

Licence 2

Arts du Spectacle

Parcours Etudes cinématographiques
et audiovisuelles

2014 - 2015

Calendrier universitaire 2014 - 2015 (Licences et M1, hors MEEF) approuvé au CEVU du 8 avril 2014 et au CA du 15 avril 2014

SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEBVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET
LU 1	ME 1	SA 1	LU 1	JE 1	DI 1	DI 1	ME 1	VE 1	LU 1	ME 1
MA 2	JE 2	DI 2	MA 2	VE 2	LU 2	LU 2	JE 2	SA 2	MA 2	JE 2
ME 3	VE 3	LU 3	ME 3	SA 3	MA 3	MA 3	VE 3	DI 3	ME 3	VE 3
JE 4	SA 4	MA 4	JE 4	DI 4	ME 4	ME 4	SA 4	LU 4	JE 4	SA 4
VE 5	DI 5	ME 5	VE 5	LU 5	JE 5	JE 5	DI 5	MA 5	VE 5	DI 5
SA 6	LU 6	JE 6	SA 6	MA 6	VE 6	VE 6	LU 6	ME 6	SA 6	LU 6
DI 7	MA 7	VE 7	DI 7	ME 7	SA 7	SA 7	MA 7	JE 7	DI 7	MA 7
LU 8	ME 8	SA 8	LU 8	JE 8	DI 8	DI 8	ME 8	VE 8	LU 8	ME 8
MA 9	JE 9	DI 9	MA 9	VE 9	LU 9	LU 9	JE 9	SA 9	MA 9	ME 8 LetM
ME 10	VE 10	LU 10	ME 10	SA 10	MA 10	MA 10	VE 10	DI 10	ME 10	JE 9
JE 11	SA 11	MA 11	JE 11	DI 11	ME 11	ME 11	SA 11	LU 11 (vendredi)	JE 11	VE 10
VE 12	DI 12	ME 12	VE 12	LU 12	JE 12	JE 12	DI 12	MA 12	VE 12	SA 11
SA 13	LU 13	JE 13	SA 13	MA 13	VE 13	VE 13	LU 13	ME 13	SA 13	DI 12
DI 14	MA 14	VE 14	DI 14	ME 14 Informatiq	SA 14	SA 14	MA 14	JE 14	DI 14	LU 13
LU 15	ME 15	SA 15	LU 15	VE 15 Informatiq	DI 15	DI 15	ME 15	VE 15	MA 15	MA 14
MA 16	JE 16	DI 16	MA 16	SA 16 Informatiq	LU 16	LU 16	JE 16	SA 16	LU 16	ME 15
ME 17	VE 17	LU 17	ME 17	DI 17	MA 17	MA 17	VE 17	DI 17	ME 17	JE 16
JE 18	SA 18	MA 18	JE 18	DI 18	ME 18	ME 18	SA 18	LU 18	JE 18	VE 17
VE 19	DI 19	ME 19	VE 19	LU 19	JE 19	JE 19	DI 19	MA 19	VE 19	SA 18
SA 20	LU 20	JE 20	SA 20	MA 20	VE 20	VE 20	LU 20	ME 20	SA 20	DI 19
DI 21	MA 21	VE 21	DI 21	ME 21	SA 21	SA 21	MA 21	JE 21	DI 21	LU 20
LU 22	ME 22	SA 22	LU 22	VE 22	DI 22	DI 22	ME 22	VE 22	LU 22	MA 21
MA 23	JE 23	DI 23	MA 23	SA 23	LU 23	LU 23	JE 23	SA 23	MA 23	ME 22
ME 24	VE 24	LU 24	ME 24	DI 24	MA 24	LU 24	VE 24	DI 24	ME 24	JE 23
JE 25	SA 25	MA 25	JE 25	SA 25	ME 25	ME 25	SA 25	LU 25	SA 25	VE 24
VE 26	DI 26	ME 26	VE 26	LU 26	JE 26	JE 26	DI 26	MA 26	VE 26	SA 25
SA 27	LU 27	JE 27	SA 27	MA 27	VE 27	VE 27	LU 27	ME 27	SA 27	DI 26
DI 28	MA 28	VE 28	DI 28	ME 28	SA 28	SA 28	MA 28	JE 28	DI 28	LU 27
LU 29	ME 29	SA 29	LU 29	VE 29	DI 29	DI 29	ME 29	VE 29	LU 29	MA 28
MA 30	JE 30	DI 30	MA 30	SA 30	LU 30	LU 30	JE 30	SA 30	MA 30	ME 29
ME 31	VE 31	ME 31	ME 31	SA 31	MA 31	MA 31	SA 31	DI 31	VE 31	VE 30

- Congés universitaires
- Exams gros effectifs
- 2e évaluation présentiel
- Evaluation EAD
- Semestre renouvelé
- DAEU
- Jurys L et M1
- Fin de saisie des notes
- Préparation du S2 +2nd eval informatique

Image de couverture : Nosferatu le vampire, F.W Murnau, 1922

Sommaire

Présentation de l'UFR et du département

Organisation de l'UFR

Enseignants du département.....

Informations générales

Démarches administratives importantes.....

Réorientation, Transfert départ

Les stages.....

Les bibliothèques.....

Les tutorats.....

Description des enseignements

Programme Licence 2.....

Maquette

Semestre 1

Semestre 2

Organisation de l'UFR

DIRECTION

Directeur

BELIN Christian

Tél : 04.67.14.21.23

Bât H 112

Responsable administrative

SOUICHE Chantal

ufr1@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.21.22

Fax : 04.67.14.25.81

Bât H 112

SCOLARITE

Responsable scolarité

PONDAVEN Laurence

laurence.pondaven@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.25.67

Fax : 04.67.14.25.73

Bât H 113

Responsable masters

GOUSSON Cédric

masters-ufr1@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.21.25

Bât H 110

Bureau des admissions

Responsable : CRESPIEN Stéphanie

BIANCOTTO Maryse

admissions-ufr1@univ-montp3.fr

Tél: 04.67.14.55.43

Bât H 114

SECRETARIATS PEDAGOGIQUES DES DEPARTEMENTS / LICENCES

Cinéma & Théâtre

AUBRY Elodie

BIANCHERI Karine

secretariat.cinema@univ-montp3.fr

secretariat.theatre@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.21.21

Tél : 04.67.14.24.29

Bât H 118

Bât H 118

Arts Plastiques

MONTES-LARA Andréa

secretariat.arts-plastiques@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.25.12

Bât H 115

Musique

CRESPIEN Stéphanie

secretariat.musique@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.25.00

Bât H 115

Lettres Modernes

BOURGEAT Luc

secretariat.lettres-modernes@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.25.68

Bât H 120

Langues Anciennes, Philosophie et Etude et Pratique du Français (EPF)

MOREAU Muriel

secretariat.lettres-classiques@univ-montp3.fr

secretariat.philosophie@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.54.63

Fax : 04.67.14.22.65

Bât H 120

Arts plastiques, Etudes culturelles, Lettres

GOUSSON Cédric

masters-ufr1@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.21.25

Bât H 110

Arts du spectacle, Musique, Philosophie, Psychanalyse

Département de Psychanalyse

LUBRANO Anne-Pierre

secretariat.masters-ufr1@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.54.62

Bât H 109

Formations professionnelles et conventions de stage masters

LEO Annick

formationspro-ufr1@univ-montp3.fr

Tél : 04.67.14.54.49

Bât H 109

**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.**

DEMARCHES ADMINISTRATIVES IMPORTANTES

Au cours du 1er semestre, vous aurez à effectuer **3 inscriptions obligatoires** :

1. L'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE SI VOUS ETES DE L'UPV ET DE NATIONALITE FRANÇAISE (HORS NEO-BACHELIERS DEJA INSCRITS EN JUILLET) :

En fonction de votre situation, vous trouverez sur le site internet toutes les informations utiles : <http://www.univ-montp3.fr> rubrique «études et scolarité»-«candidatures/inscriptions/réinscriptions».

- Réinscription **en ligne** pour les étudiants de l'université Paul Valéry MONTPELLIER III du **17 au 25 juillet 2014 (pour la 1ère vague)** et du **27 août au 28 septembre 2014 (pour la 2nde vague)**

* les Ajac L1/L2 doivent s'inscrire administrativement par le web en L2,

* les Ajac L2/L3 s'inscrivent administrativement par le web en L2 et la D.E.S (Direction des Etudes et de la Scolarité) procèdera à l'inscription en L3.

- Réinscription **en présentiel** dans certains cas particuliers (reprise d'études, étudiant d'un autre établissement après candidature). Vous devez vous connecter sur votre ENT (Espace Numérique de Travail), puis cliquer sur **l'onglet Rendez-vous**.

Une carte multiservices comportant un porte-monnaie électronique vous sera délivrée. Elle est indispensable pour l'entrée en salle d'examen et pour bénéficier des différents avantages liés au statut étudiant.

Annulation d'inscription :

- L'université annule de plein droit :
 - ▶ les demandes d'inscription accompagnées d'un chèque sans provision
 - ▶ les demandes d'inscription prises en fraude à la réglementation ou sur production de pièces fausses (diplômes) ou de fausse déclaration (sécurité sociale ou assurance accident).
- Demande d'annulation par l'étudiant jusqu'au **22 septembre 2014** : Remplir le **formulaire d'abandon d'études** en ligne sur le site internet <http://www.univ-montp3.fr> rubrique «études et scolarité»-«Foire aux questions»-«Annulation et remboursement d'inscription administrative».

2. LA REPARTITION DANS LES GROUPES (UFR1) :

- **La répartition dans des groupes de TD est obligatoire.** Elle se fait sur **votre ENT**, onglet « **scolarité** », rubrique « **groupes de travail** » à partir du mardi 02 septembre 2014 pour le 1er semestre et du lundi 1er décembre 2014 pour le second semestre.
Renseignements sur les modalités d'inscription auprès 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.**

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.

3. L'INSCRIPTION AUX EXAMENS (appelée également inscription Pédagogique).

Aucune demande de modification d'IP hors délai ne sera acceptée. Pour cause de changement d'habilitation, les étudiants de licence redoublants ou AJAC (ajournés avec autorisation de continuer) doivent demander un programme d'études à leur secrétariat pédagogique.

L'inscription aux examens est obligatoire et se fait pour tous les étudiants et obligatoirement **par le web et pour l'année entière** sur votre ENT

du 15 septembre au 17 octobre 2014.

*Modification possible des choix du **second semestre** sur votre ENT du **02 au 13 février 2014** sauf pour les enseignements d'ouverture où 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 vivante majeure : l'étudiant devant atteindre au moins un niveau de certification B2 en fin de master, la langue choisie doit être poursuivie pendant tout le cycle de licence et de master.

Enseignements d'ouverture :

Le même enseignement doit être choisi pour les 2 semestres d'une même année.

