

LUMIERE				
<i>Atelier Lumière</i>				
Année 2	Semestre 1	3 heures hebdomadaires x 08 séances = 24 heures	2 ECTS -	LUMIERE

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DES ENSEIGNANTS

- Georges BERNE Concepteur lumière

PRÉSENTATION DU COURS SUR L'ANNEE 2022-2023

La Conception-lumière peut constituer à la fois un art et une ingénierie dans l'étude et la réalisation d'espaces à vivre. Le cours doit en donner un aperçu à la fois superficiel et approfondi en 16 séances accompagnées de 03:00 et tout autant en travail personnel de l'étudiant. Le déroulé de l'enseignement proposé et sa raison d'être sont les suivants :

Semestre 1

- **FONDAMENTAUX- LUMIERE COMME INTRODUCTION**
- **DE L'INTUITION AUX INTENTIONS LUMIERE**

Semestre 2

- **L'ESQUISSE LUMIERE**
- **LE PROJET LUMIERE**

Semestre 1

- FONDAMENTAUX- LUMIERE COMME INTRODUCTION - Semestre 1

Faire part de réalisations en exemples diversifiés, de cultures de même en regard de la lumière, de notre physiologie comme médium informatif et de nos psychologies interprétatives, de connaissances et d'outils de mesure pour l'appréhender, la mesurer, la contrôler parfois et en user pour des temps ordinaires ou exceptionnels. Ce sont ici les FONDAMENTAUX-LUMIERE qui magistralement énoncés seront immédiatement pratiqués.

- DE L'INTUITION AUX INTENTIONS LUMIERE- Semestre 1

Rien ne vaut un bon workshop-lumière pour donner réalité à cette énergie introduite et lui associer quelques rêves avant tout. Un premier Workshop, nommé WORKSHOP POETIQUE, confrontera l'étudiant à la découverte des milles possibles associant espaces et lumière (pleine lumière, pénombre, clair-obscur, etc...), sujets et objets dans la lumière (lumière diffuse, localisée, cadrée, etc...), matières et lumière (ombres et lumières, réflexion, reflet, etc...), couleurs et lumière (lumières blanches, colorées, rendu des couleurs, etc...), statisme et dynamique de la lumière (contrôle, cycles, variabilité, etc...). Cette appréhension sensible sera suivie de l'apprentissage d'une pratique dessinée de manière à rendre visibles des intentions lumière portée sur plan, coupe, élévation ou perspective, manière pour un Concepteur lumière de communiquer ses idées. La visite d'une réalisation permettra alors d'aborder à l'aide de fondamentaux enseignés et du workshop précité la relation réalisation-intentions, LE PLAN LUMIERE (ou la COUPE LUMIERE), c'est-à-dire retrouver l'intention dessinée qui a motivée le projet-lumière réalisé.

FONDAMENTAUX-LUMIERE

- Sur 4 exercices 01 à 04
- Septembre & Octobre 2022

- PRESENTATION MUTUELLE

Exercice 01

- Mardi 20 septembre 2022 / 14:00-17:00
- Présentation et dialogue avec les étudiants dans leur ensemble
- Exposé magistral à partir de projections numériques
- Formation de 6 groupes de 5/6 étudiants pour travail de groupe qui perdurera sur l'année 2021
- **Descriptif :**
 - Présentation mutuelle
 - Présentation de l'activité de Concepteur-lumière
 - Échanges autour de cette activité

- AUTOUR DES FONDAMENTAUX-LUMIERE

Exercices 02 - 03

- Durée : sur 2 semaines, les mardi 22-29 novembre 2022
- Travail individuel dans le cadre d'un travail de groupe en amont

Exercice 02

- Mardi 27 septembre 2022 / 14 :00-17 :00
- Exposé magistral à partir de projections numériques
- Dialogue avec les étudiants dans leur ensemble
- Travail personnel via le travail de groupe en sus hors cours
- **Descriptif :**
 - Culture générale, histoires et géographies associées à la lumière
 - Exposés magistral sur : Définitions, Vision et perception, Terminologie de base
 - L'exposé sera suivi d'une enquête par les groupes d'étudiants sur des thématiques et des éclairages présents dans l'École de manière à les amener à une première pratique des FONDAMENTAUX

Exercice 03

- Mardi 04 octobre 2022 / 14 :00-17 :00
- Exposé magistral à partir de projections numériques
- Dialogue avec les étudiants dans leur ensemble lors de l'exposé magistral et par groupe lors des enquêtes
- Travail personnel via le travail de groupe en sus hors cours
- Introduction à la présentation en mode PECHA KUCHA (20 * 20 : 20 slides de 20 secondes chacune)
- **Descriptif :**
 - Exposé magistral sur les sources lumineuses, les luminaires et leur support
 - Poursuite de l'enquête par les groupes d'étudiants sur des thématiques et des éclairages présents dans l'École de manière à les amener à une première pratique des FONDAMENTAUX

