

OPTION ARCHITECTURE ET CINEMA 2018-2019 (OA&C) :

MODULES 1 (MA1&MA2) ET

MODULE 3 (MA2) travail photographique, filmique, de méthodologie et d'écriture lié à la recherche (mémoires/ TFE/PFE) de fin d'études des étudiants en MA2 qui souhaitent approfondir leurs connaissances et pratiques acquises dans le cadre du MODULE 1/ OAC

THEME 2019-20 : Matière / film-Architecture

A travers les questions soulevés par le film expérimental dès sa naissance, une mise en parallèle de la matière filmique (travail sur la pellicule, Super 8 principalement) et de la matière urbaine dans leurs qualités de matières premières de création spatiale.

QUADRIMESTRE 1 – 2019-2020 – QUESTIONNEMENT – METHODOLOGIE - STRUCTURE DU COURS

Cette année nous abordons la question du film expérimental et de sa capacité de raconter la ville et l'architecture. Nous allons expérimenter à travers la technique du Super 8 les possibilités créatives que présente le film sur pellicule.

Après plusieurs années d'expérimentation de la vidéo dans le cadre de l'Option Cinéma et Architecture, il est apparu évident que le travail de la pellicule pourrait apporter une grande ouverture et une liberté de création, en même temps qu'un plus grand engagement avec la ville et la société qui pousse à s'interroger sur l'escalade du commerce technologique et de s'intéresser à la fabrication et aux bases-mêmes de pensée et de création filmique, comme de toute création en général.

L'abandon de l'analogique a longtemps été considéré comme un progrès, alors que, avec son écartement, des nombreuses possibilités d'exploration, d'expérimentation et d'innovation ne pouvaient pas être reprises par le numérique. Dans tous les domaines, on observe une reprise des dispositifs, des techniques et de certaines manières de faire illimitées en potentiel créatif qui ont été trop vite poussées par les industries du numérique et de la technologie de pointe à la quasi-disparition.

Ainsi, on assiste depuis quelques années au retour de l'argentique, des plaques photographiques, du polaroid, des vinyles, des procédés alternatifs et d'une grande liberté de mixage de techniques, de supports, de modes opératoires dans tous les domaines de l'art et de la création.

Le travail avec la pellicule permet de comprendre le processus de création et d'y intervenir, de travailler sur la mise en mouvement et la vitesse de la projection. Le film devient à la fois moyen et finalité, matérialité et virtualité, matière et mouvement.

Cette compréhension ouvrira le champ d'une plus grande compréhension pour nos étudiants architectes de la relation matière-temps-mouvement-espace, ce qui laissera la liberté d'intervenir de manière créative à chaque phase de création, de représentation et de communication.

Le laboratoire La Bobine transmettra aux étudiants un savoir-faire précieux et un savoir penser la production filmique d'une manière élargie jusqu'à toucher aux frontières de la pensée et la production d'espaces. Le laboratoire – Super 8 (et 16mm) est doté de plusieurs caméras, de projecteurs et de tout le matériel nécessaire à la réalisation, à la production, au développement et à la projection du film sur pellicule. L'expérimental est un milieu ouvert à la cohabitation, voir à l'hybridation des pratiques. Le travail sur le cinéma argentique permet le travail sur le photogramme, l'intervention physique sur le support, la prise en compte du défilement d'image et des possibilités de superposition, alternance, intermittence.

L'équipe des réalisateurs de La Bobine, les conférenciers et d'autres invités de l'Option ont le rôle de partager leurs savoirs et expériences, leur métier, leur manière de réaliser et de construire le film, leur regard critique, et de passer à travers des rencontres les secrets de leur style et de leur art de regarder et de communiquer le réel.

Quel est le rapport que ces cinéastes entretiennent avec la ville, quel est leur usage des outils et des méthodes du cinéma ? Quelle est leur vision critique, leur expérience avec la ville et les êtres, leur quotidien et quels sont leurs savoirs, pouvoirs créatifs et repères ?

Un thème général est proposé à réflexion et à l'exploration dans l'Option Architecture et Cinéma cette année :
Matérialité/ film - Architecture

Ce thème englobe plusieurs voix exploratoires qui permettront aux étudiants, collaborateurs et enseignants de se rejoindre sur leurs territoires d'expertise et d'intérêt respectifs.

