

Licence Cinéma et Audiovisuel 2023-2024

Copenhagen Cowboy - Refn, 2023

Licence 1

Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Route de Mende 34199 Montpellier Cedex 5

<http://cinema.univ-montp3.fr/>

Sommaire

Organisation de l'UFR	3
DEMARCHES ADMINISTRATIVES IMPORTANTES	5
DOUBLE INSCRIPTION–REORIENTATION-TRANSFERT «DÉPART»	7
STAGES	8
BIBLIOTHEQUES	9
LES TUTORATS	10
LA CÉSURE	10
MISSION ÉGALITÉ	11
SEMESTRE 1	16
TU1KMTCN / Méthodologie du travail universitaire	17
TE11CN / Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 1	18
TE12CN / Analyse filmique 1	19
TE13CN / Pratiques et techniques 1	20
SEMESTRE 2	23
TU2KMCM / Méthodologie du travail universitaire	24
TE21CN / Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 2	25
TE22CN / Esthétique du cinéma et de l'audiovisuel	27
TE23CN / Pratiques et techniques 2	29
TE24CN / Nouveaux médias: usages et enjeux	31

Organisation de l'UFR

DIRECTION

Directrice

SAMINADAYAR-PERRIN Corinne

Tél : 04.67.14.21.23

Bât H 112
B

VILLAGORDO Eric (directeur adjoint)

Directrice administrative

PONDAVEN Laurence

Tél : 04.67.14.21.22

Bât H 112
C

Adjointe à la direction administrative et Responsable Scolarité

BEAUFILS de SAINT-VINCENT Katia

Tél : 04.67.14.25.67

Bât H 111

Assistante de direction

CONESA Anne (jusqu'au 30 septembre 23)
ufr1@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.23.26

Bât H 112
A

SCOLARITÉ

Responsable Pôles Master et admissions

LUBRANO Anne-Pierre

anne-pierre.lubrano@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.21.25

Bât H 110

Pôle admissions

XXXXXXXXXXXXXX

admissions.ufr1@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.55.37

Bât H 116

MAGALLON Nicolas

admissions.ufr1@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.55.43

Bât H 114

Bureau des stages

MAGALLON Nicolas

stages.ufr1@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.55.43

Bât H 114

DÉPARTEMENTS ET SECRÉTARIATS PÉDAGOGIQUES/LICENCES

Théâtre et Spectacle Vivant (études Théâtrales et Acteur professionnel - ENSAD)

FILOSA Valérie

secretariat.theatre@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.24.29

Bât H 118

Cinéma, Audiovisuel, Nouveaux Médias (études cinématographiques et audiovisuelles)

DEMONCHAUX Damien

secretariat.cinema@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.21.21

Bât H 118

Arts Plastiques et L pro Métiers du jeu vidéo

UTÉZA Andréa Tél : 04.67.14.25.12 Bât H 115
secretariat.arts-plastiques@univ-montp3.fr
lp.jeux-video@univ-montp3.fr

Philosophie en présentiel

UTÉZA Andréa Tél : 04.67.14.25.12 Bât H 115
secretariat.philosophie@univ-montp3.fr

Philosophie (Enseignement à distance)

CONÉSA Anne (à compter du 1.10.23) Tél : 04.67.14.26.46 Bât H 119
ead-licences-ufr1@univ-montp3.fr

Musique et Musicologie (parcours Musicologie et parcours Musicien interprète)

NGARBOUI Mauricette (jusqu'au 30.09.23) Tél : 04.67.14.26.46 Bât H 115
secretariat.musique@univ-montp3.fr

Lettres Modernes (présentiel et EAD) et Métiers de l'Écrit et de la culture

BOURGEAT Luc Tél : 04.67.14.25.68 Bât H 120
secretariat.lettres-modernes@univ-montp3.fr

Langues et Littératures Anciennes (Humanités parcours Lettres classiques -présentiel et EAD-, EPF, CMAM)

XXXXXXX Tél : 04.67.14.54.63 Bât H 120
secretariat.lettres-classiques@univ-montp3.fr
secretariat.lettres-orthophonie@univ-montp3.fr

PÔLE MASTERS

Lettres - Études culturelles -

LUBRANO Anne-Pierre Tél : 04.67.14.21.25 Bât H 110
masters.lettres@univ-montp3.fr

Département de Psychanalyse – Philosophie – Esthétique

RICHÉ Jonathan Tél : 04.67.14.54.62 Bât H 109
secretariat.psychanalyse@univ-montp3.fr
master.philosophie@univ-montp3.fr
secretariat.esthetique@univ-montp3.fr

Arts du spectacle mention Cinéma et audiovisuel

Arts de la scène et du spectacle vivant

YAMALIS Stéphanie Tél : 04.67.14.54.49 Bât H 109
masters.spectacle@univ-montp3.fr
secretariat.creanum@univ-montp3.fr

Arts plastiques - Musicologie

DUC Nicolas Tél : 04.67.14.26.35 Bât H 110
masters.arts-plastiques@univ-montp3.fr
master.musique@univ-montp3.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES IMPORTANTES

Au cours du 1er semestre, vous aurez à effectuer **1 inscription au contrôle des connaissances (Inscription pédagogique) et des choix de groupes obligatoires** :

L'inscription pédagogique permet à l'étudiant•e de s'inscrire dans les enseignements obligatoires et/ou optionnels prévus dans la maquette de sa filière. Seule cette inscription permet à l'étudiant•e de s'inscrire aux examens et de valider les enseignements, les semestres et l'année. Elle est donc obligatoire.

L'étudiant doit procéder à son inscription pédagogique selon un calendrier fixé annuellement par le CEVU. Il est de sa responsabilité de veiller à l'exactitude des informations contenues dans son contrat pédagogique. Il est impératif de bien respecter les dates limites d'inscription pédagogique.

L'IP DOIT CORRESPONDRE AUX COURS QUE VOUS SUIVEZ.

Tout changement de code d'ECUE devra être signalé dans votre secrétariat pédagogique dans les dates prévues. Dans le cas contraire, vos résultats ne pourront être pris en compte.

AUCUNE DEMANDE DE MODIFICATION D'IP HORS DÉLAI NE SERA ACCEPTÉE.

VOUS DEVEZ ÉDITER ET VÉRIFIER VOTRE CONTRAT PÉDAGOGIQUE.

1- L'INSCRIPTION AU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :

L'inscription au contrôle des connaissances est obligatoire. Vous devez vous inscrire **à partir de votre ENT et pour l'année entière**.

CALENDRIER

Formations	IP web
Licence 1 (Hors EAD)	Du 06/09 (14h) au 02/10/2023 (12h)
(Hors EAD) Licence 2 + Licence 3 + Licence Pro	Du 17/07/ (12h) au 21/07/2023 ET du 28/08 (14h) au 02/10/2023 (12h)
EAD tous niveaux	Du 28/08 (14h) au 13/10/2023 (12h)
DU	Du 28/08 (14h) au 13/10/2023 (12h)

Modification possible des choix du second semestre sur votre ENT du 22 janvier 2024 (12h) au 06 février 2024 (12h) hormis pour les enseignements d'ouverture pour lesquels vous devrez vous présenter dans votre secrétariat de département.

NB : AUCUNE MODIFICATION D'IP EN DEHORS DE CE CALENDRIER NE SERA AUTORISÉE !

Extrait du règlement des études :

Langue obligatoire en licence et en master :

L'étudiant•e devant atteindre au moins un niveau B2 en fin de master, la langue et le parcours choisis (« débutant », « faux débutant », « confirmé ») doivent être poursuivis dans chaque cycle de formation au cours de la même accréditation. Le niveau de langue obligatoire apparaîtra sur les attestations semestrielles de résultats de L3.

Enseignements personnalisés :

La même langue ne peut pas être choisie en langue obligatoire et langue optionnelle ; cette disposition concerne également les étudiants en échange Erasmus. Il n'est pas possible de débiter une langue en semestre pair.

Il est possible de renoncer à la langue optionnelle au semestre pair pour un autre enseignement personnalisé, sauf une autre langue ou éducation physique et sportive.

Éducation physique et sportive :

L'éducation physique et sportive doit être conservée sur les deux semestres d'une même année. Les étudiant•e•s souhaitant suivre l'ECUE d'Éducation Physique et Sportive doivent impérativement fournir un certificat médical datant de moins de trois mois au moment de choisir leur activité.

2- LE CHOIX DES GROUPES DE TD (UFR1) :

- **Le choix des groupes de TD est obligatoire.** Il se fait pour tous les enseignements !

L'inscription s'effectue au moment de l'inscription au contrôle des connaissances sur votre ENT aux dates indiquées au paragraphe 1.

Renseignez-vous sur les modalités particulières auprès des tuteurs et tutrices d'accueil ou de votre secrétariat de département.

- L'appel se fera dans chaque TD afin de vérifier l'assiduité. **Les modalités de contrôle des connaissances préciseront, le cas échéant, les modalités de prise en compte de l'assiduité.**

Attention ! Dès qu'un cours sera complet, il ne sera plus possible de vous y inscrire.

L'INSCRIPTION DANS LES GROUPES DE TD NE VOUS DISPENSE PAS DE L'INSCRIPTION AUX EXAMENS.

3- EMPLOIS DU TEMPS DES ENSEIGNEMENTS PERSONNALISÉS ET ENSEIGNEMENTS DE PREPROFESSIONNALISATION :

Une page web dédiée aux emplois du temps de ces différents enseignements est disponible à compter de septembre sur le site de l'université – UFR1

<https://ufr1.www.univ-montp3.fr/fr/emplois-du-temps>.

DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS

Après les jurys, vous devrez éditer vos **attestations de résultats (semestrielle et annuelle)**. Il faut impérativement avoir activé votre compte ENT pour pouvoir télécharger vos attestations : onglet « attestation ». Elles ne vous seront pas envoyées.

DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES

Pour toute demande de retrait de diplôme de DAEU - DEUG – LICENCE – MAITRISE- MASTER – C2I, veuillez-vous adresser au bâtiment les Guilhems muni de vos attestations de résultats et d'une pièce d'identité. Pour toute question : des_resultats@univ-montp3.fr

RECOURS / RÉCLAMATION

Vous souhaitez formuler un recours gracieux suite à une décision administrative : pour cela, **un seul point d'entrée** pour le traitement de votre demande : <http://vs-osticket.univ-montp3.fr/>

Depuis le site web > Formation > Assistance - Réclamations

DOUBLE INSCRIPTION – REORIENTATION - TRANSFERT « départ »

● **Double inscription :**

▶ Dans la même université:

Les étudiants de l'UPV désirant poursuivre leur cursus en débutant une autre licence ou master doivent candidater soit sur Parcoursup (pour une L1) soit sur Mon master (pour les M1 en présentiel) soit sur eCandidat (pour toutes les autres diplômes).

