

NAND139-N01 - PRATIQUE DE L'ÉCLAIRAGE EN ARTS VISUELS

COURS DU MERCREDI DE 12H30 À 15H20

STUDIO (SOUS-SOL)

PLAN DE COURS

OBJECTIF DU COURS

Explorer le rôle essentiel de la lumière dans les médias visuels. Permettre la pratique artistique en studio au moyen d'une approche expérimentale et ludique. Observer l'influence directe de la lumière et de l'ombre sur l'émotion véhiculée dans l'œuvre. Faire le lien entre les diverses manifestations de la lumière et l'imagerie de synthèse, du film et de la vidéo. Développer une signature visuelle propre valorisant la créativité et l'esprit d'initiative tout en alliant l'expression personnelle au potentiel d'innovation proposé par un média en constante mutation technologique.

CONTENU DU COURS

Alternance entre les thématiques de la pratique artistique dans laquelle l'étudiant est appelé à expérimenter avec la lumière et le volet historique. Cette approche permet d'effectuer un survol de la représentation de la lumière en image, des conventions picturales de la Renaissance jusqu'au cinéma d'animation numérique contemporain. À travers la mise en commun des créations des participants, la démarche expérimentale de chacun est mise de l'avant dans le but de développer une pratique réfléchie et une pensée critique de la lumière.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Se familiariser avec les moyens techniques utilisés pour manipuler la lumière (disponible ou artificielle), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du studio et savoir les utiliser en toute sécurité.
- Connaître les diverses stratégies d'éclairage visant à définir le sujet, mettre de l'emphase, créer une ambiance ou susciter une émotion.
- Étudier diverses œuvres et en déduire les méthodes utilisées par les artisans de la lumière pour imprégner l'image de l'atmosphère désirée.
- Se pencher sur les divers aspects théoriques de la lumière et de la couleur (mesure, perception, diffusion, angles, distances, etc.).
- Explorer de façon ludique les moyens d'intégrer la lumière dans ses propres œuvres ; partager le résultat de ses expérimentations avec ses pairs.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Les cours proprement dits sont constitués de :

- Démonstrations pratiques en studio
- Cours magistraux
- Ateliers dirigés
- Critiques de travaux

Afin de partager les notions théoriques, images et exemples pratiques développés dans le cours, le professeur tiendra un site Web. Il s'agit de <http://patenteux.com/lumiere>. Les étudiants publieront également un site en équipe pour publier leurs recherches et leurs travaux.

TRAVAUX À REMETTRE

Tous les travaux pratiques sont effectués en **équipe de trois étudiants**, et sont constitués essentiellement d'images originales. Celles-ci peuvent être créées avec le média au choix de l'équipe (photographies, vidéos en un seul plan, *cinémagraphes*, voire rendus 3D). Les travaux doivent tous être publiés sur le site Web de l'équipe, appuyés par des images de références, des photos *making-of* et des explications. Les images finales doivent être de bonne résolution et sans annotations à même l'image.

- TP1 : Trois démonstrations d'un comportement de la lumière
- TP2 : Portrait (deux variantes)
- TP3 : Nature morte (deux variantes)
- TP4 : Jeux de lumière et de couleur

Les échéances sont précisées dans le calendrier ci-dessous. Les travaux remis après la date de remise seront pénalisés au niveau de la note de participation. Lors de la remise d'exercices et de travaux, les fichiers corrompus ou illisibles seront considérés comme étant non-remis.

ÉVALUATION

La note finale de l'étudiant est la somme de trois éléments d'évaluations distincts : le site Web en équipe (60%), l'examen théorique (20%), ainsi que la note de participation (20%).

- **Site Web en équipe noté en inter-évaluation (60%)** : chaque équipe de trois étudiants doit tenir son site personnel, et y publier tous ses travaux et le résultat de ses expérimentations. Le site est évalué individuellement par les étudiants à deux reprises lors du trimestre. En cas de non-respect des consignes, le professeur se réserve un droit de véto.
- **Examen théorique (15%)** : Un examen en ligne sera proposé à la fin du trimestre. Il portera sur les notions théoriques publiées sur le site du cours. À compléter avant la fin du trimestre.
- **Points de participation accordés par le professeur (25%)** : une proportion importante de la note est attribuée à la participation de l'étudiant. Celle-ci constitue une évaluation de l'implication dans les différentes activités du cours (ateliers, critiques, sites Web, etc.). Cette note considère la présence en classe, l'assiduité des étudiants lors de l'inter-évaluation de leurs pairs, ainsi que le respect des dates de tombée de publication des travaux. *Des points sont automatiquement soustraits de cette note à chaque absence non-justifiée. Il est de la responsabilité de l'étudiant de s'assurer que sa présence et/ou tout retard soient correctement comptabilisés.*

