

Intitulé de la formation :

Workflows Hybrides & Vision d'Auteur : De la prise de vue studio à la génération IA Fixe & Animée

Référent pédagogique : Richard DELL'AIERA — Souffle studio

PUBLIC CONCERNÉ

Profil professionnel des stagiaires : Photographes professionnel·les directeurs et directrices artistiques, retoucheurs et retoucheuses, créatifs et créatives travaillant pour des agences, marques ou en indépendant·es. La formation ne distingue pas les démarches commerciales et artistiques : elle s'adresse à toute personne qui veut donner à sa vision d'auteur les moyens techniques de s'exprimer dans un contexte de marché en pleine mutation, où photographie, vidéo et intelligence artificielle deviennent indissociables.

Prérequis : Maîtrise des bases de la prise de vue (appareil photo reflex ou hybride, exposition, lumière) et bonne pratique des logiciels de post-production classique (suite Adobe : Photoshop, Lightroom, Première ou équivalent). Une première expérience de la prise de vue en studio est un plus. Aucun prérequis technique sur les outils d'IA générative : ils sont introduits pendant la formation.

Nota : Les candidat·es sont sélectionné·es sur dossier (portfolio + courte note d'intention). Une visioconférence préalable est organisée environ un mois avant le début de la formation avec l'ensemble du groupe, afin de présenter les parcours de chacun·e, valider la logistique et définir ensemble le thème commun qui servira de fil rouge à la session.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le métier de photographe a profondément muté ces dernières années sous la double pression des besoins en image animée pour les réseaux sociaux et de l'essor des technologies génératives. Beaucoup de commandes qui étaient hier confiées à des photographes sont aujourd'hui absorbées en interne par les directions artistiques d'agences, à l'aide d'outils d'IA. Le défi pour les professionnel·les n'est donc plus seulement technique, il est identitaire : comment utiliser l'IA et les workflows hybrides tout en conservant son œil, sa patte et sa vision d'auteur ?

Cette formation propose une réponse claire : il ne s'agit pas d'une formation à l'IA, mais d'une formation photographique enrichie par l'IA. Le cœur reste la prise de vue en studio, la maîtrise de la lumière, le regard de l'auteur·e — autrement dit l'ADN de l'ENS Louis-Lumière : faire des images de qualité, et savoir précisément pourquoi on les fait. L'IA générative vient ensuite, comme un outil de post-production dopé, qui ouvre de nouvelles possibilités sans jamais remplacer le travail photographique de départ. L'ouverture vers l'image animée intervient en fin de formation, comme un prolongement naturel du flux de travail hybride.

À l'issue de la formation, chaque stagiaire aura déployé un projet complet sur un thème commun choisi avec le groupe : un dossier créatif, série d'images fixes et courte ouverture en image animée. L'ensemble est directement exploitable dans un portfolio commercial ou artistique. L'objectif plus large est de positionner chaque stagiaire comme un·e auteur·e d'images contemporain·e, capable d'hybrider tradition photographique et nouvelles technologies au service d'une vision singulière, et résistant aux logiques productivistes qui uniformisent le marché.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Durée totale : 9 jours / 63h

Effectif : 4 à 8 stagiaires

Horaires : 9h30 – 13h / 14h- 17h30

Lieu de formation : Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
Cité du cinéma – 20 rue Ampère
93200 Saint-Denis

Coût par participant : 3000 € TTC

Session : 1 session par an

Interlocuteur à la disposition des stagiaires : Barbara LECOURT

Tél. : 01 84 67 00 27

E-mail : b.lecourt@ens-louis-lumiere.fr

La formation s'organise autour d'un thème commun à tout le groupe, défini lors d'une visioconférence préalable un mois avant le début de la session. Ce thème sera volontairement graphique et ouvert (par exemple un angle pertinent pour confronter photo réelle et image augmentée) — est choisi parmi plusieurs pistes préparées par les formateurs en fonction des profils retenus. Chaque stagiaire l'interprète ensuite librement, avec ou sans modèle (ceux qui souhaitent travailler avec un modèle l'organisent et le rémunèrent de leur côté), sur des sujets allant de l'objet au personnage.