Renseignements :

Bureau des admissions – admissions.ufr1@univ-montp3.fr / bureau H116 – tél : 04.67.14.55.37

▶ Dans 2 universités différentes :

Elle est également appelée **inscription parallèle** dans deux universités. Il n'est pas facile de suivre et de réussir deux formations en même temps. Les emplois du temps seront peut-être incompatibles, ainsi que les épreuves d'examens. Cependant, cela reste possible et si vous êtes décidé(e), vous devrez venir vous inscrire dans notre établissement en inscription parallèle muni du certificat de scolarité du premier établissement.

Vous pourrez être inscrit dans les filières hors capacité d'accueil.

● Réorientation interne en fin de S1:

Cette procédure est réservée aux bacheliers 2023. Elle permet de changer d'orientation à l'issue du semestre 1. Pour tout renseignement sur les modalités et les dates : site internet de l'UPV, menu «Formation» début novembre 2023.

● Transfert départ :

Les étudiants désirant quitter l'université Paul Valéry pour un autre établissement doivent effectuer une procédure de « Transfert départ ».

Veuillez consulter le site internet :

<https://www.univ-montp3.fr/formation-lp/sinscrire-à-luniversite/transfert/transfert-départ>

Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à : des_transferts@univ-montp3.fr

STAGES

Le stage est une **période temporaire** de mise en situation professionnelle qui s'inscrit avec attribution ou non de crédits européens (ECTS) dans le cadre d'un cursus pédagogique.

Vous pouvez effectuer un stage dans tout type d'organisme d'accueil de droit privé ou public, en France ou à l'étranger.

Les stages doivent **obligatoirement** faire l'objet d'une **convention de stage** conclue entre le/la stagiaire, l'organisme d'accueil (direction de l'organisme et tuteur de stage), l'établissement d'enseignement (direction de l'établissement et enseignant•e-référent•e) :

Clémence ALLAMAND (clemence.allamand@univ-montp3.fr).

Vous remplissez la convention de stage dès que vous avez trouvé un accord avec un tuteur/une tutrice dans l'organisme d'accueil sur le sujet du stage et que vous avez toutes les informations nécessaires (planning de présence, conditions particulières, etc.).

Avant de compléter votre convention de stage sur **P-Stage à partir de votre ENT** (onglet outils de gestion / stage) prenez avant tout connaissance du « guide de saisie » puis se munir des informations suivantes : votre qualité d'assuré social, votre caisse d'assurance maladie, les coordonnées de l'organisme d'accueil, son numéro de Siret s'il est en France, son code NAF / APE, les coordonnées de votre tuteur de stage, la thématique, les dates et la durée de votre stage.

Pour les stages qui doivent se dérouler à l'étranger, une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du ou de la stagiaire est annexée à la convention de stage.

Il n'est pas possible de débiter un stage sans convention de stage signée car la couverture accident du travail/maladie professionnelle ne pourrait s'appliquer à un/une stagiaire dont la convention n'est pas signée.

Vous devez souscrire une **assurance responsabilité civile** au préalable pour la durée du stage. Elle sera demandée avant l'édition de la convention de stage. Vous devez en faire la demande auprès des mutuelles étudiantes agréées ou de la compagnie d'assurance de votre logement (les assureurs intègrent ce type de couverture à la contraction d'une assurance habitation pour les étudiants). Si vous habitez chez vos parents, il convient de contacter leur compagnie d'assurance. Deux cas : soit Votre

nom (nom du stagiaire) est mentionné sur l'attestation, soit le nom mentionné est celui de vos parents. Vous devez alors, établir une attestation sur l'honneur précisant votre lien de parenté.

Pour toute autre information consulter le site de l'UFR1 :

<https://ufr1.www.univ-montp3.fr/fr/formation/organisation-des-études/les-stages-à-lufr-1>

BIBLIOTHEQUES

Les bibliothèques de l'UFR1 sont ouvertes à tou•te•s les étudiant•e•s de l'UFR1 quelle que soit leur année d'études. Ces bibliothèques offrent des espaces de consultation et de travail, la documentation recommandée par les enseignant•e•s, ainsi que le prêt à domicile.

Sont à la disposition des étudiants de l'UFR1 les bibliothèques suivantes :

- **Bibliothèque de Philosophie, Lettres Modernes, Langues et littératures anciennes, Étude et pratique du français, Études culturelles** : Centre de documentation pédagogique et scientifique (CDPS) Rez-de-chaussée du bâtiment H salle H01.

Ouverte au public : du lundi au vendredi de 9h à 19h

- **Bibliothèque de Lettres classiques**

Bâtiment H 3° étage, salle 314.

Les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la bibliothèque et sur le site de l'UFR1.

- **Bibliothèque des Arts : Arts plastiques, Cinéma, Musique, Théâtre**

La Bibliothèque des Arts déménage à l'ATRIUM qui ouvrira ses portes au public au cours du deuxième semestre (début 2024). Les collections de la Bibliothèque des arts seront temporairement indisponibles jusqu'à leur intégration progressive dans le nouveau site.

Les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la bibliothèque et sur le site de l'UFR1
<https://ufr1.www.univ-montp3.fr/>

Pour toutes les bibliothèques de l'UFR1, Renseignements : bibliotheque.ufr1@univ-montp3.fr

Catalogue commun à toutes les bibliothèques de l'université : <https://www.scdi-montpellier.fr>

Pour poser une question > Rubrique « une question ? »

Les étudiant•e•s de l'UFR1, peuvent également fréquenter la Bibliothèque universitaire Ramon Llull **qui deviendra la bibliothèque de l'atrium début 2024.**

Jusqu'en décembre 2023 : Bibliothèque Ramon Llull : de lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 17h30 (Bâtiment S). A partir de février 2024 : ATRIUM. Pour plus d'informations : <https://atrium.www.univ-montp3.fr/>

LES TUTORATS

Tutorat d'accueil

Chaque département met à la disposition des étudiants primo-entrants des **tuteurs et tutrices d'accueil** (des étudiant•e•s avancé•e•s de leur même département) pour les aider dans leurs démarches administratives (inscriptions diverses, choix des options) au moment de la rentrée universitaire et des inscriptions au contrôle des connaissances (inscriptions aux examens).

Vos tutrices d'accueil pour votre département :

- **PICHERY Hélène** (helene.pichery@etu.univ-montp3.fr)
- **TAUPELET Angèle** (angele.taupelet@etu.univ-montp3.fr)

Tutorat d'accompagnement pédagogique (T.A.P.)

Les **tuteurs et tutrices d'accompagnement pédagogique** (étudiant•e•s en Master) aident les étudiant•e•s tout le long de l'année universitaire dans le cadre des enseignements et sous la responsabilité des professeurs référents (méthodologie, bibliographies, préparation des contrôles et examens ; cours de soutien et/ou de rattrapage etc.)

Leurs permanences (lieux et horaires) sont annoncées par voie d'affichage, lors des réunions d'information, dans les cours et dans les secrétariats de département.

Vos tuteurs et tutrices d'accompagnement pédagogique pour votre département :

- **DILLINGER Mélinna**
- **FOURMI C'ian**
- **GINEYS Camille**
- **JAMET Romane**
- **LECHESNE Baptiste**

Une seule adresse : TAPcinema@gmail.com

Etudiant•e•s, n'hésitez pas à rencontrer vos tuteurs et tutrice pendant votre première année à l'université. Ils/elles peuvent vous aider à réussir votre année d'études !

LA CÉSURE

La période dite « de césure » s'étend sur une durée représentant une année universitaire pendant laquelle un•e étudiant•e, inscrit•e dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend temporairement dans le but d'acquérir une expérience personnelle au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Elle est effectuée sur la base d'un strict volontariat de l'étudiant•e qui s'y engage et ne peut être rendue nécessaire pour l'obtention du diplôme préparé avant et après cette suspension. La césure est facultative.

Pour déposer une demande de césure, il convient de télécharger le dossier sur le site de l'Université :

<https://www.univ-montp3.fr/fr/césure>

Vous devrez transmettre le dossier dûment complété et accompagné de la totalité des pièces justificatives à l'UFR 1 : cesure.ufr1@univ-montp3.fr au plus tard le mardi 13 juin 2023 pour la première commission ou le lundi 4 septembre 2023 pour la deuxième commission.

N'OUBLIEZ PAS DE

- ▶ Activer et consulter régulièrement votre messagerie étudiante qui vous donne des informations importantes et utiles
- ▶ Editer et vérifier attentivement votre contrat pédagogique, et vos attestations semestrielles et annuelles après les jurys à partir de votre ENT
- ▶ Informer immédiatement votre secrétariat de département en cas de changement d'option et dans les dates prévues à cet effet sinon vos résultats ne pourront être pris en compte
- ▶ Si vous faites un stage, vous inscrire sur **P-Stage** à partir de votre ENT pour éditer une convention en 3 exemplaires et la rapporter signée par toutes les parties **AVANT** le début du stage
- ▶ Consulter régulièrement le site internet de l'UFR1 ainsi que votre Espace Numérique de Travail (ENT)
- ▶ Consulter régulièrement les panneaux d'affichage situés au bâtiment H (Jean Hugo) 1er étage, près de votre secrétariat de département

N'hésitez pas à vous adresser à votre secrétariat de département pédagogique au Bât H pour tout renseignement.

MISSION ÉGALITÉ

Depuis 2002, l'université s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Si vous êtes victime ou témoin de discrimination dans le cadre de vos études, n'hésitez pas à contacter Mme Christa Dumas de la mission Égalité de l'université (04 67 14 54 29)
egalite.f-h@univ-montp3.fr

Ou prendre contact avec votre secrétariat qui vous guidera dans vos démarches.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée universitaire !

