

HUM-202

Pratiques artistiques : photographeur

Pétrel Aurélie Nelly Claudine, Westermeyer Frank

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	BA3	Obl.

Langue d'enseignement	français
Crédits	2
Session	Hiver
Semestre	Automne
Examen	Pendant le semestre
Charge	60h
Semaines	14
Heures	2 hebdo
Cours	2 hebdo
Nombre de places	30

Remarque

Une seule inscription à un cours SHS+MGT autorisée. En cas d'inscriptions multiples elles seront toutes supprimées sans notification.

Résumé

Mars est une image. Depuis son atterrissage sur Jezero en 2021, Perseverance se déplace sur Mars. Dans le cadre du cours, il s'agira d'imaginer une fiction en lien avec la conquête de la planète Mars, pour que les étudiant-e-s conceptualisent et réalisent des photographies à partir de mise en scène.

Contenu

En se basant sur des articles, recherches, essais reels, scientifiques, personnels ou artistiques. Il s'agira de réaliser des photographies en recréant de toute pièce un lieu imaginaire, les règles qui le régissent, les êtres vivants qui l'habitent, son atmosphère ou autres. Le cours propose de faire usage des techniques photographiques de mises en scène et d'éclairages (naturels, artificiels, en extérieur ou en studio) permettant de transformer un lieu préexistant par la lumière et / ou la construction. Les étudiant.e.s seront amenés à scénariser des séries photographiques à partir de 3 à 4 sets. Nous travaillons en groupe avec un rendu final collectif augmenté d'un rendu individuel. La première séance sera consacrée à la constitution des groupes et l'esquisse d'un scénario. Nous procéderons ensuite par des expérimentations, des repérages, l'apprentissage des techniques photographiques (prises de vue et éclairages), la récolte d'objets, et autres étapes nécessaires à la maturation d'un projet. L'objectif du cours consiste en l'acquisition des bases du langage visuel et de la réalisation de séries photographiques cohérentes. Au début du semestre un sommaire présentera le déroulement des séances à venir.

Le cours a principalement lieu à l'EPFL, entre 15h15 et 18h15, une séance est prévue dans les studios de la HEAD à Genève pour l'ensemble des 6 groupes (le 29.10.2024 de 16h15 et 19h15 à Genève) A noter : pendant le semestre, chaque groupe sera invité une fois de plus (de 16h15 à 19h15) dans les studios de la HEAD, les invitations seront organisées par liste de passage.

La préparation des cours se fera hors des heures du cours. La dernière séance fera l'objet d'une présentation sous forme de vidéo projection de chaque ensemble, groupe par groupe avec une prise de parole collective puis individuelle. Le déroulement des séances de cours sera focalisé sur la pratique photographique. Pendant le semestre, des échanges théoriques et des lectures d'images viendront séquencer les temps pratiques. A noter: Il est demandé aux étudiant.e.s d'approfondir leurs connaissances par des lectures et visionnages supplémentaires afin de nourrir les choix artistiques de la série.

Dates du cours: première séance le mardi 17 septembre 2024

17.09.2024 séance à l'EPFL présentation générale, création des 6 groupes et scénarisation

01.10.2024 séance à l'EPFL

15.10.2024 Frank Westermeyer avec 4 groupes à l'EPFL, 2 groupes à la HEAD en studio avec Aurélie Pétrel

29.10.2024 6 groupes à la HEAD en studio avec Aurélie Pétrel et Frank Westermeyer

05.11.2024 Frank Westermeyer avec 4 groupes à l'EPFL

12.11.2024 2 groupes à la HEAD en studio avec Aurélie Pétrel

26.11.2024 Frank Westermeyer avec 4 groupes à l'EPFL, 2 groupes à la HEAD en studio avec Aurélie Pétrel

03.12.2024 Rendus finaux sous forme de vidéo-projection à l'EPFL

Mots-clés

art, photographie, mise-en-scène, caméra, image, scénographie, architecture, utopie, dystopie, espace, décor, portrait, exploration spatiale, mars, lieu

POLY-perspective :

- perspective globale
- perspective créative

<https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/>

Compétences requises**Cours prérequis obligatoires**

-

Cours prérequis indicatifs

non

Concepts importants à maîtriser

Les étudiant.e.s n'ont pas besoin d'avoir d'expérience technique préalable dans la photographie. Le cours pratique aura lieu à Genève dans les locaux de la HEAD, en général tout les 15 jours.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

- Contextualiser son projet
- Créer un travail photo
- Développer une méthode de travail
- Analyser son propre travail
- Proposer des solutions formelles.
- Réaliser des photographies
- Manipuler un appareil photo

Compétences transversales

- Recevoir du feedback (une critique) et y répondre de manière appropriée.
- Planifier des actions et les mener à bien de façon à faire un usage optimal du temps et des ressources à disposition.
- Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.
- Faire preuve d'esprit critique
- Faire une présentation orale.

Méthode d'enseignement

Cours et atelier d'expérimentation

Travail attendu

Développer une narration

Utiliser un studio photographique équipé

Installer un set d'éclairage artificiel adapté en extérieur

Méthode d'évaluation

évaluation sur les différents travaux réalisés et sur la présentation de son travail.

Encadrement

Office hours	Non
Assistants	Non
Forum électronique	Non

Ressources

Bibliographie

Art

Demand, Thomas, Model Studies I & II, Graham foundation et Verlag der Buchhandlung Walter König, 2015

Huyghe, Pierre, monographie sous la direction d'Emma Lavigne, Centre Pompidou, 2014

Burger, Stefan, *Very very thin soup*, Sabine Schaschi & Urs Stahel, 2010

Utopie, la quête de la société idéale en occident, Bibliothèque nationale de France, Fayard, 2000

Roman

Les Furtifs, Alain Damasio, 2019

Théorie

Baumann, Zygmunt : *Retrotopia*, Premier Parallèle, 2019

Ressources en bibliothèque

- [Utopie, la quête de la société idéale en occident](#)
- [Les Furtifs, Alain Damasio](#)
- [Huyghe, Pierre, monographie sous la direction d'Emma Lavigne](#)
- [Burger, Stefan, Very very thin soup](#)
- [Demand, Thomas, Model Studies I & II](#)
- [Baumann, Zygmunt : Retrotopia](#)

Références suggérées par la bibliothèque

- [Idiocracy, Mike Judge](#)
- [The Lobster, Yorgos Lanthimos](#)
- [La jetée, Chris Marker](#)
- [Years and years, Russell T Davies](#)

Sites web

- <https://information.tv5monde.com/info/espace-l-humanite-la-conquete-de-mars-entre-cooperation-et-rivalites-397239>
- <https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-finds-ancient-organic-material-mysterious-methane-on-mars>
- https://www.architectmagazine.com/technology/uae-announces-mars-science-city-project_o
- https://www.francetvinfo.fr/sciences/mars-curiosity/pourquoi-mars-est-devenue-le-nouvel-horizon-de-la-conquete-spatiale_4290197.html
- <https://www.escadrille.org/fr/blog/conquete-mars-enjeu-capital>

Vidéos

- <https://www.jpl.nasa.gov/videos/a-guide-to-gale-crater>
- [http://Black mirror, Charlie Brooker \(2011\)](http://Black mirror, Charlie Brooker (2011))
- [http://Years and years, Russell T Davies \(2019\)](http://Years and years, Russell T Davies (2019))
- [http://Idiocracy, Mike Judge \(2006\)](http://Idiocracy, Mike Judge (2006))