

CONCEVOIR ET RÉALISER UN FILM PHOTOGRAPHIQUE

EDITING NARRATIF - DESIGN SONORE - MONTAGE

Par Adrien SELBERT

Experte invitée : Alex Liebert, réalisatrice et monteuse

Du 2 septembre 2022 au 22 janvier 2023

Formations Photographiques

Déclaration d'activité de formateur
enregistrée sous le N°11 75 50839 75
auprès du préfet de la région Ile-de-France

Contact

Mathias Nouel
+33 (0)1 53 01 85 84
nouel@abvent.fr

VU' éducation

Hôtel Paul Delaroche
58 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
www.agencevu.com/education/

Le film photographique est une oeuvre composite à la croisée du cinéma, de la photographie, de la création sonore, de l'écriture, parfois du dessin. Cette forme multimédia offre de nombreuses potentialités et connaît un intérêt grandissant. Depuis une dizaine d'années, des festivals lui sont consacrés et des bourses soutiennent sa production. Oeuvre à part entière, le film photographique peut aussi être envisagé comme une forme complémentaire à la sortie d'un livre ou pour promouvoir une exposition.

Cette formation propose de vous accompagner de la conception au montage final d'un film photographique et d'aborder chaque phase de création sur les plans théoriques, techniques et créatifs.

Nous prendrons d'abord la mesure des projets en cours, de leurs intentions, des matières visuelles ou sonores déjà constituées afin d'évaluer les besoins de chacun et d'établir un plan de travail personnalisé. Il pourra s'agir de poursuivre les prises de vue photographiques, de commencer des prises de son ou de mieux cerner son projet par l'écriture : le temps long du stage permettra en effet d'adapter sa série en cours aux besoins spécifiques d'un film photographique.

Lors des sessions de travail, nous aborderons la méthodologie de réalisation par des ateliers pratiques: de la prise du son au mixage, du montage à l'exportation finale. Nous nous interrogerons également sur ce qui fait la spécificité du film photographique : son potentiel narratif et dramaturgique, son rythme, sa capacité à faire naître chez le spectateur une « 3ème image », latente, par le rapport des différents éléments entre eux. Notre but sera de donner à votre film une singularité propre, qu'il soit le résultat d'un geste d'auteur affirmé et audacieux.

Le travail en groupe permettra de réfléchir et d'expérimenter ensemble d'une manière ludique. Nous favoriserons des exercices en binôme et des échanges de matière (constitution d'une sonothèque). En fin de formation, nous organiserons une projection publique des travaux en cours ou finalisés.

Profil des stagiaires	Auteurs-photographes professionnels ou en voie de professionnalisation — Artistes utilisant la photographie
Pré-requis	Avoir réalisé ou être en cours de réalisation d'une série photographique : disposer d'un corpus d'images initial (et éventuellement de sons, de textes ou autres matières multimédia)
Capacités et compétences visées	Maîtriser les enjeux du rapport image-son et les spécificités de la forme filmique appliquée à la photographie — Opérer une sélection dans un ensemble de photographies et les organiser pour établir une dramaturgie — Concevoir et mettre en oeuvre une création sonore adaptée à son projet photographique — Maîtriser les bases de la prise de son et du montage sonore — Maîtriser les bases du logiciel de montage Premiere Pro — Construire une continuité image et son : penser en terme de narration, de rythme, de formes — Maîtriser les étapes de finalisation : mixage, étalonnage, titrage, format d'exportation
Modalités d'évaluation des acquis	Auto-évaluation par grille d'objectifs
Équipe de formation	Formateur : Adrien Selbert, photographe et réalisateur — Experte invitée : Alex Liebert, réalisatrice et monteuse
Supports pédagogiques	PDF d'Adrien Selbert Les enjeux techniques et narratifs du film photographique
Nombre de participants	8 maximum

Dates, horaires et durée Les 2-3-4 septembre, 22-23 octobre, 19-20 novembre, 10-11 décembre 2022 et 21-22 janvier 2023 de 10h à 18h

—

9 jours de formation soit 63h

1 h d'entretien individuel sur rendez-vous pendant l'été soit un total de 64h

Délai d'accès

Inscription possible jusqu'à 3 jours avant le stage (sous réserve de disponibilité) - Attention : les demandes de financement AFDAS doivent être faites 3 semaines avant le début de la formation

Matériel à apporter

Les participants devront apporter :

Un pre-projet de réalisation et un corpus d'images sous forme de tirages ou de fichiers numériques
Eventuellement toute autre matière pouvant servir au film : son, texte, etc

—

Un ordinateur portable (équipé d'un abonnement Premiere Pro*) + un casque audio

Espaces et Matériel à disposition

Salle de formation équipée d'un projecteur et de tables pour le travail d'édition

