

PLAN DE COURS

École des médias

SESSION : Automne 2008

COURS : sigle EDM 2615

groupe 10

titre Conception visuelle

local J-1320

CHARGÉ DE COURS : François Bastien

COURRIEL : bastien.francois@uqam.ca

1- **Descripteur**

Atelier axé sur les problématiques de captation, de traitement et de transformation de l'image fixe. Aspects esthétiques, techniques et méthodologiques dans la saisie de l'image par la photographie ou la numérisation. Exploration des conditions de prise de vues en environnements naturels et artificiels. Familiarisation aux règles de cadrage, d'éclairage, de focale, de point de vue. Opérations de calibrage et de retouches. Manipulations et transformations de base, menant au montage et au collage multicouche. Optimisation et traduction des fichiers dans différents formats numériques.

2- **Objectifs**

- Améliorer ses capacités d'expression visuelle;
- Distinguer dans une image le dénotatif du connotatif;
- Être capable de créer des images fortes, réussissant à produire un certain impact;
- Découvrir de nouvelles formes d'expression, saisissant bien les différences entre plusieurs modes de représentation ou plusieurs approches stylistiques;
- Exploiter avec aisance un bon nombre des techniques requises dans la production de contenus visuels traités numériquement.

3- **Programme du cours**

Le cours se présente sous la forme d'exposés théoriques, de démonstrations, d'ateliers, ainsi que d'exercices pratiques. Des discussions en classe visant à commenter et à analyser les travaux réalisés permettront de faire ressortir les problématiques communes. Les travaux sont réalisés à l'intérieur d'une procédure typique qui se résume par le déroulement des étapes suivantes : recherche – captation – traitement – gestion – diffusion.

4- **Équipement requis pour le cours**

Un appareil numérique (quatre mégapixels ou plus avec enregistrement en format RAW). Noter que l'audiovisuel dispose pour notre groupe, de six appareils Canon Rebel XT, quelques Canon PowerShot G3 ainsi que de plusieurs boîtiers traditionnels. L'achat d'un support d'archivage temporaire (clé USB, disque externe) ainsi que plusieurs disques inscriptibles (DVD-R ou CD-R) est à prévoir.

5- **Évaluation formative**

Analyse de la réussite et de la pertinence des exercices présentés en cours de session dans le cadre des ateliers.

6- **Évaluation sommative**

Travail 1 (20%): Exercice de captation (à remettre au cours 5)

Travail 2 (40%): Création d'une image composite (à remettre au cours 12)

Travail 3 (30%): Séquence visuelle et diffusion (à remettre au cours 15)

Participation (10%)

N.B. Les consignes ainsi qu'une grille d'évaluation seront fournies pour chacun des trois travaux. Aucun travail ne sera accepté après la date de remise.

7- **Déroulement du cours**

cours 1 Présentation des composantes du cours. --8 sept.--
Les processus de perception (théorie).

cours 2 L'appareil photo numérique; la lumière (théorie). --15 sept.--
Manipulation de l'appareil (atelier).
(consignes pour le travail 1)

cours 3 L'image numérique; la prise de vue (théorie). --22 sept.--
Prise de vue en lumière naturelle et artificielle (atelier).

cours 4 Traitement de l'image et méthodologie (théorie). --29 sept.--
Présentation des images et flux de production (atelier).

cours 5 Le langage visuel; la couleur; le noir et blanc; le cadre (théorie).
Manipulation des images avec Photoshop (atelier). -- 6 oct.--
(remise du travail 1 et consignes pour le travail 2)

cours 6 Congé de l'action de Grâce --13 oct.--

cours 7 Semaine de lecture --20 oct.--

cours 8 Analyse de l'image (théorie). --27 oct.--
Exercice de prise de vue sur thème imposé (atelier).

cours 9 Visionnement de l'exercice de prise de vue. --3 nov.--
Les concepts du montage et du collage (théorie).
Utiliser les outils de sélections complexes (atelier).
(consignes pour le travail 3)

cours 10 Atelier d'intégration et tutorat individuel. --10 nov.--

cours 11 Construction de l'image (théorie). --17 nov.--
Exercice de déconstruction et de construction (atelier).

- cours 12 Atelier d'intégration et tutorat individuel. --24 nov.--
(remise du travail 2)
- cours 13 Intégration du texte à l'image (théorie). --1er déc.--
Diffusion des images (théorie).
Construction d'une séquence visuelle (atelier).
- cours 14 Atelier d'intégration et tutorat individuel. --8 déc.--
- cours 15 Visionnement critique du travail final. --15 déc.--
(présentation et remise du travail 3)

8- Bibliographie

BARTHES, Roland, La chambre claire, Note sur la photographie, Paris, de l'Étoile, Gallimard, Le Seuil, 1980.

BELTING, Hans, La vraie image : croire aux images?, d'abord paru sous le titre Das echte Bild : Bildfragen als Glaubensfragen, München, Verlag C.H. Beck oHG, 2005 et traduit de l'allemand par Jean Torrent, Paris, Le temps des images, Gallimard, 2007.

CAPONIGRO, John Paul, Adobe Photoshop Master Class: the essential guide to revisoning photography -- 2nd ed., Berkeley, Adobe Press, 2003.

CHIROLLET, Jean-Claude, Numériser, reproduire, archiver les images d'art, Paris, Harmattan, 2005.

COUCHOT, Edmond, La technologie dans l'art: de la photographie à la réalité virtuelle, Nîmes, J. Chambon , 1998.

DALY, Tim, Encyclopédie de la photographie numérique : le guide complet pour caméras numériques, imprimantes, scanners et logiciels d'imagerie, Saint-Constant, Broquet, 2005.

FRASER, Bruce; SCHEWE, Jeff, Real world Camera Raw with Adobe Photoshop CS3, Berkeley, Peachpit, 2008.

FRICH, Arnaud, La photographie panoramique, Paris, Eyrolles, 2004.

ITTEN, Johannes, Art de la couleur, Stuttgart, Dessain et Tolra, 2004.

MORIZOT, Jacques, Qu'est-ce qu'une image?, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2005.

SAOUTER, Catherine, Le langage visuel, Montréal, XYZ, 2000.

SIMON, Gérard, Archéologie de la vision, l'optique, le corps, la peinture, Paris, Seuil, 2003.

WESTFALL, R.S, The development of Newton's theory of color, Isis 53, 1962.

N.B. Le barème de notes est disponible sur le site de l'École des médias à l'adresse suivante:
www.edm.uqam.ca, sous l'onglet "Cours".