CONTENU ET CALENDRIER DU COURS

Cours	Date	Contenu	Échéances
1	30 août	Introduction Initiation au site du cours Présentation du studio	
2	6 septembre	Théorie de la lumière	
3	13 septembre	Théorie de la lumière (suite)	
	20 septembre	Sans activité	
4	27 septembre	Le portrait	TP1 : Comportement de la lumière
5	4 octobre	Le portrait (suite)	
	11 octobre	Semaine de relâche	
	18 octobre	Sans activité	
6	25 octobre	Nature morte	TP2 : Portrait (deux variantes)
7	1 novembre	Nature morte (suite)	Date limite pour inter-évaluation TP1 et TP2
	8 novembre	Sans activité	
8	15 novembre	Caractère « organique » de la lumière	TP3 : Nature morte (deux variantes)
9	22 novembre	La couleur	
	29 novembre	Sans activité	
10	6 décembre	Éclairage cinématographique et écran vert (<i>green screen</i>)	TP4 : Jeux de lumière et de couleur
	13 décembre	Sans activité	Date limite pour inter-évaluation TP3 et TP4
	18 décembre (fin trimestre)	Sans activité	Date limite pour compléter l'examen en ligne

INTERVALLE DES COTES

Conformément à une résolution adoptée à l'unanimité le 3 septembre 2013 par l'assemblée plénière du NAD, les cotes se répartissent selon le barème suivant :

A+	de 95 à 100	4.3	B+	de 84 à 86	3.3	C+	de 74 à 76	2.3
A	de 90 à 94	4.0	B	de 80 à 83	3.0	C	de 70 à 73	2.0
A-	de 87 à 89	3.7	B-	de 77 à 79	2.7	C-	de 67 à 69	1.7

D+	de 64 à 66	1.3	E	59 et moins	1.0	I	Incomplet	
D	de 60 à 63	1.0				S	Satisfaisant	

MATÉRIEL REQUIS

L'accès de l'étudiant à une caméra (vidéo ou photo) est fortement recommandé, toutefois peu d'importance est accordée au type de caméra utilisée. Les appareils réflex demeurent accessibles au centre de prêt.

MODALITÉS D'ACCÈS DU STUDIO

Le studio sera rendu disponible aux étudiants afin qu'ils puissent exécuter leurs travaux. Selon les besoins du cours, ces modalités peuvent changer en cours de trimestre.

Pour effectuer leurs travaux, les étudiants ont accès au studio selon les conditions suivantes :

- Le studio sera disponible aux étudiants les **20-21 septembre, 18-19 octobre, 8-9 novembre, et 29-30 novembre**.
- Le studio est accessible pour des blocs d'**une heure trente** : 9h00 à 10h30; 10h30 à 12h00; 13h00 à 14h30; 14h30 à 16h00, **sur réservation seulement**.
- Les réservations se font **en équipe de trois**.
- Le studio est disponible pour des blocs d'**une heure trente** à la fois.
- Les réservations s'effectuent préalablement auprès de Valérie à la réception.

Il est de la responsabilité des étudiants de se procurer une caméra et tout autre matériel *avant* leur arrivée au studio. Il est fortement recommandé d'avoir un plan d'éclairage en main. Avant la fin de la session, le studio devra être ramassé et les équipements et accessoires rangés. Tout abus du matériel ou non-respect des consignes se traduira par une révocation des privilèges d'accès de l'étudiant.

MODALITÉS PARTICULIÈRES

La présence et la ponctualité à tous les cours sont obligatoires. **Un étudiant avec trois absences et/ou retards non motivés se retrouvera en situation d'échec au cours.**

Les normes éthiques du travail académique seront appliquées de manière stricte. Le plagiat (sous n'importe quelle forme et dans n'importe quelle mesure) entraîne une mention d'échec au cours. Ceci inclut tout texte et toute image utilisée sans en attribuer l'auteur. *Veillez noter que l'ignorance des normes n'est pas une excuse.*

PLAGIAT ET FRAUDE

Les clauses de la « Procédure concernant les infractions relatives aux études et sanctions (3.1.0) » du « Manuel de gestion : L'enseignement et la recherche » s'appliquent dans ce cours comme dans tous les cours du NAD.