Dates importantes

Journées d'accueil personnalisées (accueil amphi 5)

du 4 au 7 septembre de 9h à 17h

Rentrée du premier semestre

Lundi 11 septembre 2023

Congés d'automne

Samedi 28 octobre – dimanche 5 novembre 2023

Fin du premier semestre

Vendredi 15 décembre 2023

Rentrée du deuxième semestre

Lundi 29 janvier 2024

Congés d'hiver

Samedi 17 février – dimanche 25 février 2024

Congés de printemps

Samedi 13 avril – dimanche 21 avril 2024

Fin du deuxième semestre

Mardi 7 mai 2024

Licence Cinéma et Audiovisuel

Directeur du Département Cinéma, Audiovisuel, Nouveaux Médias
Guillaume BOULANGÉ

Direction adjointe du Département Cinéma, Audiovisuel, Nouveaux Médias
Anne-Laure GEORGE-MOLLAND

Responsables de la Licence Cinéma et Audiovisuel
Frédéric ASTRUC et Claire CHATELET

Référents Pédagogiques de la Licence Cinéma et Audiovisuel
Frédéric ASTRUC et Claire CHATELET

Référents Projet « Caméra stylo » (Remédiation)
Frédéric ASTRUC et Claire CHATELET

Responsable de la méthodologie du travail universitaire & du renforcement disciplinaire
Olivier GUTIERREZ

Responsables des emplois du temps
Olivier GUTIERREZ et Sarah HATCHUEL

Responsable TUTORAT
Frédéric ASTRUC

SECRETARIAT
(Bâtiment H, bureau 118)
Damien DEMONCHAUX
du lundi au jeudi : 9h30 - 12h00 / 14h00 - 16h00 / vendredi : 9h30 - 12h00
secretariat.cinema@univ-montp3.fr
04 67 14 21 21

Pour toute information pédagogique, adressez-vous au secrétariat.
Consultez régulièrement les panneaux d'affichage devant le secrétariat, le **site de la licence** et suivez le **site Ciné-UPV**, des modifications de dernière heure pouvant intervenir à la rentrée ou en cours d'année.

TITULAIRES

ACHEMCHAME Julien (MCF)
ALLAMAND Clémence (MCF)
ASTRUC Frédéric (MCF)
BOULANGÉ Guillaume (PU)
CHATELET Claire (MCF)
D'AZEVEDO Amandine (MCF)
DELAPORTE Chloé (PU)
DEVILLE Vincent (MCF)
FEENSTRA Pietsie (PU)
GEORGE-MOLLAND Anne-Laure (MCF)
GROUPIERRE Karleen (MCF)
GUTIERREZ Olivier (PRCE)
HATCHUEL Sarah (PU)
LE BIHAN Loig (PU)
ROCHE David (PU)
SAVELLI Julie (MCF)
TRIAS Jean-Philippe (MCF)

*Pour contacter un-e enseignant-e titulaire :
prenom.nom@univ-montp3.fr
(ou via le secrétariat qui transmettra)*

PAST / ATER / CONTRACTUEL.LE.S

BRAEM Valentin (PAST)
BROUILLET Guilhem (PAST)
LALOU Serge (PAST)

CABEZA-MACUSO Pablo (ATER)
COMBREAU Lucile (ATER)
DELLA NOCE Elio (ATER)
FONTANAUD Hadrien (ATER)
TYUSHOVA Elena (ATER)

ADOBATI Mario (contractuel)
BENHAMOU Eve (contractuelle)
CAMPION Benjamin (contractuel)
CASTRO Isabel (contractuelle)
FONTAINE Jonas (contractuel)
SINIC Yann (contractuel)
VALGALIER Adrien (contractuel)

CHARGÉS-ES DE COURS

AÏT BENALLA Laurent, réalisateur
ARNAUD Eric, Illustrateur, graphiste, vidéaste
AUGIER Emma, monteuse
AUSSANT-LEROY Ahlem, réalisatrice
BAIK Tommy-Lee, scénariste
BAKKER Kees, consultant, programmeur et auteur
BARBE Diane, docteure en Études cinématographiques
BAUTE, Maryse, ingénieur d'études.
BILLAUDEL Guilhem, doctorant à l'ENS
BLANQUET Jérôme, producteur et réalisateur de films d'animation
BRUNEL David, docteur en Esthétique et photographe
CANTIÉ Jérôme, technicien audiovisuel
CAUDRON Romain, spécialiste création 3D
CHAPIGNAC Sarah, spécialiste Photoshop
DEILLER Manuel, réalisateur, cadreur, producteur
DE LAPPARENT Noémie, scénariste
ECHEVARRIA Y FIGUEROA Julia, scénariste
FAURE Alix, spécialiste création numérique
FAVOT Eva, chargée de communication et de distribution
FERRARI Olivier, monteur
FORTUNAT-ROSSI Méryl, réalisateur
FOUILLET Yannez, productrice
FOURNEAUX Marie-Christine, auteure, réalisatrice et audiodescriptrice
FOURNIER Jacques, photographe professionnel
GASQ Nadia, directrice pédagogique Objectif 3D
GIFFARD Philippe, infographiste
GIRARD Jason, réalisateur, producteur, technicien image
GRENON Marie, doctorante en Études cinématographiques
GROS Jean-Damien, réalisateur-monteur truquiste
GUÉGAN Antoine, docteur en Études cinématographiques
HAUDUCOEUR Sandrine, directrice de projets
HERMOSILLA Caroline, enseignante en prépa post-bac (Lycée St-Stanislas)
HOENIG Guillaume, directeur de la photographie et réalisateur
HURTADO Marc, cinéaste, musicien et plasticien
HUSSENOT Rémi, exploitant
KIFOUANI Delphe, professeur en études cinématographiques
KIRSCH Laurence, auteure, réalisatrice
LAURENT Clara, enseignante, autrice, réalisatrice, journaliste
LEMAJEUR Sylvain, certifié de Lettres Modernes, enseignant CAV en Lycée
MARIE Vincent, agrégé d'Histoire-Géographie, enseignant CAV en Lycée
MARRON Sophie, productrice (Les Fées spéciales)
MEESCHAERT Fanny, scénariste et animatrice 3D
NASSER Sabina, docteure en Études cinématographiques
NAUD Jean-François, documentariste
NAUGHTON Eion, doctorant en Études cinématographiques
NÉDÉLEC Tristan, certifié de Lettres Modernes, enseignant CAV en Lycée
OLIVARES Jean-Michel, ingénieur du son
POITEVIN Marie, réalisatrice
PRADAL Laure, réalisatrice
PRADAT Mathieu, auteur, réalisateur
RIMBAUD Jean-Philippe, auteur, réalisateur
ROUVEURE Baptiste, réalisateur
SANDEAU Jules, docteur en Études cinématographiques
SATURNINO Céline, docteure en Études cinématographiques
SERRA Damien, réalisateur, cadreur, monteur
SOUSSEING Lucas, étalonneur
TSOURI Elena, TSOURI Elena, chargée de développement INA
VAUTHEROT Luc, certifié d'Histoire-Géographie, enseignant CAV en Lycée
VIVER Lucie, réalisatrice
ZIMMER Héléne, scénariste

SEMESTRE 1

Licence 1e année						
Mention : Cinéma et audiovisuel						
Semestre 1		Volume horaire total étudiant	CM 50% Max	TD	TP	ECTS (= coeff)
TU1ACN	Spécialité disciplinaire et enseignements connexes	136,5				22
TE11CN	Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 1	45,5	19,5	26		8
TE12CN	Analyse filmique 1	45,5	19,5		26,0	8
TE13CN	Pratiques et techniques 1	45,5	19,5		26,0	6
TU1KXI	Compétences en info : mise à niveau	12,0				1
TU1KMCN	Méthodologie du travail universitaire	6,0				1
TU1LV	Langue obligatoire	18,0				2
U1CASC5	Enseignements personnalisés (2 au choix)	36,0				4
TA1A	Langue ancienne	18,0				2
TA1CG	Culture générale	18,0				2
TA1O	Langue optionnelle	18,0				2
TE18ECO	Humanités écologiques	18,0				2
TE18EP	Éducation physique et sportive : découverte de la pratique	18,0				2
TE18HN	Humanités numériques	18,0				2
TE18OCN	Renforcement méthodologique et disciplinaire	18,0				2
Total semestre 1		208,5				30

TU1KMCN / Méthodologie du travail universitaire

Responsable ECUE : Olivier GUTIERREZ

TD obligatoire pour tou.te.s les étudiant.e.s, au choix parmi les 9 groupes suivants :

TD consacré à l'acquisition des bases méthodologiques du travail universitaire (prise de notes, organisation, initiation à la recherche, etc.). **Attention, l'évaluation de cet Ecue est basé sur la participation à un quitus en ligne. Ce quitus, en lien avec l'IRD (Initiation à la Recherche Documentaire), est non-compensable et indispensable pour valider l'année universitaire.**

Groupe Salle Enseignant.e	Semaine 1 Vendredi 15 sept.	Semaine 2 Vendred i22 sept.	Semaine 3 Vendredi 29 sept.	Semaine 4 Vendredi 6 oct.	Semaine 5 Vendredi 13 oct.	Semaine 6 Vendredi 20 oct.
TD 1 D06 G.Billaudel	Cours 1 + IRD 8h15-10h15	Cours 2 8h15- 10h15	Cours 3 8h15- 10h15			
TD 2 D06 P. Cabeza	Cours 1 + IRD 10h15-12h15	Cours 2 10h15- 12h15	Cours 3 10h15- 12h15			
TD 3 D04 H.Fontanaud	Cours 1 + IRD 8h15-10h15	Cours 2 8h15- 10h15	Cours 3 8h15- 10h15			
TD 4 D04 H.Fontanaud	Cours 1 + IRD 10h15-12h15	Cours 2 10h15- 12h15	Cours 3 1 0h15- 12h15			
TD 5 D101 M. Adobati	Cours 1 8h15- 10h15	Cours 2 + IRD 8h15-10h15	Cours 3 8h15- 10h15			
TD 6 D101 M. Adobati	Cours 1 10h15- 12h15	Cours 2 + IRD 10h15-12h15	Cours 3 10h15- 12h15			
TD 7 D06 J. Fontaine				Cours 1 + IRD 8h15-10h15	Cours 2 8h15-10h15	Cours 3 8h15-10h15
TD 8 D06 J. Fontaine				Cours 1 + IRD 10h15-12h15	Cours 2 10h15-12h15	Cours 3 10h15-12h15
TD 9 D04 H. Fontanaud				Cours 1 + IRD 8h15-10h15	Cours 2 8h15-10h15	Cours 3 8h15-10h15

Dispositif pour les étudiants-es en grande difficulté ou nécessitant un accompagnement personnalisé (entretiens individuels de 20 minutes, salle D18, sur rendez-vous uniquement, avec l'un des trois référents pédagogiques de la Licence : resp.licence.cinema@univ-montp3.fr)

<p>ECUE TE18OCN</p>	<p>Renforcement méthodologique et disciplinaire - 18h (2h x 9 séances) le vendredi matin 8h15-10h15 et 10h15-12h15 Enseignant : Mario Adobati - salle D101 à partir du 06/10</p> <p>Pour deux groupes de 30 étudiant.e.s maximum en difficulté, un TP de renforcement méthodologique et disciplinaire sera proposé par les référent.e.s pédagogiques.</p> <p><i>Dans ce module réservé aux étudiants-es ayant des difficultés dans les cours de cinéma, nous chercherons à identifier les problèmes rencontrés afin de mettre en place une stratégie de remédiation dans les disciplines (histoire, esthétique, analyse filmique, etc.).</i></p>
-------------------------	--

