

PH-11 La démarche artistique en photographie

Cours de 12h offert sur 2 jours

Service des activités culturelles de L'Université de Montréal

Chargée de cours : Mariette Raina

DESCRIPTION DE L'ATELIER

La photographie est un médium d'expression et d'idée. Ce cours permettra aux artistes participants de comprendre comment utiliser les ressources techniques à leur disposition afin de les orienter dans la direction d'un projet artistique significatif. Cette classe initie les participants à la démarche de recherche, conceptualisation et création du discours artistique à travers le médium de la photographie.

PRÉALABLES

Connaitre les réglages de base de sa caméra, avoir déjà un portfolio de base construit (quelques photos à présenter).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin du cours, le participant aura été exposé conceptuellement et pratiquement aux outils clés de la démarche artistique. Les sessions sont organisées dans le but de guider les participants vers la réalisation d'un projet artistique en photographie tout en les sensibilisant à plusieurs étapes clés de la création.

Les cours seront balancés entre l'étude de portfolios d'artistes, la compréhension des éléments importants de la démarche de création et l'application concrète de ces derniers. À la fin du cours, le participant aura été initié à :

- La gestion des outils de recherche artistique (mood board, brainstorming, identification des concepts clés et mind map)
- La capacité de travailler en groupe et collaborer avec ses partenaires, exercer son jugement critique et constructif pour faire avancer un projet
- La prise de photos en lien avec sa vision artistique
- Le travail de sélection et curation
- La recherche personnelle et l'écriture de son propre discours artistique

PROJET VISÉ

Le projet final prendra la forme d'un livre en format PDF sur ce thème.

Le livre est un projet commun qui regroupe le travail de tous les étudiants, construit autour d'un thème donné au début du cours. Il se découpera en chapitres qui correspondront à des sous-thèmes définis et recherchés par chaque groupe. Dans le chapitre, chacun des élèves présentera ses photos et un texte personnel.

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT

- Diaporamas
- Discussions
- Exercices pratiques
- Devoirs entre les rencontres
- Présentation du projet des étudiants
- Pratique individuelle et en groupe

PLAN DE COURS SOMMAIRE

Au premier cours, présentation du thème et amorce de la recherche

- présentation des étudiants, du professeur, du cours, du déroulement de la journée
- discussion, présentation des outils de recherche artistique, illustration avec des profils d'artistes et livres
- pratique : recherche individuelle, appliquer les outils (brainstorming, mind map et mood board)
- recherche de groupe : définir un sous-thème au thème principal qui deviendra un chapitre du groupe (ex : pour le thème « nature morte », sous-thème possible « renaissance »)
- présentation du groupe devant la classe, une personne présente pour le reste du groupe le sous-thème/chapitre identifié

- session photo dans la bâtisse et/ou dehors (dépendamment de la météo)
- session photo avec modèle

Au seconds cours, réalisation et finalisation du projet

- retour sur la semaine passée
- apprendre l'importance de donner des commentaires constructifs pour avancer
- présentation de l'exercice critique de curation, comment faire la sélection des photos, importances de la rédaction écrite d'un texte pour expliciter sa vision artistique et/ou du collectif.
- rencontre en groupe, curation et sélection des images de la semaine passée
- présentation de chaque groupe et de leur chapitre avec photo et texte
- impression des photos
- travail sur texte personnel
- montage du livre
- retour sur les apprentissages

RÉFÉRENCES SUGGÉRÉES

- The Salt of the Earth (Documentaire, 2014)
- Peter Beard <https://www.youtube.com/watch?v=VmfzZwjS86Y> (1min video about his book from Africa)
- *Body of Art* (Livre, 2015)
- *Blurred Lines: Inside the art world* (Documentaire, 2017; Netflix)