QUALITÉ DU FRANÇAIS ÉCRIT

Comme il en est fait mention dans le manuel de gestion, tout travail dont la qualité du français serait jugée non conforme par l'enseignant pourra être refusé.

ORDINATEURS PORTABLES ET TÉLÉPHONES CELLULAIRES EN CLASSE

Conformément à la résolution du 3 septembre 2013 adoptée à l'unanimité par l'Assemblée plénière du NAD, l'usage des téléphones cellulaires ou tout autre outil de télécommunications est interdit dans les salles de cours et l'usage des ordinateurs en classe doit être soumis à l'autorisation préalable du professeur ou de la professeure.

UTILISATION DES SALLES DE COURS

Il est strictement défendu de boire et de manger dans les salles de cours.

PRÉSENCE AUX COURS

Étant donné un certain laxisme dans la démarche de travail et dû notamment aux nombreuses absences des étudiants aux cours, il a été proposé à l'unanimité par l'assemblée plénière du NAD que l'absence à trois cours se trouvera pénalisée par la soustraction de 15% à la note générale dudit cours. Tout retard répétitif, indu et notable sera considéré comme une absence. Tout enseignant est libre de spécifier d'autres conditions qui seront énoncées dans la section modalités particulières.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES IMPRIMÉS

Lectures fortement recommandées :

YOT, Richard (2011), *Lumière : cours pratique à l'usage des professionnels de l'image*, Eyrolles, 176 p. **[version française]**

YOT, Richard (2011), *Light for Visual Artists: Understanding & Using Light in Art & Design*, Laurence King Publishers, 176 p. **[disponible au NAD]**

HUNTER, Fil, *et al.* (2011), *Light Science and Magic, Fourth Edition: An Introduction to Photographic Lighting*, Focal Press, 326 p. **[disponible au NAD]**

Lectures supplémentaires :

ALTON, John (1995), *Painting with Light*, University of California Press, 191 p. **[disponible au NAD]**

BAVISTER, Steve (2001), *Lighting for Still Life*, Silver Pixel Press, 159 p.

BOX, Harry (2010), *Set Lighting Technician's Handbook: Film Lighting Equipment, Practice, and Electrical Distribution*, Focal Press, 615 p.

BROWN, Blain (2008), *Motion Picture and Video Lighting*, 2e édition, Focal Press, 254 p. **[disponible au NAD]**

BROWN, Blain (2012), *Cinematography Theory and Practice, Image making for Cinematographers and Director* (2e édition), Focal Press, 365 p. **[disponible au NAD]**

HUNTER, Fil, Paul Fuqua et Steven Biver (2009), *Manuel d'éclairage photo*, Éditions VM, 226 p.

KELBY, Scott (2011), *Light It, Shoot It, Retouch It: Learn Step by Step How to Go from Empty Studio to Finished Image*, Peachpit Press, 264 p.

MILLERSON, Gerald (1991), *The Technique of Lighting for Television and Film*, Focal Press, 466 p. **[disponible au NAD]**

RICHARD, Monic (2007), *La face cachée du portrait*, Flammarion Québec, 156 p.

SCHAEFER, Dennis et Larry Salvato (1984), *Masters of Light: Conversations With Contemporary Cinematographers*, Berkeley, University of California Press, 355 p.

SCHNEIDER, Norbert (1994), *L'art du portrait*, Taschen, 180 p.

WISLER, Virginia (2012), *Illuminated Pixels: The Why, What, and How of Digital Lighting*, Course Technology PTR, 528 p. **[disponible au NAD]**

FILMOGRAPHIE

Fauer, Jon (2008), *Cinematographer Style* [enregistrement vidéo], New Video Group.

Glassman, Arnold (1992), *Visions of Light* [enregistrement vidéo], Twentieth Century Fox.

McCall, Craig (2011), *Cameraman : the life and work of Jack Cardiff* [enregistrement vidéo], Strand Releasing.

HYPERLIENS

<http://makingvideo.free.fr/page-1.html>

<http://evanerichards.com/archives>

<http://lightingforphoto.com/>

<http://strobist.blogspot.ca/>

<http://lowel.com/edu/>