Formation Techniques de création lumière

Spécialisation en création lumière : connaître les projecteurs, comprendre la lumière, choisir les caméras, travailler en extérieur (doc/reportage), travailler en studio, des lumières simples (3 points,...) à des constructions sophistiquées : illusions, contraste simultané, raccords lumière, travail des peaux...

DATES du 20/10/2025 au 24/10/2025 -
DURÉE TOTALE 5J. (35H.)
MODALITES D'ORGANISATION Formation présentielle, en nos locaux, 13 rue Desargues, 75011 Paris.
HORAIRES 9h45-13h puis 14h-17h45
NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 maximum
PARTICIPANTS Cadreurs, journalistes, réalisateurs, techniciens, toute personne voulant se spécialiser en techniques de création lumière, pour des tournages vidéo ou photo.
NIVEAU REQUIS Pratique de la prise de vues vidéo. Autonomie en réglages des caméras en manuel. Entretien pédagogique.
ACCESSIBILITÉ Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap. Fauteuils roulants autorisés en largeur maxi 70cm. Pour tout handicap, auditif, visuel ou autre, merci de nous contacter pour les aménagements possibles.
VALIDATION DES ACQUIS Contrôle continu tout au long de la formation, exercé par le formateur et supervisé par la responsable pédagogique. Délivrance d'un Certificat de Validation des Acquis de Formation.
MOYENS TECHNIQUES 6 stagiaires maximum. Caméras HD/4K Sony XDcam (Sony X70, Z150), APN/reflex (4 Sony A7S III, 1 Canon 5D mark IV), caméras à grand capteur (Sony FX6 et FX9). 2 moniteurs 4K HDR. Sources de lumières légères et multiples : COB, mandarines, fresnel, LED, fluo, kino.... Pieds, perches, supports, clamps, magic arm. Pieds à têtes fluides. Studio avec fonds blanc, noir et vert (chromakey). 1 station Final Cut Pro X / Premiere Pro par stagiaire.
MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES Une salle de formation avec tableau blanc, un poste informatique pour chaque apprenant, un poste informatique vidéo-projeté pour les formateurs, avec accès internet et imprimante partagée. Alternance de séquences théoriques et d'exercices d'application réelle. Les exercices sont réalisés sous la supervision des formateurs, dans une logique d'apprentissage des compétences et d'autonomie progressive des apprenants. Des exercices plus longs et synthétiques permettent de reprendre un ensemble de compétences dans des cas pratiques types des métiers et compétences concernés, et s'assurer de leur acquisition par les apprenants.
SUPPORT DE COURS Mémos techniques sur la prise de vues.
FORMATEURS Un chef opérateur prises de vues ayant une bonne expérience d’autonomie en prises de vues, animant régulièrement des formations.
LABELS QUALITÉS Centre certifié Qualiopi (certification nationale) / référencé Data-Dock / centre certifié Adobe / Maxon / Blackmagic Design / centre de test Isograd

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation de 5 jours est une spécialisation au travail de la lumière pour connaitre les différents projecteurs, leur utilité mais aussi créer une ambiance spécifique en fonction des besoins et des contraintes : en intérieur (de la construction classique en 3 « points » aux illusions, raccords lumière et rendu de peau optimisé), en extérieur pour du reportage et du documentaire (en s’adaptant à une économie de moyens).

Cette formation à la lumière travaille les interactions avec les matériels : le choix de la caméra (codec, format, profils…) a un sens et un impact. Les stagiaires pourront tester et comparer leurs constructions lumière avec des caméras vidéo simples mais aussi des caméras grand capteur haut de gamme.

Les objectifs de cette formation de 5 jours sont :
– Choisir sa caméra en fonction du type de tournage et des contraintes lumière
– Choisir ses projecteurs en fonction du budget et des contraintes
– Créer une installation lumière 3 points pour interview
– Réaliser une installation lumière raccord pour tourner une fiction courte
– Donner une intention à son image grâce à la lumière
– Apprendre à anticiper et mettre en place un set-up en amont.

CONTENU COMPLET DE LA FORMATION

LA LUMIERE : FONDAMENTAUX THEORIQUES, RAPPELS ET PREMIERES BASES PRATIQUES
Approche lumière : tour d'horizon des sources de lumière (caractéristiques et contraintes)
Fonctionnement de l'œil humain : différences (utiles) avec le capteur d'une caméra.
Panorama des caméras existantes en fonction de leurs performances et contraintes
La dynamique capteur et contraste : gamma, log… Comprendre, puis choisir quelle courbe utiliser en fonction des conditions.
Comprendre une installation lumière de base : le système à 3 points.
Pratique: créer une lumière à trois point de style corporate sur fond noir.
Installation en studio des caméras et choix des lumières à utiliser.
LUMIERE AVANCEE : ILLUSIONS, CONTRASTE SIMULTANE, GELATS & FILTRES
Astuces et illusions optiques utiles en lumière
Principe du contraste simultané : travail des peaux et des textures.
Comprendre et savoir utiliser les filtres et gélatines.
Apprendre à créer une ambiance lumière de fiction, différentes atmosphères, en s'aidant de visionnages d'extraits de film
Pratique: créer dans le studio trois ambiances de fiction à l'aide de projecteurs cinéma (tungstène) :
1) ambiance fin de journée avec fausse arrivée de fenêtre jour
2) ambiance nuit avec lumière de jeu et justification des arrivées de lumière

3) passage d'un endroit sombre à lumineux avec mouvement du personnage.

LUMIERE SUR LE TERRAIN : REPORTAGE ET DOCUMENTAIRE
Reportage et création de lumière en situation difficile
Astuces de tournage pour gagner du temps / anticiper le placement de la caméra et du setup lumière avant le tournage
Identifier les focales à utiliser et la profondeur de champ adéquate.
Improviser un système à 3 points avec 1 ou 2 projecteurs
Pratique: créer rapidement une lumière efficace dans des lieux complexes :
1) créer une lumière 3 points grâce à seulement 2 projecteurs et une source naturelle
2) créer une installation lumière dans un lieu très étroit

3) travailler la lumière en extérieur / utilisation du réflecteur

CONSTRUCTION LUMIERE AVANCEE
Raccord lumière et travail de fiction/docu posé, sur différent plans et lieux
Travail passage plan serré / large
Pratique: concevoir puis tourner un court film de 7 plans avec raccords lumière et axes caméra, en trois étapes :
1) écriture scénario, découpage + storyboard pour cohérence, anticipation des raccords lumière, choix du lieu
2) préparation du matériel. Choisir ses projecteurs en fonction des besoins, de l'espace et du rendu souhaité.

3) Tournage et visionnage

CHOIX DES CAMERAS EN FONCTION DU RENDU SOUHAITE & PRATIQUE AVANCEE
Focales, optiques… ou comment la lumière arrive de différentes façons sur le capteur.
Différences de rendus en fonction des codecs, qualités de compression et courbes gamma.
Pratique: finaliser le choix de la meilleure caméra en fonction du rendu souhaité avec exercice bi-caméra en studio.
1) comparer le rendu de deux cameras de marques différentes sur un même set-up.
2) comprendre comment obtenir un rendu similaire avec deux cameras différentes.

3) comparer le rendu d'une même caméra avec deux profils d'image différents.