—

Enregistreurs Zoom pour les exercices pratiques sur le son

—

Bibliothèque de plus de 900 livres photographiques consultable sur demande

Lieu de formation

Agence VU'
58 Rue Saint Lazare
75009 PARIS

Tarifs

Plein tarif dont AFDAS : 2560€ HT / 3072€ TTC

—

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents...) : 1600€ HT / 1920 € TTC

** Facilités de paiement, prise en charge type AFDAS : n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations*

Handicap

Nous faisons tout notre possible pour accueillir les personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à nous contacter pour envisager les aménagements et adaptations possibles

En amont du stage

—

Une grille d'auto-évaluation est envoyée à chaque stagiaire afin qu'il puisse positionner son niveau de compétences sur les différents objectifs du stage. La grille permet ensuite au stagiaire d'évaluer régulièrement sa progression et aux formateurs d'adapter leur pédagogie lors des points d'évaluation.

1ère session collective**Jour 1**

Matin

—

Tour de table de présentation des participants

Point sur la grille d'auto-évaluation et les besoins spécifiques de chacun en terme de compétences.

Histoire et analyse du film photographique

Projection et analyse de films et des différents procédés qui les composent :

- l'image : image plein écran, recadrage, diptyque, superposition
- le son : ambiance, voix, interviews, musique
- le montage : le rythme, la narration.
- les autres médium utilisés : vidéo, écrit, dessin, etc.

Tentative de définition des spécificités du film photographique : tension fertile entre fixité et mouvement, verticalité du médium (public captif) , puissance évocatrice du son, concept de la troisième image et théorie du montage (Kouletchov etc).

Après-midi

—

Présentations individuelles des travaux et du projet de chaque participant

Analyse des travaux déjà réalisés, des centres d'intérêts et univers à développer

Premier editing sur table et objectifs de réalisation du projet de réalisation: où en est le travail, quels sont les éléments nécessaires pour compléter le corpus : image, son, etc, avant de commencer l'ébauche d'un film.

Plan de travail, échéancier, planning

Jour 2

Matin

—

Suite des Présentations individuelles des travaux et du projet de chaque participant

Après-midi

–

Atelier pratique autour du son

Sensibilisation à l'importance du son et à la relation image-son

Principes et méthodologie de la prise de son sur enregistreurs Zoom

Démonstration + exercices pratiques en binômes de prise de sons

Jour 3

Matin

–

Atelier pratique autour du montage

Initiation au montage image & son sur Adobe Premiere

Après-midi

–

Exercices de montage sonore sur des images à partir des prises de son faites la veille

Projection-écoute des exercices et conseils du formateur

Fin de journée

–

Retour sur les projets de chacun et rappel des missions et objectifs à réaliser pour la séance suivante.

2ème session collective

En présence de la réalisatrice et monteuse Alex Liebert

Jour 4

Matin

–

Tour de table des participants sur les avancées et difficultés rencontrées.

Point sur la grille d'auto-évaluation et les besoins spécifiques de chacun pour éventuellement adapter le programme de la session

Analyse individuels des projets :

Présentation de la matière recueillie depuis la séance précédente (son, texte, vidéo, photo) et de la direction générale du projet.

Après-midi

–

Ateliers Editing selon les avancées de chacun :

- Création d'une structure narrative pour guider le montage.

- Séquence sur table à partir d'image imprimée ou directement sur banc de montage.

- Recherche formelle de présentation des images : diptyque, superposition, etc.

Jour 5

Matin

–

Ateliers techniques en groupe de travail :

Rappels techniques selon les besoins

- méthodologie de montage sur Adobe Première
- méthodologie de prise de son

Initiation au mixage

Savoir équilibrer les sons entre voix, ambiance, bruitage et musique. Découvertes des effets et corrections de base : nettoyage souffle, réverbération, filtre passe haut, passe bas, etc.

Après-midi

–

Atelier pratique de montage image-son tutoré par les formateurs avec l'objectif de constituer un premier « ours » de montage permettant de déterminer l'arc narratif du film : début, milieu, fin et direction artistique générale du film.

En fin de journée

–

Projection et états des lieux des projets.

Bilan et définition d'objectifs à réaliser pour la séance suivante.

Entretien individuel d'une heure pendant l'été

Points d'avancées et conseils

3ème session collective

Jour 6

Matin

–

Tour de table des participants sur les avancées et difficultés rencontrées.

Point sur la grille d'auto-évaluation et les besoins spécifiques de chacun pour éventuellement adapter le programme de la session

Atelier technique: Initiation au Titrage

Animation, composition de textes, cartons et sous-titres

Après-midi

–

Analyse individuels des projets :

Présentation des montages en cours, de leur articulation narrative et de la direction artistique du projet.

