
La Haute École spécialisée de Suisse occidentale HES-SO et le Master Cinéma ECAL-HEAD proposent le module « Réalisation » aux étudiant·e·s de l'Université Lausanne. Le module offre une introduction aux travaux pratiques et présente les procédures de la création, la production et d'organisation. La langue d'enseignement est le français.

Ateliers 2027 (9jours, 5 ECTS par atelier) :

Atelier 1 : « La représentation de/du soi au cinéma » (5 ECTS): 01.-05.02.2027 puis 08.-11.02.2027

Atelier 2 : « images-souvenirs » (titre à confirmer) : 06.-10.09.2027 puis 13.-16.09.2027

Atelier 1 : « La représentation de/du soi au cinéma »

Intervenant : Fisnik Maxville

Lieu : ECAL, Renens-Lausanne

Objectifs :

L'étudiant·e est initié·e aux principales étapes de la création d'un court film : écriture, mise en production du projet à tourner, tournage, montage (Adobe Premiere Pro), finissage. Le format du film final peut être fictionnel, documentaire ou hybride. Une attention particulière sera portée au format "faux-documentaire", afin d'étudier la frontière sensible entre le réel et la fiction.

Sujet:

Le sujet de "représentation" doit être compris dans une vision élargie selon les possibilités offertes par le médium du cinéma : elle peut être auto-réflexive (auto-portrait, auto-fiction) ou de représentation externe (portrait ou fiction sur l'image d'un·e protagoniste). Le corpus proposé en avance permet d'avoir une vision élargie du sujet. Cela permettra ensuite aux étudiant·e·s de déjà formuler leur intérêt en lien avec le sujet, notamment dans la perspective de réaliser leurs films durant cet atelier.

Contenu :

Cet atelier a pour but de déboucher à la réalisation d'un film. La plupart des étapes nécessaires à la création d'un film seront abordées et travaillées ; concept, écriture, réécriture (si nécessaire), repérages, "casting" (selon direction du projet), prise en main de l'équipement, prise d'image, prise de son, dérushage, montage image, montage son, finissage. Il est attendu que le film final soit considéré comme terminé.

Le sujet de l'atelier est "la représentation de/du soi". Cette idée sera tout d'abord discutée avec les étudiant·e·s afin d'en délimiter le cadre théorique, sémantique puis pratique. L'intervenant formulera un corpus de films, écrits et autres médiums à découvrir avant l'atelier. Puis, l'intervenant aura la possibilité de présenter de nouveaux travaux lors des premiers jours, avant de passer à la phase pratique de l'atelier.

Tout au long de l'atelier, divers outils seront explorés afin de sensibiliser les étudiant-e-s aux enjeux narratifs (comment écrire tel ou tel sujet), aux enjeux de mise en scène (les territoires visuels et narratifs ; les outils visuels et sonores à disposition du cinéma) ainsi qu'aux enjeux politiques des sujets choisis. Le but de ces échanges sera d'inciter une réflexion critique autour des moyens à disposition dans l'élaboration d'une histoire puis de sa représentation à l'écran.

Il est envisagé que les travaux pratiques soient réalisés en groupe, selon la taille de la classe. Les groupes pourront être choisis selon les préférences des étudiant-e-s. Dans le cas où des répartitions ne peuvent être décidées par les étudiant-e-s, l'intervenant procédera à la création de groupes, selon les domaines d'intérêts et de compétences de chacun-e.

La première semaine sera consacrée à aborder les enjeux liés à la représentation de/du soi puis à l'écriture d'un projet qui devra être tourné lors du week-end entre les deux semaines de cours. Ce travail sera effectué sur la base d'un corpus préexistant (à définir par l'intervenant).

Pendant le week-end (hors jours de présence à l'ECAL), il est attendu que le tournage soit réalisé durant ces deux jours.

La deuxième semaine sera consacrée au dérushage, au montage puis au finissage des images tournées pendant le week-end. Les films terminés seront projetés le dernier jeudi, en présence du corps enseignant et administratif du département cinéma. Il est possible de convier les éventuels participants extérieurs pour la projection.

Exigences : La validation du module et l'évaluation du travail de l'étudiant-e se fera sur les critères d'observation suivants : sa motivation, son engagement, sa capacité à collaborer, le développement de son « adaptation », le soin apporté et la pertinence du projet finalement présenté. En d'autres termes, l'évaluation est conduite à toutes les étapes, et non seulement lors de la projection finale.

Une présence de 100% pendant toute la durée de l'atelier est indispensable et ne peut pas être rattrapée.

Remédiation : En cas d'insuffisance, le film doit être refait, en partie ou dans son intégralité, après discussion avec l'intervenant.

Atelier 2 : « images-souvenirs » (titre à confirmer)

Intervenante : Sayaka Mizuno (à confirmer)

Lieu : HEAD, Genève

Contenu et objectifs :

Les étudiant-e-s sont amené-e-s à se familiariser avec les outils et les différentes étapes liés à la réalisation d'un court film : l'écriture, le tournage, le montage, la postproduction et enfin la projection dans une salle.

En premier lieu, nous allons visionner un corpus d'œuvres pour aborder les questions en lien avec les « images-souvenirs ». Nous allons analyser des dramaturgies et des mises en scène ainsi que les effets procurés chez les spectateur/trice-s, cela grâce aux différentes esthétiques de l'image et du son : valeurs de plans, lumière, ambiance sonore, musique et/ou éventuelle voix-off.

En second lieu, nous allons nous pencher sur les premières idées et en discuter pour l'écriture et l'élaboration de courts films d'une durée de 5 à 10'.

La dernière étape permet de prendre en main le matériel audiovisuel, tourner et monter en utilisant le logiciel Adobe Première Pro, pour façonner le court film de manière personnelle et/ou collaborative et enfin le présenter.

Par l'acquisition de ces compétences théoriques et pratiques, les étudiant·e·s sont amené·e·s à développer une réflexion sur leur manière d'habiter le monde et de le regarder et ainsi porter un discours politique, poétique, humoristique, alarmiste, etc...

A partir d'un lieu, d'un objet, d'une photographie, ou autres, les étudiant·e·s sont encouragé·e·s à construire une narration documentaire, fictionnelle, docu-fictionnelle.

Sujet : Les « images-souvenirs »

Dans le livre *Pour un cinéma contemporain soustractif*, Antony Fiant évoque les lieux comme « dépositaires d'images-souvenirs ». Il peut s'agir de la chambre de son enfance, l'endroit où on a passé nos étés ou encore un bâtiment détruit. Les « images-souvenirs » peuvent aussi être liées à des éléments filmés : objets, photographies ou autres qui peuvent évoquer une époque, une personne aimée ou encore un conflit armé.

Exigences : Pour la validation du module, la réalisation d'un court film est requis ainsi que sa présentation en salle de projection. Une présence de 100% pendant toute la durée du cours est indispensable et ne peut pas être rattrapée. L'étudiant·e présentera et défendra son film en présence d'un·e représentant·e du Master ECAL/HEAD.

Remédiation : En cas d'insuffisance, le court film doit être refait, en partie ou dans son intégralité, après discussion avec l'enseignant·e.