Pédagogie en trois piliers déployés sur deux semaines consécutives, avec coupure week-end : (1) dossier créatif et direction artistique ; (2) prise de vue studio ; (3) post-production hybride photo / IA, augmentée d'une ouverture vers l'image animée.

L'ensemble alterne apports théoriques, ateliers de recherche créative, prises de vue en conditions professionnelles, sessions de post-production, retours collectifs et analyses critiques.

FORMATEUR-RICES

Noms	Identité professionnelle
Richard DELL'AIERA	Photographe et réalisateur, co-fondateur de Souffle studio (Paris / Tourcoing). Diplômé du master Photographie de l'ENS Louis-Lumière (2014). Plus de dix ans de pratique de la photographie publicitaire, de la direction artistique et de la réalisation de films pour des clients tels que Dior, Yves Saint Laurent, Renault, Tesco, Pasquier, Karl Lagerfeld, Mondelez. Une douzaine d'années d'expérimentation des procédés hybrides (photographie, 3D, IA générative).
Nora HEGEDÜS	Photographe, Diplômée du master Photographie de l'ENS Louis-Lumière (2015). Études artistiques en scénographie puis en photographie. Direction artistique, conception et construction de décor, photographie en studio et montage numérique d'images depuis une dizaine d'années pour les domaines de la joaillerie, de la bijouterie et de la cosmétique. Identités visuelles d'artistes (artworks et affiches pour musiciens et comédiens).
Intervenant-es ponctuel·les	Suggestions : Selon le calendrier et les profils du groupe : un·e retoucheur·euse senior pour la session de post-production photographique classique, un spécialiste IA, un·DA...

PROGRAMME

Le programme se déploie en trois modules complémentaires sur neuf jours répartis sur deux semaines consécutives, avec coupure week-end. Tout le groupe travaille sur un thème commun défini en amont lors de la visioconférence préalable. Chaque stagiaire l'interprète librement selon sa sensibilité, avec ou sans modèle.

SEMAINE 1 — Du mardi au vendredi

MODULE 1 — CONCEPT & DIRECTION ARTISTIQUE (Jours 1 et 2)

Jour 1 — Lancement et déconstruction du thème

Tour de table, présentation des univers de chacun-e. Analyse du thème commun, déconstruction des attendus, identification de l'espace créatif. Lancement des recherches visuelles individuelles : exploration de références culturelles, artistiques, cinématographiques. Importance de la culture visuelle comme socle du travail d'auteur.

Jour 2 — Moodboards, IA en pré-production et dossier créatif

Introduction aux outils d'IA générative (Midjourney, Nano Banana) au service de l'idéation et de la pré-production visuelle, et non comme finalité. Construction des moodboards. Rédaction des intentions, constitution du dossier créatif (palette, ambiances, références, intentions techniques). Présentation orale du dossier devant le groupe, retours et arbitrages.

MODULE 2 — PRISE DE VUE STUDIO — Partie 1 (Jours 3 et 4)

Jour 3 — Mise en place studio et choix techniques

Setups lumière, choix des optiques, des matières et des cadrages au service du projet. Importance du craft photographique comme matière première : on garde un œil de photographe dans le processus plutôt que de laisser l'IA proposer à la place.

Jour 4 — Prise de vue, session 1

Prise de vues en studio (objets, produits, modèles selon l'interprétation du thème par chaque stagiaire). Direction artistique, gestion du plateau, exploration des variations d'angles et de lumière.

SEMAINE 2 — Du lundi au vendredi (après coupure week-end)

MODULE 2 — PRISE DE VUE STUDIO — Partie 2 (Jour 5)

Jour 5 — Prise de vue session 2 et dérushage

Finalisation des prises de vue, exploration des dernières variations. Dérushage et sélection des images-clés qui serviront de matière première au Module 3. Retours individuels avant post-production. Choix d'une première intention chromatique et développement des fichiers via Capture One.

