

Conférences sur l'image

© Hervé BERNARD 2001—2009

Matériel nécessaire un vidéo-projecteur connectable à un ordinateur PC.

1 Analogique-numérique, principes de base

Définition du numérique ;
Définition de l'analogique ;
Principes de fonctionnement d'un capteur ;
Avantages et inconvénients de ces deux modes d'enregistrement.

Conférence présentée dans le cadre des Services Culturels de la Ville de Taverny, de l'ADAC-Paris (Action pour le Développement des Arts et de la Culture), de la licence de gestion du flux numérique à l'École Estienne...

2 Les distorsions du numérique et de l'argentique

Le numérique ;
L'échantillonnage ;
Les différents types de capteur ;
Le changement de format du pixel ;
Le moiré ;
Les arrondis ;
L'interpolation ;
Les conversions d'espace colorimétriques.
L'argentique :
L'échantillonnage ;

Le moiré ;
Le gonflage.

Conférence présentée dans le cadre de la FEMIS, de la licence de gestion du flux numérique à l'École Estienne, de la License des Arts du Spectacle de la Faculté de Lettres de Metz...

3 Les différents formats vidéo

Principes de fonctionnement d'un capteur, les différents types de capteurs disponibles ;
Les formats vidéo et leur compression ;
Echantillonnage et compression, les différences ;
Les formats MPEG (compression, gestion des métadonnées ...)

Conférence présentée dans le cadre de la FEMIS, de la License des Arts du Spectacle de la Faculté de Lettres de Metz...

4 Les formats HD, état de l'art.

Avec l'apparition du format HDV, la confusion entre les différents formats HD ne fait que s'accroître. Le but de cette conférence est de permettre de trouver ou de retrouver des repères techniques et économiques dans ce secteur. Les différents types de compression de l'image et du son seront aussi présentés.

Conférence présentée dans le cadre de la License des Arts du Spectacle de la Faculté de Lettres de Metz...

5 Outils et création

Poser la question des liens entre la création et la technique revient à poser d'une autre manière la question des liens entre le style et le contenu. Le choix d'une technique précède-t-il la création ou la conception d'une œuvre ou est-ce l'inverse ?

Ces questions nous amènent d'une part à nous interroger sur le processus de création et sur ses liens avec la mise en œuvre et d'autre part à nous demander comment la technique féconde le contenu. Pour créer, il faut passer par les fourches caudines d'une technique et par conséquent se confronter à ses limites.

C'est parce que la création n'existe pas sans la réalisation que poser cette question revient à poser la vieille question du fond et de la forme.

L'un des objectifs de cette intervention est de montrer que les choix économiques sont aussi des choix « artistiques ».

Conférence présentée dans le cadre du Congrès annuel de l'association Gens d'Images de 1999, texte publié dans la Lettre de la CST pour le Festival de Cannes 2004...

6 Perception et images

La photographie dans la langue française et donc dans la culture française s'est construite sur une équivoque. En effet, l'objet en verre situé devant l'appareil photo s'appelle un objectif, même si parfois le terme d'optique est utilisé, ce dernier à plutôt tendance à désigner la science. A notre connaissance, toutes les langues latines cultivent cette équivoque. Seul l'anglais utilise le mot lens (lentille) qui se traduit, dans ce cas là, par le mot optique. A partir de ce point de vue, nous allons essayer de montrer comment la photographie est l'art du point de vue et non un art objectif comme le laisse entendre le discours ambiant.

Au-delà de cette question, nous montrerons aussi que le travail sur « l'esthétique » de l'image (chromie, contraste...) contribue au sens de cette image et que, donc, tous les intervenants de la chaîne de l'image qu'elle soit graphique ou cinématographique le font évoluer.

Dans une deuxième partie, nous parlerons de la vision comme filtre. Nous expliquerons aussi comment la couleur repose sur un « gentleman agreement ». A partir de cette ébauche du fonctionnement de la perception visuelle, nous verrons comment l'image est un des axes dominant de notre culture.

Conférence présentée dans le cadre de la CST, de la licence de gestion du flux numérique à l'École Estienne ; à la Maison Européenne de la Photo (2001) dans le cadre de l'association Gens d'Images ; du Congrès « Doors of Perception », Université d'Albany, Etats-Unis (2004) ; « Regard et Vision », séminaire parrainé par Essilor, Lille Capitale Européenne de la Culture 2004 ; de la License des Arts du Spectacle de la Faculté de Lettres de Metz, cette conférence est à l'origine de mon prochain livre sur la perception visuelle et culturelle de l'image...

7 Images fixes, images animées où se situe la frontière ?

Avec l'apparition d'une fonction d'enregistrement de séquences vidéo sur les appareils photos numériques et d'un mode image fixe sur les caméras, et de techniques comme le Quicktime ; la frontière entre ces deux mondes déjà ténue (cf des films comme Nuit et Brouillard ou Van Gogh d'Alain Resnais) se réduit encore plus.

8 Qu'est-ce qu'un original à l'époque d'Internet et du clone ?

Après une définition de l'original, du plagiat (...) et un bref parcours historique, nous tenterons d'aborder cette notion dans la musique, la littérature, l'image et le multimédia sans oublier le clone ainsi que les conséquences économiques de cette notion.

9 La couleur

LA COULEUR, UN MOT, DEUX NOTIONS

La couleur comme longueur d'onde

La lumière a-t-elle une qualité ?

La couleur comme sensation

LA COULEUR N'EXISTE PAS

La couleur est contextuelle

Elle repose donc sur un « gentleman agreement »

La couleur a-t-elle du sens ou la présence du Moyen-Âge dans le XXIe siècle.

La couleur comme apparence

La couleur comme matière

COULEUR ET SENS

Et pourtant, la perception et la couleur ont du sens

Le Blanc, Le noir, Le Rouge, Le vert, Le jaune, Le Bleu, Le violet, Le roux, Le gris

Des mots et des couleurs

La couleur ailleurs

Dans la Rome antique, Inde, Grèce, Chine, Égypte, Afrique, Mexique, Nouvelle-Zélande

CONCLUSION

La couleur, une invention en marche

Conférence présentée dans le cadre de la License des Arts du Spectacle de la Faculté de Lettres de Metz...

10 Les liens entre la couleur et le sens de l'image

Au cours de cette conférence, les liens entre la couleur et le sens de l'image sont abordés. La couleur, le contraste, la saturation (...) sont des éléments essentiels de l'interprétation d'une image, donc de son sens. A travers des exemples interprétés en direct, Hervé Bernard montrera comment les choix de dominante, de contraste, de saturation sont partie prenante de ce sens. Cette couleur, selon les photographies travaillées en direct par Hervé BERNARD, sera tour à tour réaliste, expressive, voire fantastique...

Salon de la Photo de Paris 2008, Salon Intergraphic 2009, Paris