Atelier Vidéo (Laetitia Cautero)

Année	**4**	Heures CM	**13**	Caractère	**option**	Code	**M74-AP-LC**
Semestre	**7**	Heures TD	**13**	Compensable	**oui**	Mode	**Atelier**
E.C.T.S.	**3**	Coefficient	**1**	Session de rattrapage	**oui**		

Responsable : Mme Cautero

Objectifs pédagogiques

L'installation vidéo, 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.

Les objectifs de l'option vidéo sont multiples:
→ Regarder encore, regarder plus, regarder mieux (cadrage et 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.
→ Mettre en scène un espace en cohérence avec des intentions initiales et le lieu de projection

Contenu

Installation vidéo:
L'option vidéo vous invite à concevoir et à fabriquer collectivement une installation vidéo. Ce projet visuel et plastique comporte d'une part la réalisation de vidéos et d'autre part la scénographie d'un espace comme support de projection.

Le travail se développe en plusieurs phases pendant le semestre et se termine avec un évènement à la fin de la semaine intensive.

Dès les premières séances, je vous communique les règles du jeu : un LIEU, une QUESTION
Après quoi, le groupe vidéo s'organise en collectif pour se répartir les différentes actions à mener. Chacun peut contribuer aux différentes étapes de réalisation du projet: captations vidéos, captations sonores, montage, fabrication, jusqu'à la communication du projet.
La semaine intensive s'inscrit dans le prolongement de l'atelier vidéo. Selon l'avancement, elle sera consacrée à la finalisation du montage et à la fabrication de l'installation.

Cette année nous nous associerons au projet Mémento, consacré à l'histoire de notre école.

Thèmes abordés:
→ Cadrage et composition de l'image en mouvement.
→ Rythme et syntaxe de l'image
→ Captation sonore
→ Construction d'une pensée et écriture filmique.

Moyens techniques :
Vous n'en aurez pas ou peu! (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 du projet plastique et pour les TD

Liens:
→ Vous trouverez ci-après le lien pour visionner les précédents projets :
https://www.youtube.com/channel/UCcabaouX5V9Vgnx9B_h9YMA

Mode d'évaluation

L'évaluation individuelle et collective portera autant sur la participation, la progression que sur la production finale.

Travaux requis

Travail individuel (TD)
→ Analyse d'œuvres filmiques, vidéos ou d'installations vidéo

Travail en groupe (TD)
→ Exercices de mise en application des notions abordées en cours et de prise en main du matériel

→ Story board

Travail collectif : Concevoir et réaliser une installation vidéo (projet plastique)
→ L'étape d'écriture du projet: la constitution d'un dossier artistique (sujet, synopsis, note d'intention et story-board et time-line) permet de concevoir le projet en vue de sa réalisation (anticiper les besoins et définir un budget) 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 fabrication des éléments scénographiques et réalisation technique de l'installation vidéo
→ La communication et l'organisation d'une projection

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. Pari, 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 vocabulaire) et de fabrication (méthodologie et technique)
→ 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 ou du mapping.

L'ensemble des supports: textes, films et diaporamas sont transmis à mesure de l'avancement (DOCS ou TEAMS)