Conseils d'amélioration et d'évolution.

Jour 7

Matin

–

Atelier technique : Initiation à l'étalonnage sur Premiere Pro

Equilibrer les teintes et les contrastes des différents matériaux (vidéo, photos, etc). Recherches chromatiques.

Après-midi

–

Atelier pratique de montage image-son tutoré par le formateur

En fin de journée

–

Projection et états des lieux des projets.

Bilan et définition d'objectifs à réaliser pour la séance suivante.

4ème session collective**Jour 8**

Matin

–

Tour de table des participants sur les avancées et difficultés rencontrées.**Point sur la grille d'auto-évaluation** et les besoins spécifiques de chacun pour éventuellement adapter le programme de la session**Point production et diffusion**

Focus sur les festivals et les possibilités de financements de films photographiques

Après-midi

–

Analyse individuels des projets :

Etats des lieux des montages. Derniers conseils pour le rendu final.

Jour 9

Matin

–

Atelier technique

Initiation aux formats d'exportation des fichiers films : format web, format HD pour projection.

Après-midi

–

Atelier pratique de montage image-son tutoré par le formateur

Finalisation des montages. Exportation des films

Projection finale des travaux réalisés

Discussion collective + analyse et commentaires du formateur

Bilan de la formation

Tour de table permettant aux stagiaires de revenir sur le déroulement du stage et de commenter leur **grille d'auto-évaluation** des compétences acquises.

Suivi

Après le stage, VU'Education adresse aux stagiaires par email :

- un support de cours
- un questionnaire de satisfaction
- un commentaire du formateur sur le travail réalisé
- sur demande : une attestation de formation

Les stagiaires sont quant à eux invités à :

- répondre au questionnaire de satisfaction
- transmettre scan ou photo de la grille d'auto-évaluation afin que VU'Education puisse analyser l'efficacité pédagogique de la formation et si besoin y apporter des améliorations. Les documents collectés resteront confidentiels.

ADRIEN SELBERT

Photographe, réalisateur et monteur français, né en 1985, membre de l'Agence VU' depuis 2017, basé à Paris (France).

Diplômé des Beaux-Arts de Nantes et des Arts décoratifs de Paris, Adrien Selbert s'affranchit des limites classiques de l'image pour donner à voir le monde contemporain, sa jeunesse, sa diversité, dans un rapport sensible au temps et à la matière.

Après Srebrenica, nuit à nuit, dont le film photographique a reçu le prix Nouvelles Ecritures en 2015, sa série Les Bords Réels vient prolonger son projet au long

cours en Bosnie. Vingt-cinq ans après la fin du conflit, plus qu'un état des lieux, Les Bords réels se veut un état du temps. Tandis que l'ouvrage, édité au Bec en l'air, est remarqué par le jury du Prix Nadar 2021, son film photographique reçoit le Prix Nouvelles Ecritures 2020.

En parallèle de ses travaux photographiques, Adrien Selbert est l'auteur de plusieurs films dont Nino's Place, prix du Meilleur Grand Reportage au FIFDH de Genève ainsi que Prince Jordan, fiction sur la jeunesse face à la catastrophe. Il est co-programmateur de la nouvelle édition du festival des Nuits Photo, initiée par Alex Liebert.

ALEX LIEBERT

Après des études théoriques de cinéma à Panthéon-Sorbonne, Alex réalise plusieurs courts-métrages de fiction et des œuvres expérimentales.

Travaillant régulièrement dans le milieu de la photographie, elle est une membre active des associations Freelens et Diapéro, et réalise des films photographiques, cherchant à innover et à bouleverser ce médium. Elle réalise ainsi des créations animées pour Polka Magazine ou travaille directement en collaboration avec des photographes. Elle obtient en 2017 et en 2019 le « Prix Nouvelles Ecritures » pour les films «Black Bazar» et «Dosta». En 2021, elle fait renaître le festival de films photographiques «Les nuits photos», dont elle devient la directrice artistique. Elle réalise également des mini-séries humoristiques, telles que «Arlala», websérie décalée sur les Rencontres de la Photographie d'Arles, diffusée par le magazine web OAI13.

Après «Scars of Cambodia», elle réalise de nombreux courts documentaires de création, diffusés sur France 2. Elle termine en 2021 un projet documentaire à long-terme, se confrontant aux sujets de la résilience et de la mémoire au travers de la communauté Yézidi, au Kurdistan irakien.

Son approche a la particularité d'allier une esthétique et des techniques issues de la fiction à une écriture documentaire.