Exception :

Il est possible de choisir un cours de culture générale aux 2 semestres d'une année ou uniquement aux semestres pairs. Les étudiants peuvent abandonner leur enseignement d'ouverture pour choisir un Ecue de culture générale au semestre pair mais cette modification ne peut se faire par le web. Vous devez vous présenter dans votre secrétariat de département.

L'Ecue d'intervention sociale peut être choisie, dans la limite des places ouvertes, au S3 ou au S4. Pour le choix de cette option, il vous faut l'accord de l'UFR4. Ce choix ne peut se faire par le Web.

DELIVRANCE DES ATTESTATIONS

Après le jury de semestre, vous devrez éditer votre **attestation semestrielle**. Il faut impérativement avoir activé votre compte pour pouvoir télécharger votre attestation. A partir de votre ENT, cliquer sur l'onglet « attestation ». Elle ne vous sera pas envoyée.

L'**attestation annuelle** vous sera envoyée après le jury de diplôme, courant juillet, à votre adresse fixe.

DELIVRANCE DES DIPLÔMES

Pour toute demande de retrait de diplôme de DEUG – LICENCE – DAEU – C2I, veuillez vous adresser au bâtiment les Guilhems – bureau 11 muni de vos attestations de résultats et d'une pièce d'identité. Pour toute question : des_resultat_lm1@univ-montp3.fr

•••

- **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 APB (pour une L1) soit sur CIELL2 (pour tout autre diplôme).

Renseignements : Bureau des admissions – admissions.ufr1@univ-montp3.fr – bureau H114 – tél: 04.67.14.55.43.

- 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), le formulaire est à télécharger sur le site de l'Université, rubrique «Etudes et scolarité», «Foire aux questions» puis «Etudes parallèles».

Dès l'inscription dans l'autre université, et avant la rentrée, rapporter à l'accueil de la Direction des Etudes et de la Scolarité au bâtiment «Les Guilhems», cette attestation (en double exemplaire) visée par l'université d'origine.

- **Réorientation interne :**

Cette procédure est réservée aux bacheliers 2014. Elle permet de changer d'orientation à l'issue du semestre 1. Se renseigner des modalités et des dates sur le site internet de l'UPV, rubrique «Etudes et scolarité».

- **Transfert départ :**

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

Pour tout renseignement, veuillez consulter le site internet (www.univ-montp3.fr rubrique « Etudes et Scolarité » puis « Quitter l'université »).

STAGES

En licence, dans le cadre de votre cursus, il vous est proposé et recommandé de faire des stages en entreprise à condition toutefois que les règles pédagogiques en usage et la législation en vigueur soient respectées.

Les conventions de stage se demandent directement sur votre ENT. Une documentation est disponible dans votre secrétariat pédagogique.

BIBLIOTHEQUES

Les bibliothèques de l'UFR1 sont ouvertes à tous les étudiants 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 enseignants, ainsi que le prêt à domicile.

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

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

- **Bibliothèque de Lettres classiques**

Bâtiment H 3e 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 : Musique, Arts plastiques, Arts du spectacle.**

Bâtiment D, rez-de-chaussée, salle 021.

Les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la bibliothèque et sur le site de l'UFR 1

www.univ-montp3.fr/ufr1/

Les étudiants de l'UFR1, peuvent également fréquenter la **Bibliothèque Universitaire de Lettres et Sciences Humaines**.

Ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 17h30.

Elle propose 500 900 ouvrages recouvrant tous les champs disciplinaires et des ressources en ligne : livres, revues et bases de données.

INITIATION A LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Dans le cadre du Plan Réussite En Licence (PREL) et en collaboration avec les enseignants du Projet Pédagogique Personnalisé (PPP), la bibliothèque universitaire et l'UFR1 proposent à tous les étudiants de 1ère année une initiation aux recherches documentaires :

- Découverte de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque de l'UFR1
- Recherche sur les catalogues et sur les bases de données
- Maîtrise des principales techniques de recherche

Les séances d'initiation à la recherche documentaire sont assurées par des tuteurs formés par les conservateurs de la BU. Elles ont lieu au tout début de l'année universitaire.

Renseignements : anne.sauvy@univ-montp3.fr ou auprès des tuteurs IRD de votre départements :

Vos tuteurs IRD pour votre départements :

Paul BACHEVALIER et

Marina SOMON

LES TUTORATS

- **Tutorat d'accueil**

Chaque département met à la disposition des étudiants primo-entrants des **tuteurs d'accueil** (des étudiants avancés 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 pédagogiques (inscriptions aux examens).

Vos tuteurs d'accueil pour votre département :

Claire JOATHON et

Etudiants, n'hésitez pas à rencontrer vos tuteurs pendant votre première année à l'université.

Il s'agit de vous aider à réussir votre année d'études !

Prescilia VIEIRA-COELHO

- ▶ **Activer le Tutorat d'accompagnement pédagogique (T.A.P.)** étudiante qui vous donne des informations importantes et utiles,
Des tuteurs d'accompagnement pédagogique (étudiants en Master) continuent à aider les étudiants tout au long de l'année universitaire, de vos enseignements et sous la supervision des professeurs de votre département (méthodologie, bibliographies, préparation des contrôles et examens ; cours de soutien et/ou de rattrapage etc.)
 - ▶ **Editer et vérifier attentivement votre contrat pédagogique, et vos inscriptions** semestrielles après les jurys à partir de votre ENT,
 - ▶ **Informez immédiatement votre secrétaire de département** des cas de changement d'option et dans les dates prévues la semaine suivante dans les secrétariats de département pris en compte, Vos tuteurs d'accompagnement pédagogique pour votre département :
 - ▶ **Si vous faites un stage, vous inscrire à partir de votre ENT pour éditer une convention en 3 exemplaires et à rapporter signée par toutes les parties AVANT le début du stage,**
Marie LABAUD &
Marie LAURANS
 - ▶ **Consulter régulièrement le site internet de l'UFR1 ainsi que votre Espace Numérique de**
- ▶ **Consulter régulièrement les panneaux d'affichage situés au bâtiment (cours/ stage), 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.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée universitaire !

DEPARTEMENT Cinéma & Théâtre

Directeur du département

Marc VERNET

Directeurs de la section Cinéma :

Delphine ROBIC-DIAZ (suppléant : Frédéric ASTRUC)

Directeur de la section Théâtre :

Didier PLASSARD

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES

Licence AdS - parcours CAVAN

Loig LE BIHAN

Approches économique, sociologique et institutionnelle : Delphine ROBIC-DIAZ

ECUE E3PA1AC5, E4PA1C5

Approches historique et esthétique: Jean-Philippe TRIAS

ECUE E31ASC5, E32ASC5, E41ASC5, E42ASC5

Approches technique et poétique: Maryse BAUTE

ECUE E33ASC5, E43ASC5

Approches critiques : Loig LE BIHAN

ECUE E34ASC5, E44ASC5

Responsable TUTORAT: Maryse BAUTE

RECEPTION DES ÉTUDIANTS

Pour rencontrer les responsables prendre rendez-vous avec le (ou la) concerné(e) par e-mail :

prenom.nom@univ-montp3.fr

SECRETARIAT

(Bâtiment H, bureau 118)

Elodie AUBRY & Karine BIANCHERI

DU LUNDI AU JEUDI : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 16h00 / VENDREDI : 9h00 - 11h30

secretariat.cinema@univ-montp3.fr – ☎ : 04 67 14 21 21 ou 04.67.14.24.29

Pour toutes informations pédagogiques s'adresser au secrétariat. Consultez régulièrement les panneaux d'affichage devant le secrétariat, des modifications de dernière heure pouvant intervenir à la rentrée ou en cours d'année

TUTEUR(S) D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

(Bâtiment D, bureau 18) tutoratcinema@gmail.com

Jade HAZLEHURST, Marine LABAUD & Marie LAURANS

TITULAIRES

M. ASTRUC Frédéric (MCF)
 M. BOULANGÉ Guillaume (MCF)
 Mme CHATELET Claire (MCF)
 Mme DELAPORTE Chloé (MCF)
 M. DEVILLE Vincent (MCF)
 Mme GEORGE-MOLLAND Anne-Laure (MCF)
 M. LE BIHAN Loig (MCF)
 Mme POIRSON Marion (MCF HDR)
 M. ROLOT Christian (PU)
 Mme ROBIC – DIAZ Delphine (MCF)
 Mme SAVELLI Julie (MCF)
 Mme SCHEINFEIGEL Maxime (PU)
 M. TRIAS Jean-Philippe (PRCE)
 M. VERNET Marc (PU)

ATER – PAST

Mlle Caroline SAN MARTIN (ATER)
 Mlle Céline SATURNINO (ATER)
 M. Serge LALOU (PAST)

Pour contacter un enseignant :

prenom.nom@univ-montp3.fr

ou via le secrétariat qui transmettra

CHARGES DE COURS

M. ACHEMCHAME Julien, docteur en Etudes cinématographiques, enseignant certifié de Lettres.
 M. ASTIC Guy, agrégé, docteur, enseignant en CAV (Lycée Cézanne, Aix), directeur des éditions Rouge Profond
 M. BARRON Stéphane, MCF HDR en Arts plastiques.
 Mme BAUTE Maryse, IGE audiovisuel.
 M. BEAUDONNET Jean-Louis, docteur en Esthétique, peintre, enseignant à l'ESBA de Montpellier-Agglomération.
 M. BLANQUET Jérôme, producteur et réalisateur de films d'animation.
 M. BROUILLET Guilhem, Délégué général adjoint (festival de Lasalle en Cévennes)
 M. BRUNEL David, docteur en Esthétique, photographe.
 M. CANTIE Jérôme, technicien audiovisuel.
 M. CHRISTOL Florent, doctorant, enseignant de CAV en lycée
 Mme COUROUBLE Sandrine, chargée de mission
 Mlle DAGNET Mélanie, doctorante en Etudes cinématographiques à l'UM3
 M. DEGRIS Cyrille, Doctorant en études cinématographiques à l'UM3.
 M. FIGERE Martin, producteur, producteur délégué, exportateur (*Calypso Production*) ; chef opérateur.
 M. FILLIT Jean-Paul, réalisateur au *Centre Régional de Documentation Pédagogique* (L.-R.).
 M. FLORY François, intervenant professionnel Prep'Arts St Stanislas (Nîmes).
 M. FRONTY François, docteur en Etudes cinématographiques.
 M. FOURNIER Jacques, photographe professionnel.
 M. GARDENIER Mathijs, producteur et doctorant en sociologie (UM3)
 M. GHIYATI Karim, directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma
 Mlle GRIGNON Prisca, docteure en Etudes cinématographiques
 M. GROS Jean-Damien, réalisateur-monteur truquiste
 M. GUIBAL Thomas, chef opérateur, formateur à l'école supérieure des Arts et Médias *Studio M*, Montpellier.
 Mme GUINE Eliette, sociologue
 M. GUTIERREZ Olivier, doctorant en Etudes cinématographiques (UM3)
 M. HERVEY Yoann, doctorant en Etudes cinématographiques à l'UM3.
 Mlle HERMOSILLA Caroline, doctorantes en Etudes cinématographiques à l'UM3.
 M. HURTADO Marc,
 M. HUSSENOT Rémi, exploitant, directeur du *Cinéma Alain Resnais*, Clermont l'Hérault.
 Mme JAQUET Florence, monteuse
 Mme JOUANOLE Emmanuelle, distributrice et juriste en droit de la communication
 M. JOUBERT Christophe, enseignant en CAV
 Mme KIRSCH Laurence, auteure réalisatrice.
 Mme LUCAS Katia, MCF en droit public
 M. MEYNIER Fabien, doctorant en Etudes cinématographiques (UM3)
 M. MESGUICH Laurent, directeur des *Rencontres du court*.
 M. OLIVARES Jean-Michel, ingénieur du son.
 M. PERROTTE Patrick, infographiste et monteur
 M. PEYTAVI Pierryl, photographe
 M. PY Barthélémy, doctorant en Etudes cinématographiques à l'UM3.
 M. REBOUL Lucas, réalisateur, monteur, graphiste.
 M. ROSENTHIEL Marin, Commission du film à Languedoc-Roussillon Cinéma
 Mlle SAN MARTIN Caroline, docteure en Etudes cinématographiques, scénariste
 Mlle SATURNINO Céline, docteure en Etudes cinématographiques
 M. SAUMADE Jean-Luc, auteur réalisateur, coordinateur pédagogique du *Studio du scénario*.
 M. SIABATO Manuel, docteur de l'université Toulouse 2
 M. SINIC Yann, producteur (Pharos films) et cinéaste