MODULE 3 — POST-PRODUCTION HYBRIDE (Jours 6 à 9)

Jour 6 — Post-production photographique classique

Retouche structurelle et beauté sous Photoshop et Evoto, gestion des masques, nettoyage, compositings simples. Étalonnage des images, travail sur les ambiances et les palettes. Mise au standard des images fixes selon les codes du haut de gamme.

Jour 7 — Hybridation photo / IA générative

Intégration des outils d'IA générative dans le workflow photographique : extension de décors, génération d'éléments complémentaires, propositions de lumière augmentée, transferts d'ambiance, upscaling (Midjourney, Nano Banana, Wavespeed). L'IA est dirigée comme on dirigerait un-e assistant-e lumière ou un-e set designer, au service d'une intention précise.

Jour 8 — Finalisation des images fixes et ouverture vers l'image animée

Matin : finalisation des séries d'images fixes (compositing, upscaling, export). Après-midi : ouverture vers les workflows image-to-video (Runway, Kling, Veo) pour donner vie à l'image fixe. Création de courtes séquences animées comme prolongement naturel du projet. Cette partie motion est traitée comme une cerise sur le gâteau, une ouverture vers les pratiques hybrides étendues.

Jour 9 — Restitution et analyse critique

Préparation des livrables finaux (dossier + série hybride). Restitution collective devant le groupe et des intervenants invité-es. Présentation orale des projets, justification des choix artistiques et techniques. Analyse critique collective et mise en perspective avec les portfolios professionnels de chacun-e.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Moyens techniques :

Grand studio photo de l'ENS Louis-Lumière (Cité du Cinéma, Saint-Denis), équipé en éclairage, cyclo, fonds et accessoires de prise de vue. Postes de retouche équipés de la suite Adobe complète. Accès dédié, pour la durée de la formation, à Midjourney et à un agrégateur d'outils d'IA générative (type HIGGSFIELD, MAGNIFIC, WAVESPEED ou équivalent) donnant accès à Nano Banana, Wavespeed, Runway, Kling, Veo via une licence groupée.

Méthodes pédagogiques :

Pédagogie par projet : un thème commun choisi avec le groupe, déployé sur l'ensemble de la formation, du concept à la livraison. Alternance entre apports théoriques (culture visuelle, codes du métier, outils), ateliers de recherche créative encadrés, prises de vue en studio en conditions professionnelles, sessions de post-production hybride photo / IA, retours collectifs et analyses critiques.

L'angle défendu : pas une formation à l'IA mais une formation photographique enrichie par l'IA, au service d'une vision d'auteur. Les formateurs apportent leur expérience directe du marché de la commande pour confronter les stagiaires aux conditions réelles du travail avec une agence ou une marque.

Modalités d'évaluation :

Évaluation tout au long de la formation : qualité du dossier créatif et des intentions (Module 1), maîtrise technique et artistique des prises de vue studio (Module 2), maîtrise des workflows hybrides photo / IA (Module 3). Évaluation finale lors de la restitution publique du jour 9 : présentation orale du projet, justification des choix artistiques et techniques, qualité de la série produite. Remise d'une attestation de fin de formation et d'un certificat de réalisation.

Informations complémentaires :

Visioconférence préalable obligatoire un mois avant le début de la formation, avec l'ensemble du groupe : présentation des parcours, choix du thème commun parmi plusieurs pistes préparées par les formateurs, point logistique sur les modèles (libres et à la charge des stagiaires qui en veulent) et sur les consommables. Chaque stagiaire repart avec un dossier créatif complet et une série hybride personnelle (images fixes et courte ouverture animée) directement exploitable dans son portfolio commercial ou artistique. La formation peut donner lieu, sur demande, à des retours individualisés post-formation sur l'évolution du projet personnel.