

Vidéographie / atelier

Option : Vidéographie

Cycle : Master

Finalité : Spécialisé

Bloc : 2

Quadrimestre : 1 et 2

Volume horaire : 510 (17 h / semaine)

Crédit : 30

Pondération : 17

Obligatoire : oui

Langue d'enseignement : français

**Lieu : Implantation Botanique, rue Courtois, 1, Liège
4000**

Enseignants : Dominique Castronovo,
d.castronovo@intra-esavl.be
Ronald Dagonnier,
r.dagonnier@intra-esavl.be
Jérôme Mayer
j.mayer@intra-esavl.be

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences visées, Référentiel de compétences du Domaine des Arts plastiques, visuels et de l'espace

- conduire une recherche originale sur la base de l'expérimentation et réaliser des œuvres artistiques singulières situées dans un contexte élargi théorique, historique, sociopolitique, etc. ;
- acquérir des connaissances hautement spécialisées et des compétences en vidéographie faisant suite à celles qui relèvent du niveau de Bachelier. Ces connaissances et ces compétences permettront de développer ou de mettre en œuvre des propositions artistiques de manière originale, dans le cadre d'une recherche ou d'une création ;
- mettre en œuvre, articuler et valoriser, de manière singulière, ces connaissances et ces compétences en vue de construire des propositions artistiques dans des contextes expérimentaux et pluridisciplinaires ;
- mobiliser ces connaissances et ces compétences, dans un monde complexe et changeant, en vue d'inventer des propositions artistiques et de forger des outils critiques ;
- agir à la jonction de domaines hétérogènes, artistiques, politiques, esthétiques, philosophiques, sociaux, etc. ;
- assumer une démarche et une production artistiques également validées en dehors du champ académique.
- présenter leurs productions, communiquer à leurs propos et prendre en compte les conditions de réception, de transmission et de communication des œuvres selon des modalités adaptées au contexte ;
- développer et intégrer un fort degré d'autonomie qui leur permettra de poursuivre leur pratique et leur formation, d'acquérir de nouveaux savoirs et de développer de nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans des contextes diversifiés.

Compétences visées spécifiques à l'atelier

Dans une démarche d'accroissement de la complexité, de l'intégration, de transfert, de la mobilisation de ressources et de problèmes complexes, d'intégration des exigences professionnelles artistiques, d'un projet personnel artistique, d'une démarche globale, en semi-autonomie :

- entraîner et consolider les compétences socio-affectives complémentaires ou complexes nécessaires à la résolution de problèmes (dont l'affirmation de sa singularité créatrice et de sa personnalité artistique, et les compétences méta-réflexives) ;
- initier aux capacités cognitives complexes spécifiques nécessaires à la résolution de problèmes (analyse de l'environnement artistique professionnelle, conduite de projets artistiques, promotion de ses créations...);
- initier aux méthodes d'apprentissage complémentaires propres à l'atelier (stage...);
- approfondir la construction de son rapport au monde et à soi ;
- approfondir l'apprentissage d'une culture et d'un cadre théorique de références (en tant que ressources à mobiliser, à finalité argumentative) ;
- approfondir la construction identitaire professionnelle artistique (projet d'insertion, affinement de l'identité artistique, projection dans le milieu artistique, se projeter en tant qu'artiste [en devenir], projet artistique « travail en progression, en processus » ...);
- approfondir les capacités d'analyse de pratique, de pratique réflexive, d'apprentissage par l'expérience (auto-régulation, métacognition...);
- complexifier le questionnement de recherche personnel argumenté ;
- approfondir et argumenter une méthode de travail personnel et singulière, en regard de sa création artistique ;
- acquérir les savoirs et savoir-faire techniques spécifiques à son projet personnel (en tant que ressources à mobiliser) ;
- affirmer une identité artistique.

ACQUIS D'APPRENTISSAGE

Au terme de cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de :

- développer un projet artistique personnel dans le champ de la création vidéo dite monobande, l'installation et dispositif transdisciplinaire multisupports ;
- produire une démarche personnelle artistique et réflexive ;

- interagir à son avantage avec les cadres culturels, le milieu professionnel et la scène artistique ;
- affiner sa singularité, se positionner et affirmer sa place dans la création contemporaine ;
- élaborer son développement personnel et professionnel hors école.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE ET MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

- Approche socio-constructiviste, approche par compétences, approche par problèmes, pédagogie différenciée, projet artistique de l'étudiant, techniques de groupe, accompagnement individualisé, analyse des représentations, activité d'analyse de consignes, analyse de cas, workshop, projet inter-classe et inter-option, inter-trans-disciplinarité, bilan de compétences, atelier-retours d'expériences, analyse de pratique, pratique réflexive, écriture réflexive, activité d'intégration et de transfert, activité d'insertion socio-professionnelle artistique, stage, construction identitaire professionnelle, collaboration artistique, participation et organisation d'expositions, conférence, visite, exposé, carte conceptuelle, espace de dialogue pédagogique.

