

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

ANNEE 2023-2024

LA FABRIQUE DES IMAGES

Atelier pratique de sensibilisation au vocabulaire du cinéma en relation à l'espace et à l'architecture

4 & 5

2 ECTS

Français

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DU/DES ENSEIGNANT(S)

- Arnold Pasquier, cinéaste

PRÉSENTATION DU COURS

Atelier de réalisation vidéo qui propose d'utiliser les moyens du cinéma pour réfléchir la représentation de l'espace. L'étudiant réalise en groupe des exercices tournés en vidéo qui mettent en relation le vocabulaire du cinéma et l'architecture.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Appréhender l'espace par le cadre d'une image.
- Construire un récit.
- Associer des plans, penser montage.
- Représenter l'espace à partir d'une séquence d'images.

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender — grâce aux exemples du patrimoine cinématographique présentés — les notions principales de l'écriture filmique.
- S'emparer d'un sujet d'exercice en privilégiant le travail d'équipe.
- S'avoir les utiliser les éléments de vocabulaire du cinéma.
- Définir un point de vue original, réaliser une proposition cohérente et en accord avec le sujet.
- Développer un regard critique sur les images.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous ferez l'expérience de cette rencontre entre cinéma et architecture en réalisant une suite d'exercices (6) qui interrogent la relation entre un récit (fictionnel ou documentaire) et un lieu. Ces exercices, du plus simple au plus complexe, aboutissent à la réalisation d'un ensemble cohérent qui offre les outils pour penser par l'image. Le cinéma réfléchi ainsi l'architecture comme territoire sensible à explorer de façon esthétique, poétique et sociale. Il s'agit d'apprendre à filmer l'architecture pour mieux la regarder.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Aucune formation approfondie n'est proposée pendant l'atelier (caméra, station de montage), cependant, une prise en main et un suivi de ces outils est assurée. Il n'y a pas de prérequis techniques demandé pour participer au cours.
- Le travail collectif, mais également la participation à l'oral lors des discussions sur les exercices réalisés est particulièrement demandé.
- Les groupes sont constitués en fonction des exercices, de 2 à 4 personnes.
- Présentation d'un sujet d'exercice à partir d'extraits de films (80')
- Réalisation de l'exercice en groupe, conception, tournage, montage (95')
- Projection des exercices en classe, discussions et commentaires (45')

PROGRAMME

A partir d'exemples puisés dans l'histoire du cinéma, chaque exercice réfléchit un point de sa grammaire.

29/02 – Le plan

07/03 – Le plan séquence

14/03 – Le travelling

21/03 – La profondeur de champ

28/03 – Le point de vue

04/04 – Le hors-champ (ou le champ contre-champ)

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

- *L'image-mouvement* – Gilles Deleuze, Les Éditions de Minuit, 1983
- *L'image* – Jacques Aumont, Éditions Armand Colin, 2010
- *Esthétique du mouvement cinématographique* – Suzanne Liandrat-Guigues, Klincksieck, 2005.
- *Architecture et cinéma* – Les conférences de Malaquais, École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, 2015.
- *Le plaisir des images* – Maxime Coulombe, PUD, 2019.

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

Mis à part le premier exercice, individuel, les suivants seront réalisés en groupes, de 2 à 4 élèves, une seule caméra et ordinateur par groupe est nécessaire.

- Caméra vidéo personnelle
- Appareil photo avec mode film personnel
- Smartphone avec mode film
- Ordinateur portable équipé d'un logiciel de montage Premiere Pro (suite Adobe), IMovie, FCPpro
- Le cas échéant, le montage pourra être assuré sur les ordinateurs de l'école