TU1ACN

SPÉCIALITÉ DISCIPLINAIRE ET ENSEIGNEMENTS CONNEXES

TE11CN / Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 1

Responsable ECUE : Olivier GUTIERREZ & Julien ACHEMCHAME

SUIVRE LE CM A OU B (1H30) + 1 TD AU CHOIX (2H)

CM A	Panorama mondial du cinéma et de l'audiovisuel	O. Gutierrez et J. Achemchame	Vendredi	8h45-10h15	Amphi 4
CM B	Panorama mondial du cinéma et de l'audiovisuel	O. Gutierrez et J. Achemchame	Vendredi	10h15-11h45	Amphi 4

TD 1	Histoire du court-métrage	T. Nédélec	Mercredi	10h15-12h15	D04
TD 2	Histoire du cinéma documentaire	K. Bakker	Lundi	12h15-14h15	D09
TD 3	Histoire du cinéma d'animation : au-delà d'Hollywood	E. Benhamou	Lundi	12h15-14h15	D06
TD 4	Histoire du <i>teen movie</i>	E. Benhamou	Mardi	12h15-14h15	D06
TD 5	Panorama des cinémas d'Afrique francophone	D. Kifouani	Jeudi	17h45-19h45	D09
TD 6	Panorama des cinémas d'Afrique francophone	D. Kifouani	Vendredi	10h15-12h15	D12
TD 7	Histoire du cinéma britannique	H. Fontanaud	Mercredi	18h45-20h45	D04
TD 8	Histoire du cinéma britannique	H. Fontanaud	Vendredi	17h45-19h45	D09
TD 9	Histoire cinématographique des rêves et des cauchemars	M. Adobati	Jeudi	16h15-18h15	D06
TD 10	Histoire du plan séquence	M. Adobati	Vendredi	14h15-16h15	D101

CM / Olivier GUTIERREZ & Julien ACHEMCHAME : « PANORAMA MONDIAL DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL »

Panorama mondial, historique, esthétique, technologique, économique et socioculturel du cinéma et de l'audiovisuel. 8 séances seront consacrées au cinéma et 3 seront dédiées à l'audiovisuel. L'examen se tiendra en semaine 12 et la 13ème semaine sera consacrée à la correction du partiel et à la préparation de la 2nde évaluation.

Bibliographie principale :

Martin BARNIER, Laurent JULLIER, *Une brève histoire du cinéma (1895-2020)*, Pluriel, 2021.

René PREDAL, « Histoire du cinéma. Des origines aux années 2000 », revue *CinémAction*, n°142, Corlet, 2012.

Monique SAUVAGE, Isabelle VEYRAT-MASSON, *Histoire de la télévision française, de 1935 à nos jours*, Nouveau Monde Éditions, 2012.

Michele HIMMS, *Only Connect: A Cultural History of Broadcasting in the United States*, Wadsworth, 2002.

TD 1 / Tristan NÉDÉLEC : « HISTOIRE DU COURT-MÉTRAGE »

Le court métrage est né en même temps que le cinéma et il est encore bien vivant aujourd'hui. Creuset des avant-gardes, des expérimentations, forme qui exige synthèse, concentration, inventivité, le court a une histoire passionnante, ponctuée de films-phares qui ont élargi l'horizon des possibles du cinéma, de figures esthétiques fortes, de combats politiques, empruntant à différents genres : le burlesque, l'essai, le film social, le documentaire, etc. Et commencer à faire du cinéma, c'est souvent débiter par la réalisation d'un court métrage. C'est une forme qui emprunte d'autres chemins économiques que le long-métrage, ce qui peut, en partie, en expliquer la liberté expressive.

TD 2 / Kees BAKKER : « HISTOIRE DU CINÉMA DOCUMENTAIRE »

Le documentaire est une catégorie du cinéma très vaste et en même temps mal définie. Nous plongeons dans son histoire, des origines avec Flaherty jusqu'à ses évolutions esthétiques plus récentes, pour aborder ce « cinéma du réel » à travers d'une riche sélection d'œuvres et d'extraits pour mieux saisir sa richesse et ses expressions.

TD 3 / Ève BENHAMOU : « HISTOIRE DU CINÉMA D'ANIMATION : AU-DELÀ D'HOLLYWOOD »

Ce TD propose un panorama historique, esthétique et socioculturel du cinéma d'animation autour du monde, du muet à aujourd'hui. Il s'agira pour les étudiants d'acquérir de solides connaissances sur le développement de l'animation, d'en analyser les caractéristiques stylistiques et formelles, et de les mettre en perspective avec le cinéma en prise de vue réelles et les autres arts. Ce cours explorera notamment les techniques spécifiques du cinéma d'animation (dessin animé 2D, stop motion, images de synthèse) à travers l'œuvre de studios et cinéastes majeurs, allant du cinéma d'animation « grand public » (Ghibli, Aardman, Cartoon Saloon) aux films indépendants et expérimentaux. Ce TD s'intéressera spécifiquement au développement du cinéma d'animation en Europe et au Japon, et s'appuiera également sur des études de cas canadiennes, brésiliennes, et du Moyen-Orient.

TD 4 / Ève BENHAMOU : « HISTOIRE DU TEEN MOVIE »

Ce TD propose un panorama historique, esthétique et socioculturel du *teen movie*. Ce genre (parfois appelé *coming of age film*) met en scène de jeunes protagonistes en pleine métamorphose, façonnant leur(s) identité(s) entre rébellion et conformisme. Alors qu'il souffre parfois d'une mauvaise réputation critique, le *teen movie* est pourtant un genre particulièrement complexe, souvent réflexif et en dialogue avec son époque. Ce TD adopte une approche générique et intersectionnelle, et comprend deux parties : la première se concentre sur le *teen movie* américain des années 1950 à 2010 (John Hughes, Wes Craven, Amy Heckerling, etc.). La deuxième partie se penche sur quatre études de cas pour explorer les échos du *teen movie* dans d'autres contextes nationaux : en France (Céline Sciamma), au Royaume-Uni (Gurinder Chadha), en Nouvelle-Zélande (Taika Waititi) et en Amérique latine.

TD 5 & 6 / Delphe KIFOUANI : « PANORAMA DES CINÉMAS D'AFRIQUE FRANCOPHONE »

En partant du cinéma colonial qui mêle images ethnographique, exotique et propagandiste, ce cours explore les circonstances politiques dans lesquelles sont nés les cinémas d'Afrique francophone dans un projet qui se voulait à l'opposé du projet colonial. Par la lecture des textes et l'étude des films, l'accent sera mis sur la démarche des premiers cinéastes africains permettant de comprendre les choix contextuels techniques et de production qui ont encore aujourd'hui des conséquences structurelles.

TD 7 & 8 / Hadrien FONTANAUD : « HISTOIRE DU CINÉMA BRITANNIQUE »

Panorama historique, économique, esthétique et socioculturel du cinéma britannique. Le cours abordera l'ensemble du cinéma britannique du muet aux productions contemporaines. On étudiera des mouvements importants tel que l'école documentaire des années 1930, et « l'AAÛge d'or » des années 1940 (Carol Reed, David Lean, Powell et Pressburger, Alberto Cavalcanti), et dans le cinéma plus contemporain le « heritage film » (James Ivory, Richard Attenborough) ou le cinéma social (Ken Loach, Mike Leigh, Alan Clarke, Shane Meadows, Andrea Arnold). Une attention particulière sera accordée à la télévision, à son rôle dans la production cinématographique, et la frontière poreuse entre les deux médias dans le contexte britannique. On insistera sur les nombreuses crises traversées par le cinéma britannique, et les difficultés d'un cinéma national pris entre l'influence américaine et européenne.

TD 9 / Mario ADOBATI : « HISTOIRE CINÉMATOGRAPHIQUE DES RÊVES ET DES CAUCHEMARS »

Buster Jr., *Vertigo*, *Mullholand Drive*, *Paprika*, *The Lighthouse*... Et si l'histoire du cinéma pouvait s'écrire par celle de

ses rêves et de ses cauchemars ? Le cours s'attachera ainsi à observer les mutations du cinéma muet vers le classicisme hollywoodien, puis le passage à la modernité jusqu'à la période la plus contemporaine, en explorant un corpus de séquences rêvées. Une attention particulière sera portée aux grands moments de l'évolution du langage cinématographique, qui toujours repousse les frontières entre le caractère onirique du cinéma et son ancrage dans la réalité filmée.

TD 10 / Mario ADOBATI : « HISTOIRE DU PLAN-SÉQUENCE »

Ce cours permettra d'étudier le plan-séquence comme forme cinématographique ainsi que ses évolutions, en s'arrêtant sur quelques cinéastes l'ayant placé au centre de leur langage cinématographique (Orson Welles, Carl Theodor Dreyer, Miklós Jancsó, Andrei Tarkovski, Brian de Palma...). L'approche historique et analytique se doublera d'une lecture des principaux écrits théoriques sur le sujet (André Bazin, Gilles Deleuze...). Une séance finale sera consacrée à la forme du plan-séquence dans les clips vidéo.

TE12 CN / Analyse filmique 1

Responsable ECUÉ : Amandine D'AZEVEDO et Julien ACHEMCHAME

SUIVRE LE CM A OU B (1H30) + 1 TP AU CHOIX (2H)

CM A	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	A. D'Azevedo et J.Achemchame	Mardi	9h45-11h15	Amphi 4
CM B	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	A. D'Azevedo et J.Achemchame	Mardi	11h15-12h45	Amphi 4

TP 1	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	H. Fontanaud	Lundi	10h15-12h15	D12
TP 2	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	A. Guégan	Mardi	16h15-18h15	D06A
TP 3	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle <i>(cours en anglais)</i>	E. Naughton	Jeudi	12h15-14h15	D06A
TP 4	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	T. Nédélec	Mercredi	14h45-16h45	D04
TP 5	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	J. Fontaine	Jeudi	18h15-20h15	D04
TP 6	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	P. Cabeza-Macuso	Mardi	8h15-10h15	D06A
TP 7	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	P. Cabeza-Macuso	Mercredi	8h15-10h15	D101
TP 8	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	H. Fontanaud	Jeudi	8h15-10h15	D12
TP 9	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	H. Fontanaud	Vendredi	11h45-13h45	D06A
TP 10	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	M. Grenon	Mardi	14h45-16h45	D04
TP 11	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	E. Benhamou	Jeudi	10h15-12h15	D09
TP 12	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	M. Adobati	Mercredi	10h45-12h45	D12
TP 13	Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle	L. Vautherot	Mardi	18h15-20h15	D12

CM / Amandine D'AZEVEDO & Julien ACHEMCHAME : « VOCABULAIRE ET OUTILS DE LA DESCRIPTION AUDIOVISUELLE »

Ce cours magistral a pour but d'acquiescer le vocabulaire relatif à la description audiovisuelle qui servira ensuite pour l'analyse d'images. L'enjeu méthodologique sera d'éviter la paraphrase des images en s'intéressant à leur construction. Il faudra donc repérer et identifier les choix de composition, cadrage, mouvement, lumière, son, montage, etc. Découpage et description sont des étapes préalables et nécessaires pour analyser le sens et les effets des plans et des séquences audiovisuels. Dans chaque TP associé à ce CM, vous mettrez en pratique l'utilisation de ce vocabulaire et ces outils de la description.