Licence 2e année						
Mention : ARTS DU SPECTACLE						
Parcours : Etudes cinématographiques et audiovisuelles						
Semestre 3		Volume horaire total étudiant	CM 50% Max	TD	TP	ECTS (= coeff)
U3AASC5	Spécialité disciplinaire	162,5	39,00	45,50	78,00	20
E31ASC5	Histoire du Cinéma et de l'Audiovisuel 3	39,0	19,50	19,50		5
E32ASC5	Esthétique du Cinéma et de l'Audiovisuel : études d'œuvres	26,0		26,00		5
E34ASC5	Approches critiques : approfondissements 1	26,0			26,00	5
E33ASC5	Techniques du cinéma et de l'audiovisuel 1	71,5	19,50		52,00	5
U3JASC5	Découverte d'un champ professionnel (1 au choix)	39,0				6
E3PF1SE5	(MEE) Métiers de l'enseignement et de l'éducation (+ stage 20h) (SE)	19,5		19,50		6
E3PA1AC5	(MA) Economie et institutions du cinéma et de l'audiovisuel (ASP-C) S3	39,0	13,00	26,00		6
E3PA2AC5	(MA) Préparation aux concours des écoles (cinéma et audiovisuel) (ASP-C) S3	39,0		39,00		6
E3PA1AP5	(MA) Jeux vidéo (ouverture Lpro) (AP) S3	39,0		39,00		6
E3PA3AC5	(MCM) Métiers des nouveaux médias, ouverture Lpro concepteur transmedia (ASP) S3	39,0	13,00		26,00	6
E3PJ1AE5	(CT) Introduction au droit des entreprises et des associations (AES)	39,0	13,00	26,00		6
U3L1V5	LV majeure (1 au choix suite de la langue choisie en L1)	19,5		19,50		2
U3M1X5	Ouverture (1 au choix)	19,5		19,50		2
	LV Mineure	19,5		19,50		2
	Langue ancienne	19,5		19,50		2
	Culture générale	19,5	19,50			2
E38EP5	Sport	19,5		19,50		2
E38XI5	Informatique	19,5		19,50		2
E38IS5	Intervention sociale					2
Total semestre 3		240,5				30
Semestre 4		Volume horaire total étudiant	CM 50% Max	TD	TP	ECTS (= coeff)
U4AASC5	Spécialité disciplinaire	162,5	39,00	45,50	78,00	20
E41ASC5	Histoire du Cinéma et de l'Audiovisuel 4	39,0	19,50	19,50		5
E42ASC5	Esthétique du Cinéma et de l'Audiovisuel : études d'œuvres	26,0		26,00		5
E44ASC5	Approches critiques : approfondissements 2	45,5	19,50		26,00	5
E43ASC5	Techniques du cinéma et de l'audiovisuel 2	52,0			52,00	5
U4JASC5	Découverte d'un champ professionnel (1 au choix)	39,0				6
E4PF3SE5	(MEE) Métiers de l'enseignement primaire (SE) S4	39,0		39,00		6
E4PA1AC5	(MA) Economie et institutions du cinéma et de l'audiovisuel (ASP-C) S4	39,0	13,00	26,00		6
E4PA2AC5	(MA) Préparation aux concours des écoles (cinéma et audiovisuel) (ASP-C) S4	39,0		39,00		6
E4PA1AP5	(MA) Jeux vidéo (ouverture Lpro) (AP) S4	39,0		39,00		6
E4PA3AC5	(MCM) Métiers des nouveaux médias, ouverture Lpro concepteur transmedia (ASP) S4	39,0	13,00		26,00	6
E4PJ1AE5	(CT) Introduction au management et à l'administration des entreprises et des associations (AES)	39,0	13,00	26,00		
U4L1V5	LV Majeure (suite de la langue choisie en L1)	19,5		19,50		2
U4M1X5	Ouverture (1 au choix)	19,5		19,50		2
	LV Mineure (suite de la langue choisie au S3)	19,5		19,50		2
	Langue ancienne	19,5		19,50		2
	Culture générale	19,5	19,50			2
E48EP5	Sport	19,5		19,50		2
E48XI5	Informatique	19,5		19,50		2
E48IS5	Intervention sociale					2
Total semestre 4		240,5				30
Total Licence 2		481,0				60

EMPLOI DU TEMPS

Cours dispensés par le Département C&T

SEMESTRE 3

U3AASC5 Spécialité disciplinaire

E31ASC5 Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 3

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

CM A	Deville	Histoire du cinéma moderne et contemporain (1960-2010)	mercredi	15H15-16H45	amphi E
CM B	Deville	Histoire du cinéma moderne et contemporain (1960-2010)	mercredi	16H45-18H15	amphi E
TD 1	Gutierrez	La Nouvelle Vague	Lundi	15H45-17H15	D108
TD 2	Fronty	Histoire du cinéma documentaire, la modernité et après	Mardi	13H45-15H15	D06
TD 3	Ghiyati	Le jeu d'acteur dans le cinéma moderne et contemporain	Mardi	18H45-20H15	D108
TD 4	Trias	Histoire et esthétique du cinéma moderne (1945-1976)	Mercredi	11H45-13H15	D108
TD 5	Saturnino	Le Nouvel Hollywood	Mercredi	17H15-18H45	D108
TD 6	Boulangé	Le cinéma français contemporain	Jeudi	11H15-12H45	D09
TD 7	Beaudonnet	Cinéma et arts plastiques: influence réciproque (1950 à nos jours)	Jeudi	15H45-17H15	D06A

E32ASC5 Esthétique du Cinéma et de l'Audiovisuel : études d'oeuvres

SUIVRE 1 TD AU CHOIX (2H)

TD 1	Astic	Etudes d'œuvres : James Cameron	Lundi	9H45-11H45	D09
TD 2	Joubert	Etudes d'œuvres : Peter Watkins	Lundi	13H15-15H15	D04
TD 3	Delaporte	Etudes d'œuvres : Frankenstein, un mythe écranique	Mardi	10H15-12H15	D06
TD 4	Deville	Etudes d'œuvres : Werner Herzog	Mercredi	13H15-15H15	D108
TD 5	Hermosilla	Etudes d'œuvres : Pedro Almodovar	Jeudi	8H15-10H15	D06A
TD 6	Le Bihan	Etudes d'œuvres : Gus Van Sant	Jeudi	10H15-12H15	D06A
TD 7	Achemchame	Etudes d'œuvres : David Lynch	Jeudi	14H15-16H15	D12

E33ASC5 Techniques du cinéma et de l'audiovisuel 1

SUIVRE LE CM A OU B (1H30) + 1 TP AU CHOIX (4H)

CM A	Baute	Technique et expression audiovisuelle	jeudi	17H15-18H45	amphi F
CM B	Baute	Technique et expression audiovisuelle	jeudi	18H45-20H15	amphi F
TP 1	Gros	Les outils du chef opérateur	Lundi	8H15-12H15	D108
TP 2	Brouillet	Production et coordination d'un festival de film	Lundi	14H15-18H15	D12

TP 3	Jacquet	Montage virtuel	mardi	11H15-15H15	H225
TP 4	Fournier	La photographie, du réel à la fiction	Mercredi	8H15-12H15	D12
TP 5	Brunel	Introduction à la photographie	Mercredi	8H15-12H15	D06A
TP 6	George-Molland	Image de synthèse	mercredi	14H15-18H15	H225
TP 7	Barron	Création vidéo et sonore	Jeudi	8H15-10H15 & 15H45-17H45	Salle C & BN2
TP 8	Olivarès	Entendre le cinéma	Vendredi	10H45-14H45	D09
TP 9	Figère	Ingénierie de la lumière	Vendredi	11H15-15H15	D108
TP10	Kirsch	Réalisation de film documentaire	Vendredi	14H15-18H15	D06A

E34ASC5 Approches critiques : approfondissements 1

SUIVRE 1 TP AU CHOIX (2H)

TP 1	Astic	Pratique de l'analyse filmique	Lundi	12H15-14H15	D06A
TP 2	Astic	Pratique de l'analyse filmique	Lundi	14H15-16H15	D06A
TP 3	Rolot	Les formes du cinéma documentaire 1	Mardi	10H15-12H15	D12
TP 4	San Martin	Pratique de l'analyse filmique	Mardi	15H15-17H15	D06
TP 5	San Martin	Pratique de l'analyse filmique	Mardi	17H15-19H15	D06
TP 6	Scheinfeigel	Pratique de l'analyse filmique	Mercredi	17H15-19H15	D108
TP 7	Saturnino	Pratique de l'analyse filmique	Jeudi	14H15-16H15	D108
TP 8	Saturnino	Pratique de l'analyse filmique	Jeudi	16H15-18H15	D108
TP 9	Le Bihan	Pratique de l'analyse filmique	Vendredi	8H45-10H45	D09
TP10	Le Bihan	Pratique de l'analyse filmique	Vendredi	11H15-13H15	D06A

U3JASC5 Enseignements de préprofessionnalisation

SUIVRE AU CHOIX

Parcours prépa Masters

E3PA1AC5 Economie et institutions du cinéma et de l'audiovisuel

SUIVRE LE CM (1H) + 1 TD AU CHOIX (2H)

CM	Delaporte	La filière cinématographique française 1	lundi	18H15-19H15	amphi F
TD 1	Hussenot	L'exploitation cinématographique	Lundi	16H15-18H15	D06A
TD 2	Mesguich	L'Economie du court-métrage	Mardi	18H15-20H15	D06

Parcours prépa concours d'Ecoles

E3PA2AC5 Préparation aux concours d'écoles (cinéma et audiovisuel) 1

SUIVRE 1 TP AU CHOIX (3H)

TP 1	Flory	Préparation aux concours des grandes écoles	mardi	9H15-12H15	D09
------	-------	---	-------	------------	-----

Parcours prépa Licence pro CRA

E3PA3C5 Métiers des nouveaux médias 1, ouverture Lpro Concepteur/Réalisateur Audiovisuel

SUIVRE LE CM (1H) ET LE TD (2H)

CM	Chatelet	Usages et enjeux des médias numériques en audiovisuel	lundi	17H15-18H15	amphi F
TP 1	Perrotte	Arts numériques	lundi	13H45-15H45	Salle C
TP 2	Chatelet	Pratique des pocket films	mardi	8H15-10H15	D06

E3PA1AP5 Jeux vidéos, ouverture Lpro Conception et Coordination d'Univers Vidéoludiques

E3PF1SE5 Métiers de l'enseignement et de l'éducation

E3PJ1AE5 Introduction au droit des entreprises et des associations

! ATTENTION !