- CORRECTION PLENIERE DES ENQUETES AUTOUR DES FONDAMENTAUX

Exercice 04

- Mardi 11 octobre 2022 / 14:00-17:00
- Rendu et présentation plénière des enquêtes par groupe en mode PECHA KUCHA
- Dialogue avec les étudiants par équipe et dans leur ensemble
- Notation lors de l'exercice en cours

DE L'INTUITION AUX INTENTIONS

- Sur 4 exercices 05 à 08
- Novembre 2022

- APPREHENSION SENSIBLE DE LA LUMIERE : LE WORKSHOP LUMIERE 1

Exercice 05

- Mardi 08 novembre 2022 / 14 :00-17 :00
- Pratiques intuitives avec des matériels d'éclairage
- Dialogue avec les étudiants autour d'effets lumière
- Travail personnel via travail de groupe en sus hors cours

- Descriptif :

WORKSHOP » LUMIERE » POETIQUE

Découverte de matériels d'éclairage

Écriture, mise en œuvre et vidéo d'un petit scénario lumière exécuté par les 5/6 groupes d'étudiants formés lors des FONDAMENTAUX

- APPREHENSION RAISONNEE DE LA LUMIERE : LE PLAN LUMIERE

Exercices 06 - 07 - 08

- Durée : sur 3 semaines, les mardi 15-22-29 novembre 2022
- Travail individuel dans le cadre d'un travail de groupe en amont
- Rendu de travail numérique à partir de software architecture, Photoshop, etc..

Exercice 06

- Mardi 15 novembre 2022 / 14 :00-17 :00
- Analyse magistrales d'ambiances sur modèles
- Références au FONDAMENTAUX et au WOKSHOP LUMIERE 1
- Dialogue avec les étudiants
- Visite commentée d'une réalisation-lumière intérieure hors École - lieu et modalités à définir -
- Travail de groupe et individuel en cours et en sus hors cours

- Descriptif :

Étude des intentions et des paramètres visuels servant les intentions et portés sur un plan lumière

Relation entre le plan lumière et la réalisation

La visite donnera lieu à partir des intentions et des paramètres visuels d'une réalisation-lumière, à l'exécution d'un plan-lumière dont elle pourrait être issue. Chaque groupe d'étudiants choisira une thématique présente dans la réalisation visitée. Les plans lumière, même débattus en groupe, donneront lieu au final à un rendu personnel.

Repérage photo, croquis, recherches internet pour l'établissement d'un plan lumière ou d'une coupe lumière

- Exercice 07

- Mardi 22 novembre 2022 / 14 :00-17 :00
- Dialogue/corrections avec chaque groupe d'étudiants autour des différents plans individuels
- Travail individuel en cours et en sus hors cours

- Descriptif :

Cet échange doit permettre d'évaluer les acquis : FONDAMENTAUX-WORKSHOP LUMIERE 1

La correction des plans-lumière individuels via les groupes permettra des échanges croisés de l'ordre de 30' par groupe.

- Exercice 08

- Mardi 29 novembre 2022 / 14 :00-17 :00
- Rendu et présentation plénière du plan lumière de chaque étudiant en mode PECHA KUCHA
- Dialogue avec les étudiants, par équipe d'étudiants et dans leur ensemble
- Notation lors de l'exercice en cours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS

La transition écologique sera transversale à tous les objectifs

- Assimiler quelques fondamentaux en éclairage naturel et artificiel
- Pratiquer autour de ces fondamentaux tout du long de la session
- Enquêter pour développer sa curiosité et sa sensibilité à la lumière
- Peindre la lumière
- Raisonner la lumière
- Appliquer méthodiquement ces acquis à des représentations pour les communiquer

TYPE D'EXERCICES PROPOSÉS

- Enquête en site et multimédia sur les Fondamentaux-lumière
- Pratiques/manipulation lors du Workshop poétique
- Visite d'une réalisation lumière
- Travail de groupe et travail personnel
- Croquis dessinés, photos, vidéos, représentations sensibles (lumière) et rationnelles (éclairage)
- Présentations de travaux écrite et orale

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Positionnement individuel et dans le groupe
- Assimilation et pratique des fondamentaux-lumière
- Capacité de conception et de développement
- Représentation et communication du projet

MATÉRIELS INDISPENSABLES OU CONSEILLÉS

- Carnet de croquis
- Outils de mesure et de tracé (crayons, stylos, règle graduée, équerre, compas, mètre,...)
- Smartphone
- Laptop

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE

- **1929 Principes et Application L'ECLAIRAGE** de Robert de ALBREUZE - Conférences C.N.A.M.
- **1977 Éloge de l'ombre /2022 Louange de l'ombre** de Jun'ichirô TANIZAKI
- **1985 Mémoire d'un visualiste Philippe de BOZZI**, enseignant à E.N.S.A.D (en cours de numérisation)
- **1972/2012/2022.50 ans Les limites de la croissance** de Donella & Dennis MEADOWS, Jorgen RANDERS
- **2022 Soleil, mythes, histoire et sociétés d'Emma CARENINI** professeure agrégée de philosophie