TP / Dans chaque TP associé à ce CM, vous mettrez en pratique l'utilisation de ce vocabulaire et ces outils de la description.

TE13CN / Pratiques et techniques 1

Responsable ECUE : Frédéric ASTRUC

SUIVRE LE CM A OU B (1H30) + 1 TD AU CHOIX (2H)

CM A	Les métiers du cinéma, de l'audiovisuel et des nouveaux médias	M. Baute	Mercredi	17h15-18h45	Amphi 4
CM B	Les métiers du cinéma, de l'audiovisuel et des nouveaux médias	M. Baute	Mercredi	18h45-20h15	Amphi 4

TP 1	La réalisation fictionnelle	F. Astruc	Mardi	9h15-11h15	D09
TP 2	Approche du montage	O. Gutierrez	Mercredi	16h45-18h45	D06A
TP 3	La "numérisation" de la filière cinématographique	C. Allamand	Mardi	11h45-13h45	D12
TP 4	Approche de la critique	H. Fontanaud	Mercredi	16h45-18h45	D04
TP 5	Le storyboard	M. Baute	Jeudi	18h15-20h15	D12
TP 6	Les métiers du son liés à l'image**	J.-M. Olivarès	Sam 7, 14, 28/10 Lun 30 et mar 31/10	9h-13h 9h-13h/14h17	D101
TP 7	Approche du montage	F. Astruc	Mardi	11h15-13h15	D09
TP 8	Atelier cinéma d'animation	B. Cheval	Lundi	8h15-10h15	D09
TP 9	Approche du scénario	J. Echevarria	Mercredi	8h15-10h15	D04
TP 10	La réalisation documentaire	M. Deiller	Vendredi (à partir de la semaine 7)	10H15-14H15	F104
TP 11	Approche de la bande-son	M. Hurtado	Mercredi	16h15-18h15	D06
TP 12	Approche du scénario	H. Zimmer	Stage du 30/10 au 04/11	9H-18H	
TP 13	Les métiers de la création numérique	S. Hauducoeur	Lundi	8h15-10h15	D06A

** 5 cours répartis sur le mois d'octobre

CM / Maryse BAUTE : « LES MÉTIERS DU CINÉMA, DE L'AUDIOVISUEL ET DES NOUVEAUX MÉDIAS »

Ce cours propose selon un axe historique, une présentation des corps de métiers aussi bien artistiques, financiers que techniques, nécessaires à la mise en œuvre d'une production audiovisuelle, cinématographique ou nouveau média.

TP 1 / Frédéric ASTRUC : « LA RÉALISATION FICTIONNELLE »

En quoi consiste le métier de réalisateur.trice ? Quels sont ses « outils » ? Quelle est sa part de créativité sur le film ? Comment s'organise le travail avec ses collaborateurs ? En quoi est-il.elle l'auteur.trice d'un film, d'une œuvre ?... Autant de questions – et d'autres – auxquelles nous tenterons de répondre au travers d'analyses, d'exercices et de témoignages autour de la fiction. Le cours s'achève sur la réalisation d'un très court métrage en petits groupes.

TP 2 / Olivier GUTIERREZ : « APPROCHE DU MONTAGE »

À travers une description du métier et du parcours de quelques monteuses et monteurs remarquables, le cours se focalisera sur la place, le rôle et l'apport de l'étape du montage dans la chaîne de production cinématographique et audiovisuelle. Le cours s'appuiera notamment sur des extraits audiovisuels, des documents et des textes sur le montage cinéma et TV.

TP 3 / Clémence ALLAMAND : « LA NUMÉRISATION DE LA FILIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE »

Avec la sortie d'Avatar en décembre 2009, le processus de « numérisation » des salles de cinéma en France est enclenché. Bien que récent en ce qui concerne le secteur de la diffusion, le passage au numérique de la filière cinématographique a débuté dès les années 1970 avec les effets spéciaux au niveau de la post-production. Il s'agira tout au long de ce TD d'étudier en quoi l'arrivée du numérique bouleverse les codes organisationnels et structurels des métiers traditionnels des différents secteurs de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographique.

TP 4 / Hadrien FONTANAUD : « APPROCHE DE LA CRITIQUE »

Ce cours propose une première approche historique, théorique et pratique de la critique de cinéma dans le contexte français. Il s'agira de revenir à la fois sur le développement du discours critique en France, ses lieux d'expression (presse écrite, télévision, internet) ainsi que sur les modalités de son écriture, ce qui la distingue de l'analyse universitaire et du discours promotionnel. Nous interrogerons les notions de goût, et la place de la subjectivité et de la preuve dans le discours critique. Le volet pratique proposera des exercices d'écriture seul ou en groupe.

TP 5 / Maryse BAUTE : « LE STORYBOARD »

Ce cours propose une histoire du cinéma à travers les réalisateurs.rices qui ont fait le choix du dessin pour la préparation de leur film ainsi que la définition et l'histoire du métier de storyboardeur.euse.

TP 6 / Jean-Michel OLIVARES : « LES MÉTIERS DU SON LIÉS À L'IMAGE »

Sous cette dénomination, se cachent plusieurs types de fonctions, de supports et d'espaces de travail. Nous essayerons de suivre le trajet du son, de l'enregistrement jusqu'à la diffusion, en nous appuyant sur les outils, les enjeux et les contraintes. Nous prendrons exemple sur l'audio-visuel mais aussi sur le spectacle et le disque. À partir d'outils accessibles à tous, des travaux pratiques nous permettrons de manipuler le son enregistré.

TP 7 / Frédéric ASTRUC : « APPROCHE DU MONTAGE »

Il s'agit moins ici d'apprendre le montage que de « l'approcher » pour mieux en comprendre la richesse et les puissances. Après une brève historicité, nous en présenterons les principales familles et les grands principes en faisant retour sur certains fondamentaux techniques (règles de raccords, etc.). Puis, nous interrogerons les différentes conceptions de montage telles qu'elles ont été théorisées et leur possible obsolescence, ou comment le cinéma contemporain les « contient » et à la fois les « dépasse ».

TP 8 / Bastien CHEVAL : « ATELIER CINÉMA D'ANIMATION »

Entre théorie et pratique, cet atelier abordera les bases de l'animation 2D traditionnelle et de la stop motion. Sur la base de références cinématographiques de diverses écoles artistiques, les étudiants seront amenés à concevoir leurs propres animations sur papier en vue d'assimiler les principes fondamentaux qui sous-tendent l'image par image.

TP 9 / Julia ECHEVARRIA : « APPROCHE DU SCENARIO »

Comment à partir d'une idée, un projet de court métrage peut être faisable ou irréaliste. A partir de projets déjà développés, nous travaillerons la dramaturgie pour simplifier au maximum les moyens nécessaires, tout en gagnant en émotions et en enjeux.

TP 10 / Manuel DEILLER : « LA RÉALISATION DOCUMENTAIRE »

Vous apprendrez les tenants et aboutissants de la création d'un documentaire, de sa conceptualisation à sa réalisation.

Vous explorerez les différentes formes que peut prendre ce genre, vous permettant ainsi de saisir la richesse et la diversité de cet art cinématographique.

Enfin, vous développerez des compétences pratiques pour réaliser un mini documentaire pour une diffusion en classe.

TP 11 / Marc HURTADO : « APPROCHE DE LA BANDE-SON »

La bande-son d'un film représente un travail en parallèle à celui de l'image, les deux s'entrecroisent, se mêlent, se confondent et s'affrontent parfois. La construction de la bande son d'un film est un plongeon dans une abstraction poétique où le compositeur joue avec ses sons et musiques, guidé par les images et le feu qui inonde ses manipulations et expérimentations sonores. Ce cours sera composé d'une partie théorique, historique et de travaux pratiques de constructions de bandes-son réalisées en classe.

TP 12 / Hélène ZIMMER : « APPROCHE DU SCÉNARIO »

L'Atelier d'écriture de scénario vise à familiariser les étudiant.es aux différentes étapes de développement d'un scénario: pitch, synopsis, séquencier, continuité dialoguée, argumentaire... Des propositions collaboratives sont faites à chaque séance pour explorer la diversité des formats et genres d'écriture cinématographique.

TP 13 / Sandrine HAUDUCOEUR : « MÉTIERS DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE »

En s'appuyant sur de nombreux exemples, le cours explique les processus de fabrication de l'image animée (animation 2D, 3D, effets spéciaux, images pré-calculées, images interactives), sur différents supports / médias (films ou dispositifs interactifs), et dans différents contextes de production (petites ou grosses structures, en France ou à l'international, etc.), en exposant au fur et à mesure les métiers rencontrés dans les secteurs de la création numérique, leurs rôles et leurs interactions.