**L'inscription dans les cours dispensés par les autres Départements se fait auprès des
secrétariats concernés :**

U3JASC5

E3PA1AP5

E3PF1SE5

E3PJ1AE5

U4L1V5 LV Majeure

U4M1X5 Ouverture

EMPLOI DU TEMPS

Cours dispensés par le Département C&T

SEMESTRE 4

U4AASC5 Spécialité disciplinaire

E41ASC5 Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 4

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

CM A	Delaporte & Chatelet	Histoire de la télévision et des nouveaux médias audiovisuels	lundi	17H15-18H45	amphi D
CM B	Delaporte & Chatelet	Histoire de la télévision et des nouveaux médias audiovisuels	lundi	18H45-20H15	amphi D
TD 1	Astruc	Le cinéma des années 80	Lundi	11H45-13H15	D04
TD 2	Perrotte	Cinéma, internet, virtualité	Lundi	12H15-13H45	D06A
TD 3	Christol	Cinéma américain des années 80/90	Mercredi	13H15-14H45	D09
TD 4	Achemchame	De <i>Twin Peaks</i> à <i>Lost</i> : deux décennies de fictions télévisuelles (1990-2011)	Jeudi	14H15-15H45	D108
TD 5	Gutierrez	Le cinéma du centenaire : les années 1990/2000	Jeudi	15H45-17H15	D06A
TD 6	Beaudonnet	L'art vidéo : histoire	Jeudi	15H45-17H15	D09
TD 7	Saturnino	Le cinéma indépendant américain de 1970 à nos jours	Jeudi	18H15-19H45	D12

E42ASC5 Esthétique du Cinéma et de l'Audiovisuel : études d'oeuvres

SUIVRE 1 TD AU CHOIX (2H)

TD 1	Astruc	Etudes d'œuvres : Dario Argento	Lundi	13H45-15H45	D06A
TD 2	San Martin	Etudes d'œuvres : David Cronenberg	Mardi	8H15-10H15	D06A
TD 3	Trias	Etudes d'œuvres : Orson Welles	Mardi	10H15-14H15	D04
TD 4	Poirson	Etudes d'œuvres : Hayao Miyazaki	Mercredi	9H45-11H45	D108
TD 5	Christol	Etudes d'œuvres : Tim Burton	Mercredi	15H45-17H45	D12
TD 6	Saturnino	Etudes d'œuvres : John Cassavetes	Jeudi	16H15-18H15	D12
TD 7	Gutierrez	Etudes d'œuvres : Claude Chabrol	Vendredi	16H15-18H15	D04

E43ASC5 Techniques du cinéma et de l'audiovisuel 2

SUIVRE 1 TP AU CHOIX (4H)

TP 1	Gros	La vision du chef-opérateur	Lundi	8H15-12H15	D108
TP 2	Grignon	Atelier de novélisation	Mardi	8H15-12H15	D108
TP 3	Cantié	Création sonore	mardi	12H15-16H15	H225
TP 4	San Martin	Scénario	Mardi	15H15-19H15	D06
TP 5	George-Molland	Image de synthèse	mercredi	8H15-12H15	H226

TP 6	Siabato	Montage virtuel	jeudi	14H15-18H15	H226
TP 7	Mesguich	Ecriture d'un court-métrage	jeudi	16H15-20H15	D06A
TP 8	Fournier/Peytavi	La photographie et le corps en mouvement	vendredi	8H15-10H15 & 10H15-12H15	D06A
TP 9	Figère/Guibal	Ingénierie de la lumière	Vendredi	11H15-15H15	D108
TP10	Kirsch	Réalisation de film documentaire	Vendredi	15H15-19H15	D06A

E44ASC5 Approches critiques : approfondissements 2

SUIVRE LE CM A OU B (1H30) + 1 TP AU CHOIX 26H

CM A	Le Bihan	Méthodologie de l'analyse filmique 2 : l'analyse de « corpus »	mercredi	14H15-15H45	amphi D
CM B	Le Bihan	Méthodologie de l'analyse filmique 2 : l'analyse de « corpus »	lundi	15H45-17H15	amphi D
TP 1	Rolot	Les formes du cinéma documentaire 2	Mardi	10H15-12H15	D12
TP 2	Trias	Les formes du cinéma expérimental et d'avant-garde	Mardi	12H15-14H15	D04
TP 3	Astruc	Le film noir	Mercredi	13H15-15H15	D04
TP 4	Christol	Le film d'horreur	Mercredi	17H45-19H45	D12
TP 5	Boulangé	La comédie musicale	Jeudi	12H45-14H45	D12
TP 6	Le Bihan	Le western	jeudi	15H45-17H45	D108
TP 7	Baute	Le cinéma d'animation	Jeudi	18H15-20H15	D06
TP 8	Hermosilla	La science fiction	Jeudi	16H15-18H15	D04
TP 9	Beaudonnet	L'art vidéo : analyse	Vendredi	9H15-11H15	D09
TP10	Gutierrez	Le road movie	Vendredi	11H15-13H15	D04

U4JASC5 Enseignement de préprofessionnalisation

SUIVRE AU CHOIX

Parcours prépa Master

E4PA1AC5 Economie et institutions du cinéma et de l'audiovisuel 2

SUIVRE LE CM (1H) + 1 TD AU CHOIX (2H)

CM	Delaporte	La filière cinématographique française 2	lundi	16H15-17H15	D09
TD 1	Joubert	Economie du scénario	Lundi	14H15-17H15	D09
TD 2	Brouillet	Economie des festivals	Mercredi	9H15-11H15	D12

Parcours prépa Ecoles

E4PA2AC5 Préparation aux concours d'écoles (cinéma & audiovisuel) 2

SUIVRE 1 TP AU CHOIX (3H)

TP 1	Brunel/Deville	Préparation aux concours des écoles	Mercredi	8H15-11H15	D06A
------	----------------	-------------------------------------	----------	------------	------

Parcours prépa Licence pro CRA

E4PA3AC5 Métiers des nouveaux médias 2, ouverture Lpro Concepteur/Réalisateur Audiovisuel

SUIVRE LE TP (3H)

TP 1	Chatelet	Réalisation d'un documentaire interactif	mardi	9H15-12H15	Salle C
TP 2	Chatelet	Réalisation d'un documentaire interactif	mardi	16H15-18H15	Salle C

E4PA1AP5 Jeux vidéos, ouverture Lpro Conception et Coordination d'Univers Vidéoludiques

E4PF1SE5 Métiers de l'enseignement et de l'éducation

E4PJ1AE5 Introduction au droit des entreprises et des associations

! ATTENTION !

L'inscription dans les cours dispensés par les autres Départements se fait auprès des secrétariats concernés :

U4JASC5

E3PA1AP5

E3PF1SE5

E3PJ1AE5

U4L1V5 LV Majeure

U4M1X5 Ouverture

DESCRIPTIFS DES COURS

Cours dispensés par le Département C&T

SEMESTRE 3

E31ASC5 Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 3

CM / VINCENT DEVILLE : HISTOIRE DU CINEMA 3 : LE CINEMA MODERNE ET CONTEMPORAIN (1960-2010)

Dès la fin des années 1950, on assiste à une véritable « renaissance » du cinéma sous l'angle de la modernité, qui donne lieu aux nouvelles vagues, au cinéma underground puis indépendant, aux formes de la contreculture et de la contestation (avant et après Mai 1968). Sur la même période s'affirme un cinéma d'auteur mondial, en Europe ou en Amérique mais aussi en Asie, au Moyen Orient et en Afrique, légitimé par les grands festivals internationaux, à l'image de Cannes ou Venise. Aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, le cinéma connaît une nouvelle mutation profonde, qui affecte l'ensemble de la chaîne du film.

BIBLIOGRAPHIE

Hitchcock/Truffaut, *Les Entretiens - Edition définitive* (1966), Gallimard, 2003

Alain Bergala, *Godard au travail. Les années 1960*, Cahiers du cinéma, 2006.

Dominique Noguez, *Une renaissance du cinéma. Le cinéma « underground » américain* (1985), Paris Expérimental, 2002.

Jean-Baptiste Thoret, *Le Cinéma américain des années 1970*, Cahiers du cinéma, 2006.

Vincent Amiel et Pascal Coute, *Formes et obsessions du cinéma américain contemporain (1998-2002)*, Klincksieck, 2008.

TD 1 / OLIVIER GUTIERREZ : LA NOUVELLE VAGUE

A la fin des années 50, quelques critiques et cinéphiles se retrouvent et donnent naissance à « La Nouvelle Vague ». Un courant cinéphile et séminal, duquel François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard ou Alain Resnais livreront quelques œuvres majeures de l'Histoire du cinéma. Nous étudierons quelques cinéastes et quelques œuvres-clés en précisant dans un premier temps une généalogie (la « politique des auteurs »), puis dans un deuxième temps un héritage de ce mouvement.

BIBLIOGRAPHIE

De BAECQUE Antoine et TESSON Charles – La Nouvelle Vague – Ed.Cahiers du Cinéma – 1999

DOUCHET Jean) – Nouvelle Vague – Ed.Hazan – 2004

MARY Philippe – La Nouvelle Vague et le cinéma d'auteur – Ed.Seuil - 2006

TD 2 / FRANÇOIS FRONTY : HISTOIRE DU CINEMA DOCUMENTAIRE, LA MODERNITE ET APRES

Avec la modernité, le documentaire devient l'espace privilégié d'une réflexion sur toutes les formes cinématographiques. Nous explorerons la nature et les enjeux de cette problématique, leurs implications esthétiques et politiques, dans la perspective de l'évolution de la relation filmeur/filmé/spectateur. Nous montrerons aussi comment le documentaire est resté à l'avant garde des recherches formelles et des innovations technologiques, à partir du son synchrone jusqu'au tout numérique, depuis Jean Rouch jusqu'à Wang Bing.