MODALITÉS ET CRITÈRE D'ÉVALUATION / PONDÉRATION

- L'évaluation porte plus sur le processus réflexif (dont le portfolio réflexif), que sur la production finale. Les critères d'évaluation sont diversifiés selon les trois P : *Produit*, *Processus*, *Propos*. Les critères d'évaluation socio-affectifs et réflexifs (auto-régulation...), et la capacité à progresser, sont prépondérants. Les critères d'évaluation sont co-construits (étudiant et enseignant), ajustés tout au long du projet artistique, propres à chaque étudiant, et sont fixés définitivement à la fin du projet. Co-évaluation (étudiant / jury). Soutenance orale avec encadrement formatif.
- Évaluation formative.
- Évaluation de fin d'année : jury interne.

• Suivant l'étudiant, outre les attendus – qualité plastique, émotionnelle, conceptuelle, créative, formelle (expérimentation pratique, méthodologique, réflexive)... – , la formation insiste sur les critères suivants (non exhaustif et à ajuster suivant le projet artistique de l'étudiant) :

- la connaissance de soi ;
- la capacité à progresser (et à se voir progresser), permettant une approche globale et sur la durée de la formation ;
- l'intelligence émotionnelle ;
- la réflexivité (distanciation, auto-évaluation, auto-régulation, métacognition) ;
- la maîtrise des instruments réflexifs (individuels et collectifs), dont la capacité à utiliser l'écriture réflexive (dont le portfolio) comme outil de réflexivité et d'aide à la construction du projet ;
- la capacité à se comprendre et comprendre son action en mobilisant et combinant les savoirs d'expérience (capacité à la construction créative de connaissances, capacité à extraire de toute action de l'expérience) et les savoirs théoriques (savoir *savant*) ;
- la capacité à extraire de toute ressource du savoir-agir, du savoir-outil, de l'argumentation pertinente, de la singularité... ;
- la capacité à se situer dans le champ artistique ;
- la capacité à gérer positivement l'erreur, à gérer l'incertitude inhérente à l'acte créatif, à la recherche et à l'expérimentation, et à l'apprentissage ;
- la capacité à élaborer et conduire un projet complexe, dont la méthode de travail propre au projet, et à élaborer des pratiques d'exploration, d'expérimentation, et de recherche ;
- l'attitude à l'interdisciplinaire (capacité à s'ouvrir à la différence...);
- la capacité à se construire une identité artistique singulière en lien avec sa personnalité (capacité à ancrer sa production dans sa singularité) ;
- la capacité à se construire un projet d'insertion professionnelle artistique ou d'insertion dans la scène artistique contemporaine (auto-orientation).

SOURCES, RÉFÉRENCES, ET SUPPORTS ÉVENTUELS

- L'étudiant prend toutes les notes qu'il juge utiles.
- Ressources à mobiliser : références bibliographiques, sitographiques et audiovisuelles, portefeuille de ressources textuelles et audiovisuelles, Bibliothèque interne à l'atelier.

Site

- Blog de l'atelier.

Livre disciplinaire de base

- ALKAN, Henri, 1998, **Des ombres et des lumières**. Nouvelle édition, 280 p.
- ARIJON, Daniel, 2004, **La grammaire du langage filmé. Encyclopédie de la mise en scène**. Paris, Édition Dujarric, 7e édition, 627 p.
- AUMONT, Jacques, 1992, **Du visage au cinéma** Paris, Cahiers du Cinéma, 219 p.
- BARATAUD, Robin, Philippe, 1998, **Savoir rédiger et présenter son scénario**. Paris, Maison du film court, 93 p.
- BOISCLAIR, Louise 2015, **L'installation interactive. Un laboratoire d'expériences perceptuelles pour le participant-chercheur**. Québec, Presses de l'Université du Québec, 224 p.
- BOLTANSKI, Christian, GRENIER, Catherine, 2010, Christian Boltanski. **Les grands entretiens d'artpress**. Paris, Seuil, 2e et nouvelle édition, 336 p.
- BOSQUÉ, Camille, NOOR, Ophelia, RICARD, Laurent, 2014, **FabLabs, etc. Les nouveaux lieux de fabrication du numérique**. Paris, Groupe Eyrolles
- BORDWELL, David, THOMPSON, Kristin, 2009, **L'art du film. Une introduction**. Bruxelles, Groupe De Boeck s.a., 2e édition, 808 p.
- BOUILLOT, René, GALÈS, Gérard, 2008, **Cours de vidéo. Matériels, tournage et prise de vues, post-production**. Paris, Dunod, 440 p.
- CHION, Michel, 1982, **La musique électroacoustique**. Paris, Presses Universitaires de France, 128 p.
- CHION, Michel, 1995, **Guide des objets sonores. Pierre Schaeffer et la recherche musicale**. Paris, Institut Nationale de l'Audiovisuel & Buchet/Chastel, 1e édition 1983, 2e édition 1995, 187 p.
- CHION, Michel, 2003, **Un art sonore, le cinéma**. Paris, Cahiers du cinéma, 478 p.
- CHION, Michel, 2010, **Le son. Traité d'acoulogie**. Paris, Armand Colin, 1e édition 1998, 2e édition revue et corrigée, 272 p.
- CHION, Michel, 2010, **L'audio-vision. Son et image au cinéma**. Paris, Armand Colin, 3e édition, 239 p.