SEMESTRE 2

Licence 1e année						
Mention : Cinéma et audiovisuel						
Semestre 2		Volume horaire total étudiant	CM 50% Max	TD	TP	ECTS (= coeff)
TU2ACN	Spécialité disciplinaire et enseignements connexes	156,0				22
TE21CN	Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 2	45.5	19.5	26		6
TE22CN	Esthétique du cinéma et de l'audiovisuel	45.5	19.5	26		6
TE23CN	Pratiques et techniques 2	45.5	19.5		26	6
TE24CN	Nouveaux médias : usages et enjeux	19.5	19.5			4
TU2KXI	Compétences en info : mise à niveau	12.0				1
TU2KMCN	Méthodologie du travail universitaire	6.0				1
TU2LV	Langue obligatoire	18,0				2
U2CASC5	Enseignements personnalisés (2 au choix)	36,0				4
TA2A	Langue ancienne	18.0				2
TA2CG	Culture générale	18.0				2
TA2O	Langue optionnelle	18.0				2
TE28ECO	Humanités écologiques	18.0				2
TE28EP	Éducation physique et sportive : approfondis. De la pratique	18.0				2
TE28HN	Humanités numériques	18.0				2
TE28OCN	Renforcement méthodologique et disciplinaire	18.0				2
Total semestre 2		228,0				30
Total Licence 1		436,5				60

TU2KMCN / Méthodologie du travail universitaire

Responsable ECUE : O. GUTIERREZ

TD obligatoire pour tou.te.s les étudiant.e.s, au choix parmi les 9 groupes suivants :

Module consacré à l'acquisition des bases méthodologiques du travail universitaire (prise de notes, organisation, initiation à la recherche, etc.). **Attention, l'évaluation de cet Ecue est basé sur la participation à un quitus en ligne. Ce quitus, en lien avec l'IRD, est non-compensable et indispensable pour valider l'année universitaire. Plus d'infos en CM et auprès des tuteurs-rices.**

Groupe Salle Enseignant.e	Semaine 1 Vendredi 2 févr.	Semaine 2 Vendredi 9 févr.	Semaine 3 Vendredi 16 févr.	Semaine 4 Vendredi 1 mars	Semaine 5 Vendredi 8 mars	Semaine 6 Vendredi 15 mars
TD 1 D06 E. Della Noce	Cours 1 8h15-10h15	Cours 2 8h15-10h15	Cours3 8h15-10h15			
TD 2 D09 I. Castro	Cours 1 10h15-12h15	Cours 2 10h15-12h15	Cours 3 10h15-12h15			
TD 3 D09 I. Castro	Cours 1 8h15-10h15	Cours 2 8h15-10h15	Cours 3 8h15-10h15			
TD 4 D09 I. Castro				Cours 1 8h15-10h15	Cours 2 8h15-10h15	Cours3 8h15-10h15
TD 5 D09 I. Castro				Cours 1 10h15-12h15	Cours 2 10h15-12h15	Cours 3 10h15-12h15
TD 6 D06A N. Gasq	Cours 1 10h15-12h15	Cours 2 10h15-12h15	Cours 3 10h15-12h15			
TD 7 D06A N.Gasq	Cours 1 8h15-10h15	Cours 2 8h15-10h15	Cours 3 8h15-10h15			
TD 8 D06A N. Gasq				Cours 1 10h15-12h15	Cours 2 10h15-12h15	Cours 3 10h15-12h15
TD 9 D06A N.Gasq				Cours 1 8h15-10h15	Cours 2 8h15-10h15	Cours 3 8h15-10h15

Dispositif pour les étudiants-es en grande difficulté ou nécessitant un accompagnement personnalisé (entretiens individuels de 20 minutes, salle D18, sur rendez-vous uniquement, avec l'un des trois référents pédagogiques de la Licence : resp.licence.cinema@univ-montp3.fr)

ECUE TE28OCN	Renforcement méthodologique et disciplinaire - 18h (2h x 9 séances) le vendredi matin 8h15-10h15 et 10h15-12h15 Enseignante : Elena Tyushova- salle D06 à partir du 01/03
	<p>Pour deux groupes de 30 étudiant.e.s maximum en difficulté, un TP de renforcement méthodologique et disciplinaire sera proposé par les référents pédagogiques.</p> <p><i>Dans ce module réservé aux étudiants-es ayant des difficultés dans les cours de cinéma, nous chercherons à identifier les problèmes rencontrés afin de mettre en place une stratégie de remédiation dans les disciplines (histoire, esthétique, analyse filmique, etc.).</i></p>

TU2ACN

SPÉCIALITÉ DISCIPLINAIRE ET ENSEIGNEMENTS CONNEXES

TE21CN / Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 2

Responsable ECUE : Jean-Philippe TRIAS

SUIVRE LE CM A OU B (1H30) + 1 TD AU CHOIX (2H)

CM A	Histoire du cinéma, des origines à 1930	J.-P. Trias	Jeudi	14h45- 16h15	Amphi 4
CM B	Histoire du cinéma, des origines à 1930	J.-P. Trias	Jeudi	16h15 - 17h45	Amphi 4

TD 1	La non-fiction et la genèse du documentaire	K. Bakker	Lundi	12h45-14h45	D09
TD 2	La sérialité dans le cinéma muet	B. Campion	Jeudi	10h15-12h15	D06A
TD 3	L'avant-garde française : théorie et esthétique	B. Campion	Vendredi	12h15-14h15	D06A
TD 4	Le cinéma soviétique muet et la question du montage	I. Castro	Vendredi	15h15-17h15	D09
TD 5	Le montage du corps dans le cinéma muet	N. Gasq	Vendredi	15h15-17h15	D12
TD 6	Le cinéma muet français	C. Hermosilla	Mardi	12h15-14h15	D06
TD 7	Le cinéma muet italien	T. Nédélec	Mercredi	9h45-11h45	D12
TD 8	Race et ethnicité dans le cinéma muet américain	J. Sandeau	Jeudi	8h15-10h15	D12
TD 9	Les premiers temps du <i>star-system</i> hollywoodien	J. Sandeau	Jeudi	10h15-12h15	D12
TD 10	Les cinémas muets d'Europe du Nord	E. Tyushova	Jeudi	13h15-15h15	D06

CM / Jean-Philippe TRIAS : « HISTOIRE DU CINÉMA, DES ORIGINES À 1930 »

Panorama esthétique, technologique, économique et socioculturel de la période muette : la « préhistoire » et l'invention du cinéma ; les premiers temps, entre captation et attraction ; vers le cinéma : montage et narration ; naissance d'une industrie culturelle ; Hollywood, le Trust et les indépendants ; les avant-gardes européennes ; les industries américaines et japonaises des années 1920 ; le passage au parlant et ses conséquences.

Bibliographie :

BANDA Daniel, MOURE José, *Le cinéma : naissance d'un art. Premiers écrits (1895-1920)*, Flammarion, 2008

BARNIER Martin, JULLIER Laurent, *Une brève histoire du cinéma*, Pluriel, 2021

MARIE Michel, *Le cinéma muet*, Cahiers du Cinéma / CNDP, 2005

PRÉDAL René, *CinémAction* n° 142 : « Histoire du cinéma. Des origines aux années 2000 », Corlet, 2012

TD 1 / Kees BAKKER : « LA NON-FICTION ET LA GENÈSE DU DOCUMENTAIRE »

Au tout début, la non-fiction dominait la production cinématographique. Dans la période du cinéma muet, la non-fiction s'est beaucoup diversifiée et a permis la genèse de ce qu'on allait appeler par la suite le cinéma

documentaire. Ce cours propose une plongée dans cette histoire d'un cinéma devenu à la fois très conventionnel et espace de liberté et d'expérimentation.

TD 2 / Benjamin CAMPION : « LA SÉRIALITÉ DANS LE CINÉMA MUET »

Avec les films à épisodes, *serials* ou *chapter plays*, la question de la sérialité se pose très tôt au cinéma. Celle-ci vise à fidéliser le public en l'accoutumant à des figures récurrentes (héros, « méchants », « demoiselles en détresse »), à des genres codifiés (policier, aventures, western, science-fiction, etc.) et à des procédés narratifs de suspension et de reprise (*cliffhanger*, rappel des événements précédents). Dans ce cours, nous étudierons l'histoire, la forme et la réception des « séries » à l'époque du muet, entre créations originales (sous influence) et adaptations de romans-feuilletons. De Nick Carter à Fantômas, d'Irma Vep à Judex, sans oublier Pauline et Elaine incarnées par la « *serial queen* » Pearl White, nous analyserons les jeux de variation et de répétition à l'œuvre dans ces séries pré-radiophoniques et télévisuelles.

TD 3 / Benjamin CAMPION : « L'AVANT-GARDE FRANÇAISE : THÉORIE ET ESTHÉTIQUE »

Le cinéma des années 1920 marque l'apogée de l'art muet. Aux marges de la production narrative dominante se manifeste cependant, chez les jeunes générations, une curiosité d'esprit, un goût pour les découvertes techniques et la recherche d'autres moyens d'expression. L'avant-garde se caractérise par le refus d'un acquis (le scénario-sujet, la dramaturgie fictionnelle), la volonté d'une rupture, la faillite des règles patiemment dégagées au fil de l'évolution du langage cinématographique, la contestation de la dictature de l'anecdote pour privilégier l'émergence des formes. Ce cours retracera l'histoire de la première avant-garde française dite « impressionniste » à travers ses figures majeures (Louis Delluc, Marcel L'Herbier, Germaine Dulac, Abel Gance, Jean Epstein), ses liens entre théorie et pratique (à partir, notamment, de l'œuvre théorique conséquente d'Epstein), et ses marques de distinction vis-à-vis de l'expressionnisme allemand, du dadaïsme et du surréalisme (deuxième avant-garde française).

TD 4 / Isabel CASTRO : « LE CINÉMA SOVIÉTIQUE MUET ET LA QUESTION DU MONTAGE »

Dans ce cours, nous analyserons les films et les textes des cinéastes-théoriciens soviétiques de la période du muet (Koulechov, Poudovkine, Eisenstein, Vertov, Choub), mêlant les considérations d'ordre esthétiques et historiques. L'étude des différents points de vue sur la question du montage sera privilégiée. Après la révolution de 1917, le cinéma soviétique muet vit une période d'expérimentation esthétique effervescente et de réflexions sur les possibilités du langage cinématographique. S'il existe un consensus parmi les cinéastes soviétiques sur le rôle prépondérant du montage comme « le nerf du cinéma », nous verrons que les controverses sur la façon dont le montage doit être pensé et construit sont intenses et les résultats esthétiques divers.

TD 5 / Nadia GASQ : « LE MONTAGE DU CORPS DANS LE CINÉMA MUET »

Montage du corps, corps du montage... du morcellement du corps de l'acteur en valeur de plans (atteinte à l'intégrité du corps) à la conquête de l'espace cinématographique dans le cinéma muet (1895-1927) : autopsie du montage du corps fictif (psychologique, émotionnel, symbolique...horifique) dans un espace diégétique devenu narratif.

TD 6 / Caroline HERMOSILLA : « LE CINÉMA MUET FRANÇAIS »

Ce cours propose un panorama de l'histoire du cinéma français à travers l'étude des évolutions esthétiques, techniques et économiques de la période de 1895 à 1927. Il s'agira pour les étudiants d'acquérir de solides connaissances historiques sur cette période du cinéma français afin qu'ils puissent les mettre en perspective avec l'histoire mondiale du cinéma. L'analyse filmique sera également explorée par l'étude d'extraits de films des cinéastes majeurs de la période (A. Guy, F. Zecca, L. Feuillade, A. Gance, G. Dulac, etc.) ce qui permettra d'envisager la spécificité du récit cinématographique.

