

Option Réalisation

La Zürcher Hochschule der Künste ZHdK et la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (ECAL/HEAD) offrent l'option «Réalisation» aux étudiants des universités Zurich et Lausanne. L'option offre une introduction aux travaux pratiques et présente les procédures de la création, la production et d'organisation.

Langues d'enseignement sont l'allemand pour l'option a) à la ZHdK et le français pour l'option b) à l'HES-SO (ECAL et HEAD).

Modules obligatoires 2012:

Option a)

- Atelier 1 «Musikvideo» (7.5 ECTS): pendant les vacances universitaires, de lundi à vendredi de la semaine 6 (2012) et de lundi à jeudi de la semaine 7 (2012) à la ZHdK (Zurich)
- Atelier 2 «Das filmische Interview» (7.5 ECTS): pendant les vacances universitaires, de lundi à vendredi de la semaine 35 (2012) et de lundi à jeudi de la semaine 36 (2012) à la ZHdK (Zurich)

ou

Option b)

- Atelier 1 «Exposer une histoire: lumière et mise en scène» (7.5 ECTS): pendant les vacances universitaires, de lundi à vendredi de la semaine 6 (2012) et de lundi à jeudi de la semaine 7 (2012) à l'ECAL (Lausanne)
 - Atelier 2 «Quand la voix rencontre son image» (7.5 ECTS): pendant les vacances universitaires, de lundi à vendredi de la semaine 35 (2012) et de lundi à jeudi de la semaine 36 (2012) à la HEAD (Genève)
-

Option a)

Atelier 1: «Musikvideo»

(9 jours, 7,5 ECTS)

Musikvideos (auch Video-Clips oder Clips genannt) sind Kurzfilme, die ein Musikstück filmisch umsetzen. Meist dauern sie genau so lang wie das Stück und nutzen dieses als einzige Tonquelle. Musikvideos werden in diesem Kurs als Gesamtkunstwerke konzipiert, bei denen die Bilder ein vollwertiger Teil des Werkes sein sollen. Zudem werden relevante Filmbeispiele analysiert.

Jede/r Kursteilnehmer/in realisiert im Team einen Videoclip zu einem vorgegebenen Musikstück. Folgende Grundlagen werden innerhalb dieser praktischen Übung vermittelt: Konzeptentwicklung, Drehvorbereitung, Teambildung, Dreharbeiten, Montage, Endfertigung.

Leistungsnachweis : Realisation eines Musikvideos.

Im Falle einer ungenügenden Leistung müssen entsprechend der durch die Lehrperson identifizierten Probleme die Videoarbeit oder Teile davon neu gemacht werden.

Die Anwesenheit von 100% während der Kursdauer ist absolut erforderlich und kann nicht nachgeholt werden.

Atelier 2 : «Das filmische Interview»

(9 jours, 7.5 ECTS)

Interviews vor einer Kamera sind hochsensible Vorgänge. Im Kurs werden insbesondere folgende Problemstellungen betrachtet: Wie können Menschen vor der Kamera und für ein Publikum tiefgreifende Gespräche führen? Welche Rolle spielt dabei ein Filmteam? Anhand von Dokumentarfilmbeispielen, vor allem aber durch eine praktische Übung wird vermittelt, welche inhaltlichen und gestalterisch kreativen Herangehensweisen beim filmischen Interview verfolgt werden können.

Jeder Kursteilnehmer/jede Kursteilnehmerin realisiert in diesem Kurs ein filmisches Interview.

Folgende Grundlagen werden vermittelt:

- Recherche und Haltung des Filmemachers/der Filmemacherin, Interviewtechniken, Fragestrategien
- Licht und Kamera, Bewertung der filmischen Aufnahmen, Aneignung und Bewertung des Rohmaterials
- Strukturgebung in der Montage, Endschnitt

Leistungsnachweis: Die Teilnehmenden realisieren ein filmisches Interview.

Im Falle einer ungenügenden Leistung müssen, entsprechend der durch die Lehrperson identifizierten Probleme, die filmische Arbeit oder Teile davon neu gemacht werden.

Die Anwesenheit von 100% während der Kursdauer ist absolut erforderlich und kann nicht nachgeholt werden.

Option b)

Atelier 1 « Exposer une histoire : lumière et mise en scène »

(9 jours, 7,5 ECTS):

Professeurs : un-e cinéaste, un-e chef-fe opérateur-trice

Objectif : Doter les étudiant-e-s de compétences techniques propres au travail de la lumière au cinéma et travailler sur le rapport entre la lumière et la mise en scène. Introduction aux techniques de prises de vue et d'éclairage.

Contenu : A partir d'un scénario de moins de 5 minutes, éclairer et mettre en scène une séquence. Travailler sur les différentes options possibles : lumière directe, indirecte, naturelle, artificielle, chaude, froide, filtrée. Comprendre les enjeux en termes de mise en scène, d'esthétique et de narration. Tourner sur 2 jours le film issu de ce document de travail. Ce court-métrage doit se dérouler dans un décor unique, construit dans les studios de l'ECAL. Monter les images et discuter du résultat avec les intervenant-e-s.

Exigences pour la validation du module: réalisation d'une séquence montée.

Remédiation: en cas d'insuffisance, le clip intégral ou des parties du clip doivent être refaits après une discussion avec l'enseignant-e.

Une présence de 100% pendant toute la durée du cours est indispensable et ne peut pas être rattrapée.

Atelier 2: «Quand la voix rencontre son image»

(9 jours, 7,5 ECTS):

Invités : 1 cinéaste, 1 cameraman-woman ou ingénieur du son, 1 théoricien-ne, 1 comédien-ne

Films:

- *Méditerranée* (Jean-Daniel Pollet, 1963)

- *Le Filmeur* (Alain Cavalier, 2005) ou série de films courts d'A. Cavalier
- *Jean le bienheureux*
- *Trois tentatives d'arrêt de tabac* (Peter Liechti, 2003)
- *La balade sauvage* (Terrence Malick, 1973)
- *La jetée* (Chris Marker, 1962) et *Lettre de Sibérie* (Chris Marker, 1957)
- *Gambling, gods and Isd* (Peter Mettler, 2003)

Objectifs : Analyser les fins et les moyens d'une voix-off en fiction et en documentaire. Etude de cas sur l'utilisation de la voix-off. Rendre compte de l'importance de son statut: information, prise de position, point de vue de l'auteur, manipulation, construction narrative, place directe ou indirecte de l'auteur.

Contenu : L'atelier mettra l'accent sur l'aspect formel de l'utilisation de la voix au cinéma, plus particulièrement la voix-off (ou *over* – la distinction sera traitée). Analyse de cas. Présentation du travail du cinéaste invité et visionnement de films. Les participants de cet atelier seront conduits à réaliser un petit film avec une voix-off. Théorie et Praxis.

Exigences pour la validation du module: réalisation d'une séquence montée.

Remédiation: en cas d'insuffisance, le clip intégral ou des parties du clip doivent être refaits après une discussion avec l'enseignant-e.

Une présence de 100% pendant toute la durée du cours est indispensable et ne peut pas être rattrapée.