Un ou plusieurs sites seront investigués, que ce soit des sites traversés/longés sur le chemin quotidien qui se verront investis d'un autre regard ou des lieux désaffectés (non affectés) ou d'abandon, c'est-à-dire les futurs lieux de transformation de la ville, qui nécessiteront un travail plus archéologique.

Tous ces lieux génèrent des dispositifs de mouvement particuliers et s'avèreront tous des lieux d'exploration des capacités spatiales narratives et expressives des espaces architecturaux que le travail filmique – ses méthodes, ses outils, ses modes opératoires et ses voies créatives – apporteront aux architectes des pistes créatives insoupçonnables, au point où leur regard critique et créatif en sera transformé.

Ces questionnements sont engageants de point de vue réflexif, théorique et aussi critique et citoyen.

ORGANISATION

Le cours sera structuré en 3 grandes parties :

1. Théorie – Missions Urbaines – Ecriture et structure Filmique – Notes thématiques et références
Des cours théoriques, des missions exploratoires de la ville utilisant plusieurs techniques et outils, ainsi qu'un travail d'écriture filmique se couronneront permettant de préparer l'écriture filmique et thématique qui seront le support du tournage. Evaluations : un examen théorique qui aura lieu le 3e ou 4e jour de cours, ainsi qu'un travail d'évaluation continue, hebdomadaire, sur les missions accomplies et remises aux dates fixées et sur la forme demandée.
2. Apprentissages techniques du Super 8 – Tournage – Développement – Projections – Présentations
Organisé sous forme de séminaires et des séances spécifiques, cette partie du cours permet de lier connaissances et expérimentations techniques et les lier à des références filmiques nourrissant de manière spécifique les projets de réalisation filmique de chaque équipe d'étudiants. Les étudiants réaliseront un film sur pellicule d'une longueur de 3 minutes (une bobine), ainsi qu'un dossier de références filmiques, d'essais, d'écrits et d'autres éléments qui participeront à une parfaite préparation du tournage (une bobine seule sera distribuée par film). Des images photographiques et des courts vidéos pourront être réalisés en surplus.
3. Travail sur pellicule et techniques mixtes – Son et Montage du film final
Traduction de la structure narrative et expérimentale des films de chaque équipe en un travail qui se fera directement sur la pellicule construisant des rythmes et des structures abstraites liées à l'observation analytique de la réalité matérielle et phénoménologique des lieux filmés. Projection du travail sur pellicule, sons/ bruits et montage du film final qui sera composé de pellicule et autres productions à techniques mixtes. Un dossier film documentant le processus de production filmique, accompagnera le court-métrage final (10min).

ENSEIGNANTS & INVITES

Les enseignements de l'option Architecture et Cinéma offrent une grande diversité d'approches du rapport entre architecture et film, ce qui a pour objectif d'ouvrir les champs culturels et réflexifs qui accompagnent la mise en collaboration de ces deux disciplines au service de la libération des méthodes et des modèles de création et de pensée architecturaux. Après les premières séances de théorie, séminaires et l'examen, les enseignants accompagneront et/ou resteront des personnes-sources pour les étudiants dans leur processus d'écriture et de création filmique.

Les enseignants de l'option sont : Roxane Enescu Roxane.Enescu@ulb.ac.be, coordinatrice de l'Option A&C (architecture et film expérimental et documentaire, histoire de l'image, pensée visuelle de l'espace architectural et urbain), Thomas Vilquin Thomas.Vilquin@ulb.ac.be (architecture, structure et écriture cinématographique) ; Véronique Boone Veronique.Boone@ulb.ac.be (architecture, Le Corbusier et le film) ; Maurizio Cohen Maurizio.Cohen@ulb.ac.be (architecture et cinéma fictionnel) ; Catherine Baude Catherine.Baude@ulb.ac.be (architecture et musique)

Conférenciers et invités 2019-20 : La Bobine (laboratoire Super 8 de l'ERG /Ecole de Recherches Graphiques Bruxelles), formateurs, techniciens, cinéastes et critiques de film.

EVALUATIONS

La note sera évaluée de plusieurs manières : Evaluation continue des missions hebdomadaires, examen théorique au tiers du quadrimestre, dossier film, court métrage (9 à 10 minutes, techniques mixtes), participation. La participation active à toutes les séances de cours/séminaires/laboratoires et aux rencontres proposées sera indispensable, tout comme voir des films, des festivals, faire corps avec la ville et les lieux analysés. Dans le cursus, les cours à option sont prévus les jeudis toute la journée et certains lundis après-midi.