TD 7 / Tristan NEDELEC : « HISTOIRE DU CINÉMA MUET ITALIEN »

Le cinéma muet italien a connu une renommée internationale, essentiellement dans les années 1910. Nous irons au cœur de ce qui fonde l'esthétique de ce cinéma, notamment dans le rapport qu'il entretient avec les autres arts, avec l'Histoire, avec la culture populaire. Danse, théâtre, opéra, chanson, littérature, arts figuratifs : le cinéma s'invente aussi bien à partir des œuvres du passé que de créations contemporaines. Des premières vues documentaires aux péplums monumentaux, en passant par les films comiques, les films d'Art, les mélodrames mettant en scène les divas, il s'agira de replacer le cinéma muet italien dans son contexte socio-historique, artistique, médiatique, culturel et

d'étudier ensemble la manière dont il absorbe, transforme, invente des formes de représentation du réel et de l'imaginaire.

TD 8 / Jules SANDEAU : « RACE ET ETHNICITÉ DANS LE CINÉMA MUET AMÉRICAIN »

Ce TD propose d'explorer le cinéma muet américain de la période muette en se focalisant sur les enjeux de race et d'ethnicité (mais aussi de genre) qui travaillent les productions de la période. Les représentations véhiculées par des films tels que *The Cheat* (1915), *Birth of a Nation* (1915), *The Sheik* (1921) ou *Body and Soul* (1925) seront replacées dans leur contexte socio-historique de production et éclairées par des analyses de leur réception auprès du public états-unien. Nous étudierons également la manière dont des réalisateurs contemporains (africains-américains notamment) retravaillent ces représentations dans leurs films.

TD 9 / Jules SANDEAU : « LES PREMIERS TEMPS DU STAR-SYSTEM HOLLYWOODIEN »

Après une introduction historique rappelant les différentes étapes de l'émergence du *star-system* hollywoodien (Richard DeCordova), les séances de ce TD sont consacrées à l'étude de stars majeures de la période muette (Theda Bara, Sessue Hayakawa, Douglas Fairbanks, Rudolph Valentino, Joan Crawford, etc.). Les grands traits de leur persona sont ainsi dégagés grâce à des analyses d'extraits de films, de photos promotionnelles et d'articles de presse, replacés dans leur contexte socio-historique de production. Attentif aux questions de réception (auprès de quels publics ces stars étaient-elles populaires et pour quelles raisons ?), ce panorama envisage l'image de star (*star image*) comme une « polysémie structurée » (Richard Dyer) et explore la multiplicité des appropriations dont elle est l'objet de la part des spectateurs et spectatrices.

TD 10 / Elena TYUSHOVA : « LES CINÉMAS MUETS D'EUROPE DU NORD (1917-1930) »

Durant ce cours nous passerons en revue les grands classiques des cinémas muets allemand, danois et suédois de 1917 à 1930 dans leur ancrage dans l'histoire du début du 20e siècle. Nous étudierons le terme polysémique d'« expressionnisme » en tant que période dans l'histoire des arts, qualité stylistique et son utilisation au cinéma. Nous analyserons comment l'expressivité du cinéma muet se déploie à travers l'esthétique du son et de l'image (le jeu des acteurs, le décor, le cadrage etc.). Des études approfondies seront consacrées aux cinéastes allemands Robert Wiene, Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, ainsi que Mauritz Stiller et Victor Sjöström en Suède et Carl Theodor Dreyer au Danemark.

TE22CN / Esthétique du cinéma et de l'audiovisuel

Responsable ECUE : Vincent DEVILLE

SUIVRE LE CM A OU B (1H30) + 1 TD AU CHOIX (2H)

CM A	Esthétique du cinéma et de l'audiovisuel	V. Deville	Mercredi	13h15-14h45	Amphi 4
CM B	Esthétique du cinéma et de l'audiovisuel	V. Deville	Mercredi	18h45-20h15	Amphi 4

TD 1	Esthétique du montage	E. Della Noce	Jeudi	10h45-12h45	D06
TD 2	Esthétique de l'image	D. Brunel	Mercredi	8h15-10h15	D06
TD 3	Esthétique du visage au cinéma	P. Cabeza-Macuso	Mercredi	14h15-16h15	D06A
TD 4	Esthétique du visage au cinéma	P. Cabeza-Macuso	Mercredi	18h15-20h15	D06A
TD 5	Esthétique de la bande-son d'un film	M. Hurtado	Vendredi	17h15-19h15	D06A
TD 6	Esthétique du plan séquence	T. Nédélec	Mercredi	11h45-13h45	D12

TD 7	La lumière au cinéma	J. Sandeau	Mercredi	16h15-18h15	D04
TD 8	Le jeu d'acteur au cinéma	J. Sandeau	Mercredi	12h15-14h15	D04
TD 9	L'espace au cinéma	L. Combreau	Mardi	8h15-10h15	D06
TD 10	Esthétique du hors-champ (sous réserve d'inscrits)	C. Saturnino	Mardi	12h15-14h15	D09

CM / Vincent DEVILLE : « ESTHÉTIQUE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL »

L'approche esthétique du cinéma consiste à envisager et à analyser les films et les productions audiovisuelles comme des œuvres d'art, à en interroger les spécificités et leurs effets sur les spectateurs en tant que ceux-ci sont des sujets dotés d'une perception sensible. Prenant appui sur des textes théoriques et critiques, ainsi que sur des propos de cinéastes, ce cours montrera que l'esthétique d'un film procède aussi de choix techniques.

TD 1 / Elio DELLA NOCE : « ESTHÉTIQUE DU MONTAGE »

Les opérations de « montage » au cinéma, qu'elles soient d'ordre narratif, discursif, fragmentaire ou purement perceptif, ont pour effet de produire une variété d'expériences sensibles chez les spectateurs. Nous reviendrons, dans un premier temps, sur les unités fondamentales qui conditionnent le montage cinématographique et sa réception (matière-image, intervalle, raccord, gestes et projection) et exposerons une série de procédés formels (syntaxe narrative, effets de vitesse, collages, flicker, recyclages, dépôts). Puis, à l'appui des films et de leurs processus de fabrication, nous visiterons les esthétiques des grands cinéastes et penseurs du montage tels que S. M. Eisenstein, Dziga Vertov, Jean Epstein, Maya Deren, Stan Brakhage et Jean-Luc Godard ; sans perdre de vue la question que le cinéma semble poser à la modernité esthétique : par essence, le cinéma serait-il l'art du montage ?

TD 2 / David BRUNEL : « ESTHÉTIQUE DE L'IMAGE »

Qu'est-ce qu'une image en général et qu'est-ce qu'une image indicielle en particulier (photographie, cinéma, empreintes...) ? La représentation iconographique engage fortement la croyance, le désir, et la culture du regardeur/spectateur. Ce cours propose une visite des racines fondamentales de la représentation en occident (philosophique et théologique), ainsi que de la voie moyenne dont l'image a finalement hérité (entre adoration et rejet). Les points d'appuis pédagogiques seront ciblés dans des textes fondateurs de l'image (Platon, Pline...), peinture renaissance toscane (néoplatonisme...), moments photographiques clefs (avant-gardes...), et le cinéma (Antonioni, Pasolini...).

TD 3 et 4 / Pablo CABEZA-MACUSO : « ESTHÉTIQUE DU VISAGE AU CINÉMA »

Ce cours se propose d'étudier la relation qu'entretient le cinéma avec les acteurs et actrices sous l'angle du visage. Nous adopterons une approche chronologique entremêlant histoire (cinéma muet, passage au parlant, star-système hollywoodien), études actorales (du muet avec son jeu « codé » jusqu'au « naturalisme » de l'Actor's Studio), et quelques propositions théoriques (le gros-plan, la « photogénie », le « modèle » selon R. Bresson). L'objectif du cours est double : approfondir la connaissance de l'histoire du cinéma à partir du visage et être capable de décrire le jeu d'acteur pour une analyse de séquence.

TD 5 / Marc HURTADO : « ESTHÉTIQUE DE LA BANDE-SON D'UN FILM »

La bande-son d'un film n'a pas qu'une fonction d'accompagnement de l'image, elle possède aussi une esthétique qui détermine la couleur, l'atmosphère, le milieu, la force et la compréhension d'un film. Il est acquis que les voix, les bruitages et les sons d'un film participent à la narration de celui-ci mais la musique peut elle aussi interférer et transformer cette narration. Savoir déterminer ce qui relève d'un travail musical ou du Sound Design, d'une ambiance sonore ou d'une bande originale est parfois très complexe tant les bandes-son de films sont une fusion de ces différents éléments. C'est à tous ces sujets que nous nous intéresserons dans ce cours, dans lequel une partie théorique sera développée ainsi que des travaux pratiques réalisés en classe.

TD 6 / Tristan NÉDÉLEC : « ESTHÉTIQUE DU PLAN-SÉQUENCE »

Le plan séquence, par sa durée exceptionnelle, déplace les attentions, mobilise différemment les intensités d'action

ou de présence à l'intérieur du cadre. Il laisse alors moins la simple impression d'une continuité linéaire, ou à l'inverse d'un « montage dans le plan », que celle d'une modulation rythmique, où le son joue aussi un grand rôle. Le plan séquence pourrait être alors l'outil fondamental pour « sculpter le temps », le transformer en matière sensible et plastique : « Le rythme du film n'est pas déterminé par la longueur des morceaux montés, mais par l'intensité du temps qui s'écoule en eux. » (A. Tarkovski, *Le temps scellé*, Cahiers du Cinéma, 1989)

TD 7 / Jules SANDEAU : « LA LUMIÈRE AU CINÉMA »

Ce cours propose d'étudier le travail de la lumière au cinéma dans une perspective à la fois esthétique et politique, en commençant par dresser un panorama des grands usages de la lumière (classique, baroque, moderne) et de l'histoire des styles d'éclairage, pour s'attarder ensuite sur des œuvres spécifiques. Il s'agit notamment de dégager les enjeux formels de l'éclairage cinématographique, en articulant leur analyse à celle des dimensions techniques et culturelles (notamment raciale et genrée) de cette technologie esthétique.

TD 8 / Jules SANDEAU : « LE JEU D'ACTEUR AU CINÉMA »

Conçu comme une introduction aux études actorales, ce cours articule la lecture de textes théoriques sur le jeu d'acteur et l'analyse stylistique de performances (gestes, postures, voix, etc.) replacées dans le dispositif esthétique des films qui les accueillent. Il s'agit, d'une part, d'appréhender la singularité du travail expressif de différents interprètes (appartenant à des traditions actorales variées), et d'autre part, d'acquérir une vision globale de l'histoire des théories et pratiques du jeu d'acteur au cinéma, du tournant du XXe siècle à aujourd'hui.

