

ATELIER EXPÉRIMENTAL LIBRE

Langage Visuel et Narration par l'Image

Animé par

Kamel BELLIL

*Cinéaste – Réalisateur – Photographe – Expert en Intelligence Artificielle – Professeur
Universitaire de Cinéma et de Photographie*

Présentation

Nous vivons dans un monde où les images parlent avant les mots.

Chaque jour, nous regardons des centaines d'images sans réellement les voir. Pourtant, derrière chaque photographie, chaque plan de cinéma, chaque affiche ou image générée par intelligence artificielle se cache un véritable langage.

Cet atelier propose d'apprendre ce langage.

Pendant cinq matinées, les participants expérimenteront une nouvelle manière de regarder le monde, de comprendre les images et de raconter des histoires sans dépendre des mots.

L'approche est volontairement libre, participative et entièrement pratique.

Le lieu d'apprentissage sera la ville elle-même, ses rues, ses arbres, sa lumière, ses habitants et tous les éléments du réel qui deviennent matière à création.

Public concerné

Jeunes de **15 à 25 ans**

Débutants cinéastes amateurs, cinéphiles et participants au festival

Aucun matériel professionnel n'est nécessaire.

Un Smartphone suffit.

Durée

5 matinées

10h00 – 13h00

Lieu : **en plein air au jardin de l'école des pêches**

Objectif général

À la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de :

- regarder une image avec un œil critique ;
 - comprendre comment une image produit du sens ;
 - composer une image forte ;
 - raconter une histoire uniquement grâce aux images ;
 - utiliser les mêmes principes en photographie, cinéma, storyboard, montage ou IA générative.
-

Les quatre piliers de l'atelier

1. Apprendre à regarder

Observer la lumière.

Observer les formes.

Observer les couleurs.

Observer les émotions.

Observer les relations entre les personnes et leur environnement.

2. Comprendre les images

Décoder ce que raconte une image.

Comprendre pourquoi certaines images restent gravées dans la mémoire.

Identifier les intentions du créateur.

3. Construire des images

Choisir le cadre.

Composer.

Diriger le regard.

Créer du sens.

Créer une émotion.

4. Raconter avec les images

Transformer plusieurs images en récit.

Créer une progression.

Créer une tension.

Créer une émotion sans dialogue.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PREMIÈRE MATINÉE

APPRENDRE À VOIR

Thème

Le regard avant la caméra.

Objectifs

Découvrir que voir et regarder sont deux choses différentes.

Apprendre à observer.

Comprendre que tout commence par le regard.

Contenu

Pourquoi certaines images nous marquent.

Le cerveau visuel.

Les lois de la perception.

Le regard du photographe.

Le regard du cinéaste.

Observer avant de photographier.

Exercices

Marche silencieuse d'observation.

Repérer la lumière.

Repérer les lignes.

Repérer les couleurs.

Repérer les textures.

Repérer les émotions.

Créer une photographie sans sujet principal.

Créer une photographie où la lumière est le personnage principal.

Débriefing collectif

Lecture critique des images produites.

DEUXIÈME MATINÉE

LE LANGAGE VISUEL

Thème

Les mots de l'image.

Objectifs

Comprendre la grammaire visuelle.

Découvrir que chaque choix raconte quelque chose.

Contenu

Le point.

La ligne.

La forme.

Les masses.

Les contrastes.

Les couleurs.

La profondeur.

Le rythme.

Les espaces.

Les proportions.

Les équilibres.

Exercices

Photographier :

la solitude

la puissance

la peur

la joie

sans montrer un visage.

Puis raconter :

la liberté

l'attente

le temps

uniquement avec des objets.

Débriefing

Pourquoi une image fonctionne.

Pourquoi une image échoue.

TROISIÈME MATINÉE

COMPOSER UNE IMAGE

Thème

Construire le regard.

Objectifs

Composer volontairement.

Diriger l'œil du spectateur.

Créer une image forte.

Contenu

Les règles de composition.

Les lignes de force.

La règle des tiers.

Les diagonales.

Le cadre dans le cadre.

Les perspectives.

La profondeur.

Le vide.

Le plein.

Le hors-champ.

La lumière naturelle.

Exercices

Une même scène :

- en plan large
- en plan moyen
- en gros plan

Puis :

Composer une image racontant une émotion sans personnage.

Analyse

Lecture collective.

Corrections.

Reprises.

QUATRIÈME MATINÉE

RACONTER PAR L'IMAGE

Thème

La narration visuelle.

Objectifs

Comprendre qu'un récit est une succession de choix.

Passer de l'image unique à la séquence.

Contenu

Qu'est-ce qu'un récit visuel ?

Le storyboard.

Le découpage.

Le point de vue.

Le rythme.

Le montage invisible.

Le montage émotionnel.

Le hors-champ narratif.

Exercices

Créer une histoire en :

5 images.

Puis :

10 images.

Puis :

15 images.

Sans dialogue.

Sans texte.

Lecture

Projection des séquences.

Analyse collective.

CINQUIÈME MATINÉE

L'IMAGE AUJOURD'HUI

Thème

Photographie

Cinéma

Storyboard

IA générative

Un même langage.

Contenu

Comment les règles visuelles restent identiques.

Créer une image avec :

un smartphone

un appareil photo

un storyboard

une IA générative.

Comparer les résultats.

Comprendre que l'outil ne remplace jamais le regard.

Grand défi final

Par équipes.

Créer une histoire complète sur un thème imposé.

Contraintes :

12 images maximum.

Aucun dialogue.

Durée de préparation :

60 minutes.

Présentation publique.

Analyse collective.

Méthode pédagogique

L'atelier repose sur une pédagogie active.

Chaque notion théorique est immédiatement suivie d'une expérimentation sur le terrain.

Les participants observent, photographient, discutent, recommencent, analysent et améliorent leurs productions.

L'erreur est considérée comme un outil d'apprentissage.

L'objectif n'est pas de produire de "belles images", mais de **produire des images qui signifient quelque chose**.

Compétences acquises

À l'issue de l'atelier, les participants sauront :

- Observer avec intention.
 - Lire une image.
 - Comprendre le langage visuel.
 - Identifier les mécanismes de l'émotion visuelle.
 - Composer une image équilibrée.
 - Utiliser la lumière naturelle.
 - Construire une narration visuelle.
 - Réaliser un mini-storyboard.
 - Produire une courte séquence photographique ou cinématographique.
 - Appliquer ces principes en photographie, cinéma, montage, illustration ou IA générative.
-

Phrase de clôture

"Avant d'apprendre à faire des images,

il faut apprendre à regarder le monde.

Car toute grande image naît d'un regard, jamais d'une caméra."

Kamel BELLIL

© Kamel BELLIL