BIBLIOGRAPHIE

Guy Gautier, *Le documentaire un autre cinéma*, Armand Colin, 2008

Jean Breschand, *Le documentaire, l'autre face du cinéma*, Cahiers du cinéma et Scéren-CNDP, 2002

François Niney, *L'Épreuve du réel à l'écran*, De Boeck, 2002

TD 3 / KARIM GHIYATI : LE JEU D'ACTEUR DANS LE CINEMA MODERNE ET CONTEMPORAIN

Ce cours propose d'analyser le jeu des comédiens ayant mené un parcours parallèle au théâtre et au cinéma à travers certains exemples emblématiques (en France, des années 50 à nos jours). Nous nous appuyons sur l'analyse de la gestuelle, des registres dans lesquels les comédiens évoluent en étant particulièrement sensible à leur voix. Le cours sera ponctué par la rencontre avec un comédien ou une comédienne dont nous analyserons le parcours et le jeu.

BIBLIOGRAPHIE

Denis Podalydès, *Voix off*, Mercure de France, 2008
Charles Tesson, *Théâtre et cinéma*, Cahiers du cinéma, 2007
Dictionnaire critique de l'acteur, Presse Universitaire de Rennes, 2012
Jacqueline Nacache, *L'acteur de cinéma*, Nathan Edition. 2003
Ginette Vincendeau, Claude Gautéur, *Jean Gabin, anatomie d'un mythe*, Nathan Université, 1993

TD 4 / JEAN-PHILIPPE TRIAS : HISTOIRE ET ESTHETIQUE DU CINEMA MODERNE (1945-1976)

De l'après-guerre aux années 70 : le néo-réalisme italien et Rossellini, Welles, la Nouvelle Vague française, les nouvelles vagues des années 60/70 dans le monde, les cinémas indépendants jusqu'au Nouvel Hollywood...

BIBLIOGRAPHIE

Fabrice Revault d'Allonnes : *Pour le cinéma « moderne »*, Yellow Now, 1994.
Gilles Deleuze : *L'image-temps*, Minuit, 1985.
Jean Douchet : *Nouvelle vague*, Hazan, 2004
André S. Labarthe : *Essai sur le jeune cinéma français*, 1959, Cinergon, 2010.

TD 5 / CELINE SATURNINO : LE NOUVEL HOLLYWOOD

Durant les années 70, entre l'Age d'or et l'ère des blockbusters, le cinéma hollywoodien connaît une période de rupture structurelle et esthétique. En s'appuyant sur les œuvres de cinéastes qui ont marqué la décennie (Peckinpah, Lumet, Cimino, Schatzberg, etc.), nous nous intéresserons à la singularité, à la diversité et à l'héritage du Nouvel Hollywood à travers l'étude de ses thèmes et motifs privilégiés (la relecture des genres classiques, la représentation de la violence et de la sexualité, le motif de l'errance, etc.).

BIBLIOGRAPHIE

Jean Baptiste Thoret, *Le Cinéma américain des années 70*, Paris : Cahiers du cinéma, « Essais », 2006
Jean-Baptiste Thoret, *26 secondes, l'Amérique éclaboussée, l'assassinat de JFK et le cinéma américain*, Pertuis : Rouge Profond, « Raccords », 2003
Peter Biskind, *Le Nouvel Hollywood*, Paris : Le Cherche Midi, « Documents », 2002
Jean-Loup Bourget, *Hollywood, la norme et la marge*, Paris : Armand Colin, « Armand Colin Cinéma », 2011 (1998)
Alain Masson (dir.), « Dossier Hollywood années 70 », *Positif*, n°545-546, juillet-août 2006, p. 4-75.

TD 6 / GUILLAUME BOULANGE : LE CINEMA FRANÇAIS CONTEMPORAIN

Après la période classique en Licence 1, ce cours propose d'étudier l'évolution du cinéma français de la Nouvelle Vague à aujourd'hui, en privilégiant l'étude d'œuvres et d'auteurs emblématiques.

BIBLIOGRAPHIE

André S. Labarthe, *Essai sur le jeune cinéma français*, Le Terrain vague, 1958, nouv. éd. , Cinergon, 2010.
Collectif : *Nouvelle Vague, une légende en question*, revue Cahier du cinéma, Hors série n°, 1998.
Michel Marie, *Le Jeune cinéma français*, (dir.), coll. « 128 », Nathan, 1998.
Jean-Luc Godard & Alain Bergala, *Godard par Godard*, 2 tomes, Flammarion, coll. « Champs », 2002.
Jacques Siclier, *Le Cinéma français, de 1968 à 1990*, tome 2, Ramsay, 1991.
Jean-Michel Frodon, *Le Cinéma français, de la Nouvelle Vague à nos jours*, Cahiers du Cinéma, 2010.
Collectif : *Chronique d'une mutation, Conversations sur le cinéma 2000-2010*, éditions les Fiches du cinéma, 2010.

TD 7 / JEAN-LOUIS BEAUDONNET : CINEMA ET ARTS PLASTIQUES : INFLUENCES RECIPROQUES (1950 A NOS JOURS)

La peinture comme citation, modèle de référence ou de fiction est présente dans de nombreux films. Depuis 1950 et de plus en plus on peut souligner les liens entre pratiques plastiques et filmiques

E32ASC5 Esthétique du Cinéma et de l'Audiovisuel : études d'oeuvres

TD 1 / GUY ASTIC : ETUDES D'ŒUVRES : JAMES CAMERON

James Cameron est à l'origine d'importantes mutations audiovisuelles, engagées avec ses *Terminator* et *Aliens*, poursuivies avec *Abyss* puis *Titanic*, parachevées avec *Avatar*. Il greffe des images nouvelles sur des images anciennes et sa (dé)mesure est celle des mondes aquatiques. De l'épave du *Titanic* à la 3D d'*Avatar*, Cameron livre une œuvre *high-tech* vouée à l'humain, voire au post-humain.

BIBLIOGRAPHIE

Pierre Berthomieu, *Hollywood. Le temps des mutants* (Rouge Profond, 2013)

Brent Dunham (ed.), *James Cameron. Interviews* (University Press of Mississippi, 2012)

TD 2 / CHRISTOPHE JOUBERT : ETUDES D'ŒUVRES : PETER WATKINS

L'œuvre de Peter Watkins pourrait être qualifiée de résolument atypique puisque les films qu'il réalise (de *The War Game* en 1965 à *La Commune - Paris 1871* en 1999 sans oublier ses premiers courts métrages *The Diary of an Unknown Soldier* et *Forgotten Faces* à la fin des années 50) sont chacun à leur manière, inclassables. Et pourtant la filmographie de Watkins s'inscrit pleinement et radicalement dans le paysage cinématographique et politique. L'approche de ce cinéma discursif et l'analyse de ses films apporte un éclairage sur les tenants et les aboutissants de l'empreinte de Watkins dans le monde audiovisuel depuis plus d'un demi-siècle.

BIBLIOGRAPHIE

MEDIA CRISIS, Peter Watkins, éd. Homnisphères, Paris, 2003.

CAMERA POLITICA, Emmanuel Barot, éd. Vrin, Paris, 2009.

L'INSURRECTION MÉDIATIQUE, Médias, histoire et documentaire dans le cinéma de Peter Watkins, dir. Sébastien Denis et Jean-Pierre Berthin-Maghit, éd. PUB, Pessac, 2010.

L'HISTOIRE-CAMERA, Antoine de Baecque, éd. Gallimard, Paris, 2008.

TD 3 / CHLOE DELAPORTE : ETUDES D'ŒUVRES : FRANKENSTEIN, UN MYTHE ECRANIQUE

Cet enseignement porte sur deux figures récurrentes des cinématographies populaires : le docteur Frankenstein et sa créature, envisagées ici comme parties prenantes d'un mythe spécifiquement écranique. Le cours propose un tour du monde des *Frankenstein films*, d'Edison à Branagh en passant par les classiques de la Universal et de la Hammer, les films de lutteurs masqués mexicains, les *kaiju eiga* japonais, les expériences d'Andy Warhol, le cinéma d'exploitation étasunien et l'érotisme européen des années 1960-1970.

BIBLIOGRAPHIE

GLUT Donald F., *The Frankenstein Archive: Essays on the Monster, the Myth, the Movies and More*, Jefferson, McFarland & Company Inc., 2002

HITCHCOCK Susan Tyler, *Frankenstein: A Cultural History*, New York, W. W. Norton & Company, 2007

ROSS Philippe, *Les Visages de l'horreur*, Paris, Edilig, 1985

SHELLEY Mary, *Frankenstein ou le Prométhée moderne*, Paris, Folio Plus, 2001

SVEHLA Gary J., SVEHLA Susan (ed.), *We Belong Dead: Frankenstein on Film*, Baltimore, Midnight Marquee Press, 1997

TD 4 / VINCENT DEVILLE : ETUDES D'ŒUVRES : WERNER HERZOG

Introduction à l'œuvre singulière, ample et complexe d'un réalisateur hors norme, fasciné par ce qui peut émerger des chocs entre nature et culture, geste et langage, réel et fiction, mesure et déraison... Le cours abordera aussi bien les dimensions épique (*Aguire, Fitzcaraldo...*), intimiste (*La Balade de Bruno, Kaspar Hauser...*), formelle (choix du documentaire ou de la fiction) que biographiques (rapport aux acteurs, le cinéma qui déborde la vie).

BIBLIOGRAPHIE

Werner Herzog, *Conquête de l'inutile*, Capricci, 2008

Werner Herzog, *Manuel de survie, entretien avec Hervé Aubron et Emmanuel Burdeau*, Capricci, 2008

TD 5 / CAROLINE HERMOSILLA : ETUDES D'ŒUVRES : PEDRO ALMODOVAR

Ce cours propose une étude thématique et esthétique de l'œuvre du cinéaste à travers une réflexion portée sur le rapport qu'il entretient avec la tradition et la modernité à la fois culturelle, sociale et cinématographique (forme d'intertextualité filmique et réactualisation des règles génériques, complexité des personnages et des trames narratives, utilisation singulière du cadre, etc.). Il s'agira aussi à travers l'analyse de la forme filmique de ses oeuvres de questionner la notion de style chez le cinéaste.

BIBLIOGRAPHIE

Donnée en début de semestre.

TD 6 / LOIG LE BIHAN : ETUDES D'ŒUVRES : GUS VAN SANT

Quelle figure d'auteur peut-on dessiner pour Gus Van Sant lorsqu'on réunit dans un même corpus de films aussi bien le très hollywoodien « Will Hunting » et l'expérimental « Gerry », l'écorché « Drugstore Cowboy » et le conceptuel « Psycho » ? L'œuvre filmique de Gus Van Sant peut en effet sembler dispersé, hétéroclite mais aussi riche en marques auteuriales récurrentes. Nous viserons, en cartographiant les

différentes constellations de films, à questionner chaque œuvre notamment sous l'angle du rapport de Van Sant à la création.

