

NAND139-N11 - PRATIQUE DE L'ÉCLAIRAGE EN ARTS VISUELS

COURS DU LUNDI DE 15H30 À 18H20

STUDIO D'ÉCLAIRAGE N6-109 ET EN LIGNE

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 en ligne
- Critiques de travaux
- Inter-évaluations

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://lumiere.patenteux.com>. Les leçons divulguées dans le cours y seront publiées.

TRAVAUX À REMETTRE

Étant donné la pandémie, pour chaque travail, au moins deux options seront disponibles : soit un travail effectué **en studio en équipe de deux**, sinon **un travail individuel effectué à la maison**. Les travaux et recherches devront être déposés sous forme d'ateliers dans Moodle (moodle.uqac.ca). Ils seront accessibles aux autres étudiants. Certains de ces travaux seront évalués en inter-évaluation.

La finalité des travaux est généralement une image créée par l'étudiant(e). Celle-ci peut être générée avec divers médias (photographie, rendu 3D, vidéos en un seul plan, gif, etc.). Le choix de la caméra (réflex ou téléphone) ou des logiciels utilisés (logiciel 3D ou de manipulation d'images) est à la discrétion de

l'étudiant(e). Dans le cas de rendus, les objets dans la scène 3D n'ont pas à être conçus par l'étudiant(e), mais on doit en indiquer la provenance. La démarche doit être appuyée 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.

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. **Le courriel n'est pas une forme de remise acceptée.**

ÉVALUATION

La note finale est la somme des éléments d'évaluation suivants :

- **TP1 : Comportements de la lumière (10%)**
Créer deux images qui illustrent chacune un comportement de la lumière, soit la réflexion et la transmission. Évalué par le professeur.
- **TP2 : Éclairage de personnage (20%)**
Éclairer un personnage dans le cadre d'un portrait ou d'un plan de cinéma. Évalué à moitié par le professeur et à moitié en inter-évaluation.
- **TP3 : Éclairage d'objets (20%)**
Éclairer un ou plusieurs objets pour les mettre en valeur. Évalué à moitié par le professeur et à moitié en inter-évaluation.
- **TP4 : Synthèse : lumière expressive (30%)**
L'étudiant(e) pourra effectuer une des deux options suivantes :
 - Une image d'un sujet ou un lieu qui met la lumière en premier plan
 - Un travail de recherche qui décortique un plan au cinéma ou à la télévision du point de vue de sa lumière
 Le dernier travail pratique sera évalué par le professeur mais sera tout de même accessible aux autres étudiants pour consultation.
- **Examen théorique (20%)**
Un examen en ligne sera proposé à la fin du trimestre. Il portera sur les notions théoriques publiées sur le site du cours. Cet examen sur Moodle est à compléter avant la fin du trimestre.

CONTENU ET CALENDRIER DU COURS

	Date	Contenu	Lieu	Échéances
1	11 janvier	Introduction Théorie de la lumière	En ligne synchrone	
2	18 janvier	Théorie de la lumière (suite)	En studio	
	25 janvier	Sans activité		
3	1er février	Éclairage de gens	En studio	
4	8 février	Éclairage de gens (suite)	En studio	TP1 : Comportements de la lumière
	15 février	Sans activité		
5	22 février	Éclairage d'objets	En studio	
1 mars Semaine de relâche				
6	8 mars	Éclairage d'objets (suite)	À déterminer	TP2 : Éclairage de personnage
	15 mars	Sans activité		
7	22 mars	Lumière vivante	En studio	Date limite pour inter-évaluation TP2
8	29 mars	La couleur	En ligne synchrone	TP3 : Éclairage d'objets
5 avril Congé de Pâques				
9	12 avril	Compositing sur vert (<i>green screen</i>)	En studio	Date limite pour inter-évaluation TP3
10	19 avril	Cinéma et réalisme	En ligne synchrone	

	26 avril	Sans activité		TP4 : Jeux de lumière et de couleur
	3 mai	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 recommandé, toutefois peu d'importance est accordée au type de caméra utilisée. Les appareils réflex demeurent accessibles au centre de prêt. Vous pouvez également recourir à vos téléphones pour la prise de vue.

MODALITÉS D'ACCÈS DU STUDIO

Le studio sera rendu disponible aux étudiants afin qu'ils puissent exécuter leurs travaux. L'horaire et le calendrier seront partagés en début de trimestre.

L'accès au studio se fera en **équipe de deux**. Avant la fin du temps alloué, 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]**

Katatikam, Jasmine et Michael Tanzillo (2016), *Lighting for Animation: The Art of Visual Storytelling*, Routledge, 272 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

Lectures fortement recommandées :

<https://chrisbrejon.com/cg-cinematography/>

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

<https://www.evanerichards.com/index>

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

<https://brnccolor.swiss/fr/news-stories>