TD 9 / Lucile COMBREAU : « L'ESPACE AU CINÉMA »

Quelles perceptions et quelles expériences de l'espace le cinéma peut-il nous offrir ? Aux moyens de quels cadrages, de quels plans, de quels mouvements de caméra, de quelles relations avec le hors-champ ? Après s'être interrogé ensemble sur la diversité des définitions de l'espace (cinématographiques, phénoménologiques, géométriques, géographiques, anthropologiques...), mais aussi sur celles de lieu, de milieu, d'environnement, de paysages, nous chercherons à percevoir quels « espèces d'espaces » les films mettent en œuvre et comment nous pouvons à notre tour les mettre en jeu dans nos analyses.

TD 10 / Céline SATURNINO : « ESTHÉTIQUE DU HORS-CHAMP »

La force du cinéma réside tout autant dans sa capacité à montrer qu'à cacher. C'est précisément le rôle du hors-champ de jouer avec ce qui se dérobe à notre regard mais qui est pourtant bien présent. À travers l'étude d'un corpus varié, ce cours visera à étudier les différents moyens par lesquels le cinéma peut faire voir et entendre l'invisible, ainsi que les divers effets expressifs qui en découlent.

TE23CN / Pratiques et techniques 2

Responsable ECUE : Maryse BAUTE et Jérôme CANTIE

SUIVRE LE CM A OU B (1H30) + 1 TP AU CHOIX (2H)

CM A	Technique et expression audiovisuelle et multimédia	M. Baute	Mardi	17h15-18h45	Amphi 4
CM B	Technique et expression audiovisuelle et multimédia	M. Baute	Mardi	18h45-20h15	Amphi 4

TP 1	Initiation aux effets spéciaux	P. Giffard	Lundi	10h15-12h15	H226
TP 2	Initiation à la prise de son et au montage son	J.-M. Olivarès	Mardi	11h45-13h45	Salle C
TP 3	Infographie et cinéma d'animation	E. Arnaud	Mardi	15h15-17h15	H226
TP 4	Infographie et cinéma d'animation	E. Arnaud	Mercredi	14h15-16h15	H226

TP 5	Approche de la photographie	J. Fournier	Vendredi	10h15-12h15	D12
TP 6	Approche de la photographie	J. Fournier	Vendredi	08h15-10h15	D12
TP 7	Montage	O. Gutierrez	Jeudi	8h15-10h15	H225
TP 8	Montage	O. Gutierrez	Jeudi	10h15-12h15	H225
TP 9	Cinéma d'animation : apprentissage des techniques	M. Baute	Mercredi	18h15-20h15	D12
TP 10	Initiation au cadre et au tournage	L. Viver	Stage du 19/02 au 23/02	9h00-18h00	D04
TP 11	Écriture scénaristique	J. Girard	Mercredi	11h15-13h15	D09
TP 12	Montage	J. Cantié	Jeudi	17h15-19h15	H225
TP 13	Initiation aux effets spéciaux	P. Giffard	Lundi	8h15-10h15	H226

CM / Maryse BAUTE : « TECHNIQUE ET EXPRESSION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA »

Ce cours propose de faire le lien entre la technique et les choix esthétiques de réalisation. Les éléments et notions techniques apportés seront mis en lumière par l'étude d'exemples dans différentes œuvres et par la réflexion sur l'expression audiovisuelle et multimédia.

Bibliographie :

Les secrets de l'image vidéo. Philippe Bellaïche. Ed Eyrolles 2018

Le son au cinéma et dans l'audiovisuel. Bernard Guiraud. Ed Baie des anges 2016

TP 1 & 13 / Philippe GIFFARD : « INITIATION AUX EFFETS SPÉCIAUX »

L'objectif de ce cours consiste à initier les étudiants au principe d'un effet spécial. Il sera imposé aux étudiants la réalisation d'un exercice de style, par exemple filmer une course poursuite. Une fois ce mini court-métrage monté, les étudiants intégreront les effets, comme une explosion ou une vitre se brisant au passage d'un personnage, que nous aurons au préalable abordés. Ce cours nécessite l'accès à un ordinateur en dehors des heures de cours pour effectuer les travaux à rendre régulièrement.

TP 2 / Jean-Michel OLIVARÈS : « INITIATION À LA PRISE DE SON ET AU MONTAGE SON »

Apprentissage des rudiments de la prise de son dans un projet audio-visuel ainsi que du montage et mixage. Adapter sa méthode de production sonore aux choix esthétiques d'un projet audiovisuel. Écouter et apprécier la validité de ces choix. Utilisation perche et suspension avec un cadre visuel. Utilisation d'un enregistreur.

Utilisation des logiciels Première et Audition.

TP 3 & 4 / Éric ARNAUD : « INFOGRAPHIE ET CINÉMA D'ANIMATION »

Acquérir les fondamentaux du logiciel Photoshop et s'initier au cinéma d'animation à travers la création de mini-films d'animation. Ce cours sera construit autour d'exercices qui permettront la mise en œuvre de différentes techniques d'animation (stop motion, pixilation, rotoscoping, incrustation ...) et feront appel à la sensibilité et l'inventivité des étudiants. Ce cours nécessite d'avoir accès à un ordinateur en dehors des heures de cours pour effectuer les travaux à rendre.

TP 5 & 6 / Jacques FOURNIER : « APPROCHE DE LA PHOTOGRAPHIE »

Ce cours propose d'aborder la photographie sous différents angles : son histoire, sa technique, ses usages, les métiers associés. Nous insisterons sur la prise en main de l'appareil photographique : mise au point, mesure de lumière, réglage vitesse-diaphragme... Chaque étudiant doit ainsi comprendre les bases théoriques et pratiques de la prise de vues pour tirer parti au mieux du matériel dont il dispose, développer un regard personnel et envisager l'intégration de la photographie dans ses projets universitaires et professionnels. Chaque étudiant-e souhaitant suivre ce TP doit

posséder un appareil photographique.

TP 7 & 8 / Olivier GUTIERREZ : « MONTAGE »

Initiation au montage virtuel. Découverte de l'environnement informatique du monteur, acquisition et montage de projets audiovisuels. L'évaluation portera sur deux exercices pratiques au cours du semestre. Le premier montage visera à exploiter des rushes préexistants. Le deuxième montage aura une dimension plus créative et personnelle.

TP 9 / Maryse BAUTE : « CINÉMA D'ANIMATION : APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES »

Ce cours propose une initiation au cinéma d'animation à travers son histoire et ses techniques. Chaque étudiant sera amené selon les thématiques abordées à expérimenter ces différentes techniques.

TP 10 / Lucie VIVER : « INITIATION AU CADRE ET AU TOURNAGE : FILMER À TOUT PRIX »

Du téléphone portable à la caméra professionnelle, (en fonction du matériel dont disposent les étudiant.e.s), il s'agit d'expérimenter les fondamentaux de la prise de vues par le geste et la pratique, à travers un exercice complet et progressif par jour, (travail en petits groupes de 3 à 5 personnes).

TP 11 / Jason GIRARD : « ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE »

Explorer l'écriture scénaristique à travers les structures du récit, les enjeux des personnages et les contraintes de sa forme spécifique. Mêlant analyses et ateliers d'écriture, cet enseignement vise à mieux appréhender les différents composants d'un dossier artistique cinématographique ou audiovisuel.

TP 12 / Jérôme CANTIÉ : « MONTAGE »

Initiation au montage virtuel. Découverte de l'environnement informatique du monteur, acquisition et montage de projets audiovisuels. L'évaluation portera sur deux exercices pratiques au cours du semestre. Le premier montage visera à exploiter des rushes préexistants. Le deuxième montage aura une dimension plus créative et personnelle.

TE24CN / Nouveaux médias : usages et enjeux

Responsable ECUE : Claire CHATELET et Karleen GROUPIERRE

SUIVRE LE CM A ou B au choix (1H30)

CM A	Nouveaux médias : usages et enjeux	C. Chatelet et K. Groupierre	Mardi	10h15 -11h45	Amphi 4
CM B	Nouveaux médias : usages et enjeux	C. Chatelet et K. Groupierre	Mardi	11h45 -13h15	Amphi 4

CM / Claire CHATELET & Karleen GROUPIERRE : « NOUVEAUX MÉDIAS : USAGES ET ENJEUX »

L'intégration massive des technologies numériques dans l'audiovisuel a conduit à un bouleversement du secteur, à la fois sur un plan technique et sur un plan esthétique. Il s'agira dans ce cours de définir la notion de « nouveaux médias » et d'examiner l'impact des « nouveaux » outils et des « nouveaux » modes de diffusion sur l'écriture et les formes audiovisuelles. On s'attachera plus particulièrement aux enjeux esthétiques des nouvelles formes audiovisuelles qui sont apparues avec le web 2.0 et les nouveaux écrans, et à leurs effets sur la réception.

Bibliographie :

Claire Chatelet, Amanda Rueda & Julie Savelli (dir.), *Les formes audiovisuelles connectées, Pratiques de création et expériences spectatorielles*. Presses Universitaires de Provence, collection « Digitales », 2018.

Couchot, Edmond. *La technologie dans l'art : de la photographie à la réalité virtuelle*. Rayon photo. Nîmes: J. Chambon, 1998.

Henry Jenkins, *La Culture de la convergence. Des médias au transmédia*, A. Colin/Ina Éd., coll. Médiacultures, 2013.

Manovich, *Le langage des nouveaux médias*, Les Presses du Réel, 2010.

Frank Rose. *The Art of Immersion: How the Digital Generation Is Remaking Hollywood, Madison Avenue, and the Way We Tell Stories*. Reprint. WW Norton & Co, 2012.

Département

Cinéma, Audiovisuel, Nouveaux Médias

Directeur du Département Cinéma, Audiovisuel, Nouveaux Médias

Guillaume BOULANGÉ
guillaume.boulangé@univ-montp3.fr

Référents du programme “Caméra Stylo” (Remédiation)

Frédéric ASTRUC et Claire CHATELET
resp.licence.cinema@univ-montp3.fr

Directrice adjointe du Département Cinéma, Audiovisuel, Nouveaux Médias

Anne-Laure GEORGE-MOLLAND
algm@univ-montp3.fr

Responsable de la méthodologie du travail universitaire & du renforcement disciplinaire

Olivier GUTIERREZ
olivier.gutierrez@univ-montp3.fr

Responsables et référents pédagogiques de la Licence Cinéma et Audiovisuel

Frédéric ASTRUC et Claire CHATELET
resp.licence.cinema@univ-montp3.fr

Responsable TUTORAT

Frédéric ASTRUC
frederic.astruc@univ-montp3.fr

Secrétariat Licence

Damien DEMONCHAUX
(Bâtiment H, bureau 118)
secretariat.cinema@univ-montp3.fr

04 67 14 21 21

Secrétariat Masters

Stéphanie YAMALIS
(Bâtiment H, bureau 109)
masters.spectacle@univ-montp3.fr

04.67.14.54.49