BIBLIOGRAPHIE

Pour commencer : Stéphane Bouquet, Jean-Marc Lalanne, *Gus Van Sant*, éd. Cahiers du cinéma, 2009 et, bien sûr, le visionnement de tous les long-métrages de Gus Van Sant.

TD 7 / JULIEN ACHEMCHAME : ETUDES D'ŒUVRES : DAVID LYNCH

Né en 1946 dans le Montana, le cinéaste David Lynch demeure aujourd'hui encore une figure atypique dans le paysage cinématographique américain, voire mondial. Son cinéma singulier, innovant, dérangeant, empli de mystères déroutants, possède un style reconnaissable entre mille, reflet d'une pratique artistique personnelle d'une grande unité. En seulement dix long-métrages, de *Eraserhead* (1976) à *INLAND EMPIRE* (2006), David Lynch a créé un univers cinématographique si singulier qu'aucun qualificatif autre que « lynchien » ne pourrait le décrire complètement. En retraçant son parcours mouvementé de cinéaste, entre marge et mainstream hollywoodien, nous tenterons donc de définir son style, de mettre au jour les thèmes qu'il privilégie tout en abordant son rapport riche et complexe à la création et au cinématographe.

BIBLIOGRAPHIE

ACHEMCHAME Julien, *Entre l'œil et la réalité, le lieu du cinéma. Mulholland Drive de David Lynch*, Editions Publibook Université, 2010.

CHION, Michel, *David Lynch* (1992), Cahiers du Cinéma, collection « Auteurs », édition augmentée 2001.

LYNCH, David, *Mon histoire vraie* (2006), Editions Sonatine, 2008.

JOUSSE, Thierry, *David Lynch*, Cahiers du cinéma / Le Monde, Collection Grands Cinéastes, 2007.

RODLEY, Chris, *David Lynch. Entretiens avec Chris Rodley* (1997), Cahiers du cinéma, deuxième édition, 2004.

E33ASC5 Techniques du cinéma et de l'audiovisuel 1

CM / MARYSE BAUTE : TECHNIQUE ET EXPRESSIONS AUDIOVISUELLE

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 cinématographique.

BIBLIOGRAPHIE

BELLAÏCHE P., " Les secrets de l'image vidéo ", Editions Eyrolles.

LUXEREAU F., " Vidéo, Principes et Techniques ", Editions Dujarric.

BOUILLOT R., " La Pratique de l'éclairage ", Editions Dujarric.

TP 1 / JEAN-DAMIEN GROS : LES OUTILS DU CHEF-OPERATEUR

Mise en pratique des éléments théoriques vus dans le CM de Maryse Baute.

Réglage des paramètres du matériel de prise de vue : colorimétrie, caméras et appareils photos numériques, optiques, signal vidéo, compression numérique, formats d'enregistrement et formats d'image. Leur incidence sur l'image : teinte, valeur de plan, profondeur de champ. Les règles du cadrage. Les cours sont basés sur un rapide rappel théorique, des ateliers et le visionnage commenté d'exercices réalisés par les élèves entre deux séances.

TP 2 / GUILHEM BROUILLET : PRODUCTION ET COORDINATION D'UN FESTIVAL DE FILM

L'objectif de ce cours de pratique sera d'initier les étudiants aux coulisses d'un festival, en étudiant la mise en place d'un projet, de son montage financier à sa réalisation complète. Dans ce cadre, sera étudiée la mise en place d'un rétro-planning, la gestion d'un budget et la répartition par équipes des tâches de production et régie d'un festival. Le cours prendra la forme d'une simulation dans le sens où le groupe aura à charge, sur la durée du semestre, de mettre en place un festival de cinéma.

TP 3 / FLORENCE JACQUET : MONTAGE VIRTUEL

Cet atelier pratique vise dans un premier temps à appréhender les techniques de prise de vue (caméras numériques) et dans un second temps, les techniques de montage virtuel de la vidéo.

TP 4 / JACQUES FOURNIER : LA PHOTOGRAPHIE, DU REEL A LA FICTION

Faire une photographie, c'est re-présenter, et donc amener un écart entre le réel et sa photographie. Le but de cet atelier est d'amener les étudiants à travailler autour de la notion de mise en scène. Les cours

alterneront réflexion sur le médium, approches techniques (dont pratique du studio) et séances critiques autour des propositions des étudiants. Une exposition collective pourra conclure l'atelier.

BIBLIOGRAPHIE

Régis Durand, *Disparités. Essais sur l'expérience photographique 2, 1990-1994*, Paris, La Différence, 2002.

Flammarion, 2008

Joan Fontcuberta. *Le baiser de Judas. Photographie et vérité*. Ed. Actes Sud. 1996.

Thomas Lélou. *Manuel de la photo ratée*, Ed. Léo Scheer, Col. Al Dante, 2002

Jean-Marie Schaeffer- *Pourquoi la fiction ?*, Édition du Seuil, 1990

Serge Tisseron, *Le mystère de la chambre claire. Photographie et inconscient*, Paris,

Chaque étudiant souhaitant suivre ce TD doit posséder un appareil photographique.

TP 5 / DAVID BRUNEL : INTRODUCTION A LA PHOTOGRAPHIE (PRATIQUES ET PROBLEMATIQUES DE L'IMAGE FIXE)

Aspects théoriques et techniques de la capture d'image. Vue d'ensemble des règles d'exposition, de cadrage, de profondeur de champ, de composition, de choix de vitesses d'obturation, d'éclairage, de température de couleur, et autres paramètres techniques intrinsèques au médium. L'idée est de rapprocher l'étudiant d'une certaine autonomie technique ainsi que d'un regard (auto)critique. Cette succincte approche praticienne prendra également appui sur certains registres incontournables de la photographie dans son histoire (style documentaire, portrait intime, photographie et peinture...), ainsi que sur l'analyse d'image. Une approche mythologique raccordable à l'image viendra compléter ce cours et thématiser la pratique.

Bordé d'un côté par le photojournalisme et de l'autre par des approches d'inspiration plasticienne, le territoire de la photographie documentaire est un lieu d'exploration. Libéré malgré lui de « la commande presse », le photojournalisme, notamment, se réinvente et s'aventure parfois sur des chemins conceptuels ou poétiques. Cette re-composition agit aussi sur la structuration même de la profession et ses nouvelles formes de monstrations. Cette plongée dans les enjeux intellectuels qui agitent aujourd'hui ce champ de la photographie, aura pour corollaire un travail de création s'inspirant de collectifs de photographes français. Enfin nous découvrirons à travers les POM (Petite OEuvre Multimédia) et le web-documentaire les formes que peuvent prendre des projets photographiques et leurs intégrations dans des logiques trans-média.

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie conseillée :

Fontcuberta J., *Le Baiser de Judas* (Photographie et vérité), éd. Actes Sud.

Bazin A., *Ontologie de l'image argentique* in *Qu'est-ce que le cinéma ?*, éd. du Cerf.

Joly M. *L'image et les signes*, éd. Nathan.

Colo O., Estève W., Jacob M., *Photojournalisme à la croisée des chemins*, éd Marval cfd

Saussier G., *Le Ruban documentaire*, 779 Editions, Société française de photographie

Document 2, publication réalisée dans le cadre de l'exposition "Croiser des mondes" édition du jeu de Paume, oct. 2005.

Complément bibliographique informatif

Belting H., *Pour une anthropologie des images*, éd. Gallimard.

Dubois P., *L'Acte photographique*, éd. Nathan.

Tisseron S., *Psychanalyse de l'image – Des premiers traits au visuel*, éd. Dunod.

Tournier M., *Des clefs et des serrures – images et proses*, éd du Chêne/Hachette.

Virilio P., *La machine de vision*, éd. Galilée.

Soulages F., *Esthétique de la photographie – la perte et le reste*, éd. Nathan.

TP 6 / ANNE-LAURE GEORGE-MOLLAND : INTRODUCTION A L'IMAGE DE SYNTHESE

Ce cours associe théorie et pratique pour une première initiation complète à l'image de synthèse 3D. Il s'agira d'appréhender l'ensemble du processus de création, la modélisation, l'animation, le rendu, les effets dynamiques et le compositing; l'apprentissage se concrétisera par de petits exercices pratiques jusqu'à la réalisation de créations plus personnelles.

BIBLIOGRAPHIE

Saraja Olivier, *La 3D libre avec Blender 2.6*, éd. Eyrolles, 2013

Birn Jeremy, *Digital Lighting & Rendering*, éd. New Riders, 2014

TP 7 / STEPHAN BARRON : CREATION VIDEO ET SONORE

Ce TD est un atelier qui invite chaque étudiant à réaliser un ou plusieurs projets personnels en art vidéo ou dans un travail personnel de création lié aux arts numériques : film, installation, création interactive, photographie, installation sonore, vidéo danse, art contemporain lié à l'image vidéo...

La création sonore est un axe essentiel de ce travail. Il sera donc demandé de mener de front un travail de création dès le début du semestre en enregistrement sonore, création sonore et création filmique avec tout moyen disponible (Smartphone, caméra, appareil photo...)

La règle de ce TD est un engagement personnel constant par une présence et un travail régulier au long du semestre. Ce TD sera aussi évalué sur un travail théorique de culture en arts contemporain tel qu'il est présenté sur le site <http://www.artwiki.fr> et complété par des visites d'institutions culturelles.

BIBLIOGRAPHIE

Stéphanie Moisdon, "*Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ?*", Ed. Beaux-arts magazine, 2008. - 191 p. : ill. en coul. ; 29 cm.

R. Murray Schaffer, *Le Paysage sonore*, Nouvelle édition : Wildproject, Marseille, 2010

Schaeffer Pierre, *Traité des objets musicaux*, Paris, Seuil, première édition en 1966, deuxième édition en 1977

CHION Michel, *Guide des objets sonores, Pierre Schaeffer et la recherche musicale*, coédition Buchet/Chastel & INA/GRM, 1983

TP 8 / JEAN-MICHEL OLIVARES : ENTENDRE LE CINEMA.

Entendre ! Parmi les sensations, l'ouïe utilise des stratégies propres que nous essayerons de repérer. Qu'écoutons-nous ? Comment classifions-nous les sons et comprenons-nous le réel à travers eux ? Nous irons voir comment les créateurs (réalisateurs, chorégraphes, compositeurs...) mettent en oeuvre le son pour s'exprimer. Plus précisément, pour le son en lien avec le visuel, nous utiliserons la méthode des masques pour dégager des outils d'analyse filmique qui proposent une confrontation du sonore avec le visuel. Nous manipulerons l'objet "son enregistré" pour illustrer ces phénomènes.

