coupe.
- La communication et l'organisation d'une projection de vos films.

Bibliographie

Ouvrages de référence :

- > BELMANS Jacques. La ville dans le cinéma, de Fritz Lang à Alain Resnais. Bruxelles, A. Boeck, 1977. (791.1 BELM)
- > CANTEUX Camille. Filmer les grands ensembles. Villes rêvées, villes introuvables. Paris, Creaphis, 2014. (711.541 CANT)
- > DELEUZE Gilles. L'image-mouvement. Cinéma1. Paris, Editions de Minuit. 1983.
- > DELEUZE Gilles. L'image-temps. Cinéma 2. Paris, Editions de Minuit. 1985.
- > JOUSSE Thierry et PACQUOT Thierry. La ville au cinéma. Paris, les Cahiers du Cinéma, 2005. (791.1 JOUS)
- > NINEY François. Visions urbaines : Villes d'Europe à l'écran. Paris, Centre Pompidou, 1994. (791.1 NINE)
- > ZUMTHOR Peter. Atmosphères. Bâle, Ed. Birkhäuser, 2008

Articles- Revues :

- > DELEUZE Gilles. Qu'est ce que l'acte de création ?. Conférence donnée dans le cadre des mardis de la Fondation Femis, le 17 mai 1987.
- > La Ville au Cinéma. Dossier thématique, revue Urbanisme, n° 328, janvier, février 2003.
- > Filmer un territoire. Dossier thématique, revue La septième obsession, n° 11, juillet-août 2017.

Support de cours

Cours d'accompagnement et atelier:

- Le cours donne les bases de compréhension (analyse de films) et de fabrication (méthodologie)
- L'intervention de Vincent Vicario, vidéaste et enseignant à L'ENSArt Nancy, offre un regard professionnel et permet d'aborder les questions plus techniques notamment celles relatives au montage.

L'ensemble des supports: textes, films et diaporamas sont disponibles à mesure de l'avancement, sur le serveur de la reprographie.