- Collectif, 2014, **Se lancer dans un parcours artistique**. Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, Association professionnelle des métiers de la création, SMart, 304 p.
- DESHAYS, Daniel, 1999, **De l'écriture sonore**. Marseille, Édition entre/vues, 239 p.
- DELVAUX, Claudine, DUBOIS, Philippe, PETIT, Catherine, 1985, **Les voyages de Wim Wenders**. Crisnée, Éditions Yellow Now, 157 p.
- DUBOIS, Philippe, 2012, **La question vidéo. Entre cinéma et art contemporain**. Crisnée, Éditions Yellow Now
- DUBOIS, Philippe, MÉLON, Marc, 1991, **La création vidéo en Belgique (1970-1990)**. Paris, Point de repère, 141 p.
- DUGUET, Anne-Marie, 1991, **Jean-Christophe Averty**. Paris, Dis-Voir, 160 p.
- DUGUET, Anne-Marie, 2002, **Michael Snow. Digital Snow**. Paris, Édition du Centre Pompidou, DVD
- DUGUET, Anne-Marie, 2006, **Thierry Kuntzel. Title TK**. Paris, Nantes, Anarchive, Musée des beaux-arts, DVD, 645 p.
- DURAND, Philippe, 1993, **Cinéma et montage. Un art de l'ellipse**. Paris, CERF, 297 p.
- FAUCON, Térésa, 2009, **Penser et expérimenter le montage**. Paris, Presses Sorbonne Nouvelles, 165 p.
- HEINICH, Nathalie, 2014, **Le paradigme de l'art contemporain. Structure d'une révolution artistique**. Paris, Gallimard, 373 p.
- HERISTCHI, Vincent, 2012, **La vidéo contre le cinéma**. Paris, L'Harmattan, 246 p.
- HUREAU, Nathalie, 2005, **Raconter en images ou l'art du montage**. Paris, Maison du Film Court, Éditions Scope, 223 p.
- D. KATZ, Steven, 2005, **Réaliser ses films plan par plan. Concevoir et visualiser sa mise en images**. Paris, Groupe Eyrolles, 332 p.
- LAVANDIER, Yves, 2014, **La dramaturgie. Le clown et l'enfant**. 6e et nouvelle édition, 570 p.
- LISCHI, Sandra, 1992, **Robert Cahen. Le souffle du temps**. Montbéliard, Édition du Centre International de Création Vidéo Montbéliard Belfort, 134 p.
- MAILLOT, Pierre, 1997, **L'écriture cinématographique**. Paris, Armand Colin, 1e édition 1994, 2e édition 1997, 258 p.
- MAZA, Monique, 1998, **Les installations vidéo « œuvres d'art »**. Paris, L'Harmattan, 288 p.
- MERCADO, Gustavo, 2011, **L'art de filmer. Apprendre et transgresser les règles de la composition cinématique**. Paris, Pearson Education France, 188 p.
- MOURE, José, 2001, **Michelangelo Antonioni. Cinéaste de l'évidement**. Paris, L'Harmattan, 168 p.
- PARFAIT, Françoise, 2001, **Vidéo : un art contemporain**. 366 p.
- REVAULT D'ALLONNES, Fabrice, 2003, **La lumière au cinéma**. Paris, Cahiers du Cinéma, 512 p.
- ROMAN, Mathilde, 2008, **Art vidéo et mise en scène de soi**. Paris, L'Harmattan, 254 p.
- SCEMAMA-HEARD, Céline, 2006, **Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard**. Paris, L'Harmattan, 262 p.
- SERRUT, Louis-Albert, 2011, **Jean-Luc Godard. Cinéaste acousticien des emplois et des usages de la matière sonore dans ses œuvres**. Paris, L'Harmattan, 510 p.
- SINCLAIR, Jorge, 1998, **Direction montage**. Biarritz, Atlantica, 199 p.
- ...

PRÉ-REQUIS

Réussite de *Vidéographie / atelier*, Bloc 1 Master spécialisé.

CO-REQUIS

Aucun.