BIBLIOGRAPHIE

Daniel Deshais "entendre le cinéma"

Michel Chion, principalement "l'audio-vision"

R. Murray Schafer "le paysage sonore"

TP 9 / MARTIN FIGERE : INGENIERIE DE LA LUMIERE

Langage de l'image : focales, perspective, profondeur de champ ; valeurs de plans, axe de prise de vues ; mouvements de caméra.

Composition de l'image : points clefs, lignes de force, équilibre des masses ; composition des images, perspective, équilibre des masses, des couleurs, lumière ; équilibre dynamique, déplacements des acteurs, mouvements de caméra, raccords.

Apport de la lumière dans la narration et l'esthétique de l'image : lumière créatrice d'espace, modelé ; lumière horloge, hauteur et couleur de la source, effets jour, nuit, matin, etc. ; lumière actrice, dramatisation, atmosphère.

Techniques et effets particuliers : électricité, branchements, différents types de sources, colorimétrie, photométrie, filtres pour projecteurs, rôle esthétique et scénographique de la lumière, règle des 3 sources, compensation lumière, rendus esthétiques des filtres en prise de vues, rendus esthétiques des traitements particuliers de l'image.

TP 10 / LAURENCE KIRSCH : REALISATION DE FILM DOCUMENTAIRE

Réalisation de film documentaire par groupe : Écriture, repérage, tournage, montage, visionnage.

Présenter un dossier. Qu'est-ce qu'une note d'intention ? Le déroulement du sujet ? Le dispositif (quelle est la liaison avec l'intention) ? Quelles sont les relations entre réalisateurs, producteurs, diffuseurs ? Comment peut-on écrire le réel alors qu'il n'est encore pas passé ? Qu'est ce que le regard ? Où/comment aller chercher le sujet (à quel niveau doit-on être concerné) ? À partir de quand dit-on qu'il y a mise en scène ?

E34ASC5 Approches critiques : approfondissements 1

TP DE PRATIQUE DE L'ANALYSE FILMIQUE

Ces cours de Travaux Pratiques visent, après une première année de sensibilisation et d'initiation aux méthodes d'analyse du film à permettre aux étudiants de pratiquer, individuellement et/ou collectivement, l'analyse filmique à l'échelle du film ou de l'œuvre audiovisuelle.

Chaque enseignant proposera une orientation spécifique à son cours en termes de contenu pédagogique, de filmographie et, éventuellement, de bibliographie en complément des indications ci-dessus.

Parcours prépa Masters

E3PA1AC5 Economie et institutions du cinéma et de l'audiovisuel

CM / CHLOE DELAPORTE : LA FILIERE CINEMATOGRAPHIQUE FRANÇAISE 1

Cet enseignement d'économie porte sur la filière cinématographique française. Il a pour objectif de permettre aux étudiant/e/s de maîtriser les nombreux maillons de la chaîne de création d'un film, en étudiant les différents secteurs (production, distribution, exploitation, édition) et acteurs économiques (institutions, industries culturelles, entreprises privées, indépendants) du champ cinématographique contemporain. Au premier semestre, le cours se concentre sur le secteur de la production.

BIBLIOGRAPHIE

BENGHOZI Pierre-Jean (1989), *Le cinéma. Entre l'art et l'argent*, Paris, L'Harmattan

BENHAMOU Françoise (2011), *Économie de la culture* [7ème éd.], Paris, La Découverte

BONNELL René (2006), *La vingt-cinquième image. Une économie de l'audiovisuel* [4ème éd.], Paris, Gallimard

CRETON Laurent (2004), *Histoire économique du cinéma français. Production et financement 1940-1959*, Paris, CNRS Éditions

CRETON Laurent (2014), *Économie du cinéma : perspectives stratégiques* [5ème éd.], Paris, Armand Colin

TD 1 / REMI HUSSENOT : L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE

Dans la chaîne cinématographique de la vie d'un film, le dernier maillon est celui de la diffusion et tout particulièrement de la salle de cinéma, appelé Exploitation Cinématographique. Maîtriser les spécificités et les contraintes techniques de ce secteur professionnel est l'ultime apprentissage de la compréhension du monde du cinéma. De plus, de nombreux, il regroupe de nombreux métiers souvent méconnus et

TD 2 / LAURENT MESGUICH : ECONOMIE DU COURT-METRAGE

Qu'est-ce que le court-métrage ? Comment se porte sa production française ? Comment développer un projet de film court ? Quels sont les financements et les aides ? Comment établir un budget de production ? L'objet de ce cours est de connaître les différents aspects de la production du court-métrage : de l'écriture du scénario à la diffusion et à la promotion du film en passant par la recherche de financements, le tournage et la post-production.

Ce cours s'articulera autour d'un atelier de production et s'appuiera sur une manifestation montpelliéraine du court-métrage.

BIBLIOGRAPHIE

BLUHER Dominique, *Le Court Métrage français de 1945 à 1968 : De l'âge d'or aux contrebandiers*, PU Rennes, 2005

EVRARD Jackie, KERMABON Jacques, *Une encyclopédie du court métrage français*, Festival Côté Court/Yellow Now, 2004

MERANGER Thierry, *Le Court métrage*, Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, CNDP, 2007

BREF, le magazine du court métrage. Bimestriel publié par l'Agence du Court métrage + DVD

Parcours prépa concours d' Ecoles

E3PA2AC5 Préparation aux concours d'écoles (cinéma et audiovisuel) 1

TD / FRANÇOIS FLORY : PREPARATION AUX CONCOURS DES GRANDES ECOLES

Préparation aux épreuves principales des concours des grandes écoles (Fémis, ENS Louis Lumière, ENSP d'Arles, INSAS de Bruxelles).

Le TD de 3 heures est chaque semaine séparé en deux parties :

La première est consacrée à une approche méthodologique des différentes épreuves spécifiques proposées dans chacun des concours.

La deuxième est focalisée sur les épreuves d'analyse d'image ou d'analyse filmique présentes sous différentes formes dans chacun des concours.

Les étudiants seront invités à travailler sur les annales des différents concours.

BIBLIOGRAPHIE

Site web de chacune des écoles, annales de leurs concours, et compte-rendu des jurys lorsqu'ils sont proposés.

Parcours prépa Licence pro CRA

E4PA3AC5 Métiers des nouveaux médias 2, ouverture Lpro Concepteur/Réalisateur Audiovisuel

CM / CLAIRE CHATELET : USAGES ET ENJEUX DES MEDIAS NUMERIQUES EN AUDIOVISUEL

L'intégration massive des technologies numériques dans l'audiovisuel conduit à un bouleversement du secteur, qui se manifeste principalement par une accélération du « phénomène de convergence technologique et culturel » (H. Jenkins) et une intensification des logiques de réseaux et d'interconnexion. Il s'agira dans ce cours, d'examiner dans un premier temps, cette nouvelle configuration du champ audiovisuel, d'un point de vue tout à la fois technique, économique et juridique et dans un second temps d'analyser l'impact des médias numériques 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 (webdocumentaire, fiction interactive, newsgame, ARG...).

BIBLIOGRAPHIE

Henry Jenkins, *La culture de la convergence, des médias au transmédia*, Paris, Armand Collin, 2013

Lev Manovich, *Le langage des nouveaux médias*, Dijon, Les Presses du réel, 2010.

Franck Rose, *Buzz*, Paris, Editions Sonatine, 2012.

Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, *Spreadable Media*, New York University Press, 2013.

Marida Di Crosta, *Entre cinéma et jeux vidéo : l'interface-film*, Bruxelles/Paris, De Boeck/ina Éd., coll. Médias-Recherche, 2009.

TP 1 / PATRICK PERROTTE : ARTS NUMERIQUES

Pratique approfondie de la vidéo numérique à partir de logiciels d'infographie et de montage : Photoshop, Final Cut, iMovie... Fonctions principales des logiciels ; Techniques de conversion et d'exportation (formats, types de compression, contenants, etc.). Les supports de diffusion des nouvelles images. Création de films destinés à être diffusés sur des supports variés : DVD Vidéo, internet, HD...

TP 2/ CLAIRE CHATELET : PRATIQUE DES POCKET FILMS

Les outils d'enregistrement numériques de poche (caméscope de poing, appareil photo, téléphone portable) ont sans aucun doute conduit à une démocratisation des outils de production, un allègement du dispositif et une dé-professionnalisation des procédures. Il s'agira dans ce cours, à partir d'une approche à la fois théorique et pratique, de voir comment ces outils déterminent de nouvelles conduites créatrices et favorisent d'autres formes d'expression. La finalité de ce cours sera de réaliser un film avec téléphone portable.

DESCRIPTIFS DES COURS

Cours dispensés par le Département C&T

SEMESTRE 4

E41ASC5 Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 4

CM / CHLOE DELAPORTE & CLAIRE CHATELET : HISTOIRE DE LA TELEVISION ET DES NOUVEAUX MEDIAS

Ce cours d'histoire culturelle examine dans un premier temps l'émergence puis le développement du medium télévisuel, dans une perspective comparative France/États-Unis. Les relations entre cinéma et télévision, qu'on les considère sous un angle socioéconomique comme esthétique, sont au cœur de la réflexion. Dans un second temps, il s'agira de se focaliser sur les développements les plus récents du secteur audiovisuel sous l'impulsion du web 2.0 et des nouveaux écrans (télévision connectée, *social TV*, second écran, *transmédia storytelling*). Le cours s'appuiera sur la diffusion d'extraits afin de prendre la mesure de la diversité de la création audiovisuelle.

TD 1 / FREDERIC ASTRUC : LE CINEMA DES ANNEES 1980

Ce cours se propose d'étudier un corpus de films emblématiques des années 80. Nous nous efforcerons dans un premier temps de traiter la notion de genre (émergence du néo noir, restauration du teenage movie, du film d'action, du road movie, etc.) et celle, significative, d'une ligne de partage entre superproductions et cinéma indépendant (ou comment le Nouvel Hollywood s'affirme et redéfinit la cartographie du cinéma américain). A l'appui des ouvrages de Jullier, nous aborderons ensuite la question cruciale de la postmodernité, en tentant de dégager les différentes formes de ce « mainstream » dont la partie émergée – l'intertexte – masque trop souvent la diversité. Nous nous pencherons ainsi sur l'œuvre émergente des frères Coen, certains films de Spielberg, De Palma, Scorsese, Parker, Lynch... mais aussi sur les débuts de Besson et Beineix en France. Nous étudierons enfin des œuvres plus singulières, comme celles de Wenders, Jarmusch, Gilliam, Soderbergh...

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (pour commencer) :

Berthomieu Pierre, *Hollywood moderne, le temps des voyants*, coll. Raccords, Rouge profond, Pertuis, 2011.

Biskind Peter, *Le Nouvel Hollywood*, Le Cherche-midi, 2002.

Jullier Laurent, *L'Analyse de séquences*, coll. Nathan Cinéma, Paris, Nathan, 2002.

Jullier Laurent, *L'Ecran post-moderne, un cinéma de l'allusion et du feu d'artifices*, L'Harmattan, Paris, 1997.

TD 2 / PATRICK PERROTTE : CINEMA, INTERNET, VIRTUALITE

La planète internet avec les réseaux sociaux et les images virtuelles et augmentées sont ancrées dans le cinéma depuis longtemps et durablement. Cela ne concerne pas uniquement les apports technologiques qui ont enrichi la question du réel au cinéma mais aussi et surtout la manière d'écrire, de projeter et de ressentir le cinéma.

TD 3 / FLORENT CHRISTOL : CINEMA AMERICAIN DES ANNEES 80/90

En convoquant la notion de « grand enfermement » théorisé par Michel Foucault dans son *Histoire de la folie*, il s'agira de voir comment le cinéma américain des années 80 « Reaganien » (dont on peut trouver les prémices formels dès le milieu des années 70) convoque des formes « primitives » (monstration des corps musclés des films d'action ; exhibition des monstres dans le cinéma de David Lynch ou de Tim Burton ; retour du cinéma burlesque ; « body genres » théorisés par Linda Williams, etc.) héritées du cirque ou de *freak show* afin de stabiliser et de contrôler des forces sociales subversives (féminisme, *black power*...) et des corps carnavalesques associés à la contre-culture des années 60-70.

BIBLIOGRAPHIE

F. Gimello-Mesplomb, *Le cinéma des années Reagan. Un modèle hollywoodien ?*, Nouveau monde, 2007

TD 4 / JULIEN ACHAMCHAME : DE TWIN PEAKS A LOST : DEUX DECENNIES DE FICTIONS TELEVISUELLES AMERICAINES EN FORME D'AGE D'OR ? (1990 - 2011)

Cinéma et télévision apparaissent comme deux media qui ne cessent d'entretenir des rapports conflictuels entre attirance et répulsion esthétique, concurrence et dépendance économique. Même si depuis Alfred

Hitchcock dans les années 1950, les cinéastes ne dénigrent plus autant le format télévisuel, certains allant même jusqu'à réaliser des épisodes ou à créer des séries et/ou les produire (David Lynch, Quentin Tarantino, John Dahl, Martin Scorsese, Tony et Ridley Scott...), la suspicion du grand écran envers le petit n'en demeure pas moins présente. A travers l'étude de séries télévisées américaines apparues entre 1990 et 2011 (*Twin Peaks, X-files, Wild Palms, NYPD Blues, Urgences, Millenium, Oz, Les Sopranos, CSI, The Shield, The Wire, Carnivale, Nip/Tuck, Deadwood, Lost, Dexter, True Blood...*), nous retracerons une histoire de la fiction télévisuelle outre-atlantique montrant la vitalité d'un format (la télévision) et d'une forme (la série, le feuilleton) qui ne cessent de se régénérer malgré l'apparente étroitesse de son « cadre ». Nous verrons également comment, de plus en plus, les frontières économiques et esthétiques peuvent se brouiller entre ces deux formes artistiques.

BIBLIOGRAPHIE

CARRAZE, Alain, *Les Séries Télé*, Hachette, 2007

COLONNA, Vincent, *L'Art des séries télé ou comment surpasser les Américains*, Payot, 2010

ESQUENAZI, Jean-Pierre, *Mythologie des séries télévisées*, 2009, Le Cavalier Bleu.

JOYARD, Olivier, « L'âge d'or de la série américaine », *Cahiers du Cinéma*, N°581, Juillet-Août 2003, pp. 12-35.

SAHALI, Abdessamed, *Les Séries TV*, Le Cavalier bleu, collection « Idées reçues », 2009.

WINCKLER, Martin, *Les Miroirs obscurs : Grandes séries américaines d'aujourd'hui*, Au Diable Vauvert, 2005

WINCKLER, Martin, *Les Miroirs de la vie - Histoire des séries américaines*, Éditions Le Passage, 2002

WINCKLER, Martin (dir.), *Le Meilleur des séries*, Editions Hors Collection, 2007.

TD 5 / OLIVIER GUTIERREZ : LE CINEMA DU CENTENAIRE, LES ANNEES 1990/2000

Ce cours propose un aperçu des mutations cinématographiques dans la décennie 1995-2005. De l'Asie aux amériques, en passant par l'Europe, nous étudierons comment le cinéma a évolué dans ses représentations, dans ses techniques et dans sa géographie. Longtemps donné pour mort, le cinéma retrouve un second souffle pour se projeter dans le siècle à venir.

Collectif, *Un second siècle pour le cinéma*, éd Art Press, Hors-série n°14, 1993

BIBLIOGRAPHIE

Une bibliographie et une filmographie in extenso de la période étudiée seront distribuées lors du premier cours.

TD 6 / JEAN-LOUIS BEAUDONNET : L'ART VIDEO : HISTOIRE

L'art vidéo multimedia se développe depuis les années 60. Quelles sont ses relations avec les autres formes d'expressions plastiques, avec le cinéma expérimental ?

TD 7 / CELINE SATURNINO : LE CINEMA INDEPENDANT AMERICAIN DE 1970 A NOS JOURS

Nous nous intéresserons au cinéma indépendant américain selon une approche à la fois esthétique et historique. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'implique la notion même de cinéma indépendant aux Etats-Unis (la place de l'auteur / l'inscription dans un système de production). Il s'agira ensuite de cerner les spécificités structurelles et esthétiques de ce cinéma, ainsi que leurs évolutions des années 70 à nos jours, en s'appuyant sur l'étude de cinéastes majeurs (John Cassavetes, Jim Jarmusch, Gus Van Sant, Abel Ferrara, les frères Coen, James Gray, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson etc.).

BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie sera communiquée en cours

E42ASC5 Esthétique du Cinéma et de l'Audiovisuel : études d'oeuvres

TD 1 / FREDERIC ASTRUC : ETUDES D'ŒUVRES : DARIO ARGENTO

Maître du giallo et du film d'horreur, Dario Argento est avant tout un inventeur de formes et un auteur, construisant film après film une œuvre forte chevillée à la psychanalyse et à l'histoire de l'art. Tour à tour maniériste et baroque, moderne et postmoderne, son cinéma s'inscrit dans la lignée de ses illustres modèles, Hitchcock et Bava, pour retravailler leurs motifs, les enrichir et en créer de nouveaux. Mu par un désir avide d'expérimentations, Argento redéfinit notre rapport à la peur et au rêve au cinéma, mais aussi à la représentation du meurtre, qui appelle chez lui la plus haute considération.

L'étude portera sur un corpus allant de son premier film, *L'Oiseau au plumage de cristal* (1970), à l'un de ces derniers, *Le Sang des innocents* (2001).

BIBLIOGRAPHIE

Thoret Jean-Baptiste, *Dario Argento, le magicien de la peur*, Cahiers du cinéma, 2002

Villani Vivien, *Dario Argento*, Gremese, 2008

Ouvrage collectif dirigé par Alexandre Fontaine Rousseau, *Vies et morts du giallo, de 1963 à aujourd'hui*, Panorama cinéma, 2011

Freud Sigmund, *Trois essais sur la théorie sexuelle*, Folio-Gallimard, 1989 (1927 pour l'édition originale)

Bettelheim Bruno, *Psychanalyse des contes de fées*, Pocket, 1999 (1976 pour l'édition originale)

TD 2 / CAROLINE SAN MARTIN : ETUDES D'ŒUVRES : DAVID CRONENBERG

Le présupposé de ce cours est le suivant : s'attaquer à l'œuvre d'un auteur signifie s'attaquer à son problème, c'est-à-dire à celui qu'il développe de film en film en le jouant sous des aspects différents. Quel serait le problème de Cronenberg ? Il semble que ce soit celui de l'adaptation comme genre. Pour bien le comprendre et en saisir tous les aspects nous nous intéresserons à la polysémie de ces termes. Nous explorerons son sens le plus simple : sur 14 films, 12 sont des adaptations (roman, BD, pièce de théâtre, fait divers ou opéra). Ce constat nous amènera à considérer l'adaptation cinématographique comme un genre. Nous focaliserons alors notre attention sur un genre particulier : le récit d'anticipation. Ce dernier nous amènera à considérer l'image de la société dépeinte dans les films du cinéaste canadien à travers l'étude de ses personnages (l'adaptation de l'homme à la machine, etc.). C'est alors que nous pourrions analyser la question du genre en considérant la façon dont un corps adapté ou mal adapté pose la question de la sexualité.

BIBLIOGRAPHIE

AUMONT, Jacques. 2002. *Théorie des cinéastes*. Coll. « Cinéma ». Paris : Armand Colin. 170 pages.

BATTESTINI, Paul-Marie. 2002. *Pensée d'un corps, pensée d'une peau, Crash de David Cronenberg*. Coll. « Cinéfilms ». Paris : Dreamland. 143 pages.

CLERC, Jeanne-Marie. 1993. *Littérature et cinéma*. Paris : Nathan Université. 222 pages.

DELEUZE, Gilles. [1986] 2004. *Foucault*. Paris : Minuit. 144 pages.

DE LAURETIS, Teresa. 2007. *Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg*. Paris : La dispute.

FREUD, Sigmund. 1985. *L'Inquiétante étrangeté et autres essais*. Paris : Gallimard. 382 pages.

GARDIES, André. 1978. *Cinéma et Littérature*. Paris : Klincksieck. 163 pages.

GRÜNBERG, Serge. 2000. *David Cronenberg*. Paris : Cahiers du Cinéma. 192 pages.

JOUVE, Vincent. 1992. *L'Effet-personnage dans le roman*. Paris : P.U.F. 271 pages.

REUTER, Yves, (dir.). 1987. *Le personnage*. Paris : coll. 128

REVEL, Judith. 2002. *Le Vocabulaire de Foucault*. Paris : Ellipses. 70 pages.

RODLEY, Chris. 1997. *Cronenberg on Cronenberg*. Londres : Faber and Faber. 230 pages.

SILHOL, Léa (dir.). 1999. *Vampire, portrait d'une ombre*. Montpellier : Oxymore. 261 pages.

TD 3 / JEAN-PHILIPPE TRIAS : ETUDES D'ŒUVRES : ORSON WELLES

Considéré comme un des artistes majeurs du XXème siècle, renouvelant le cinéma hollywoodien classique et ouvrant la voie à la modernité des années 60, Welles réalise ce paradoxe d'être à la fois l'exemple type de l'artiste démiurge, maîtrisant totalement sa création, et du cinéaste maudit, dépossédé de la plupart de ses films ou dont les projets ont souvent avorté. Nous questionnerons justement les notions d'œuvre et d'auteur, et nous étudierons ses constantes et ses évolutions thématiques et stylistiques. Les cours seront consacrés à des exposés d'étudiants sur les films et à des questions esthétiques transversales (l'innovation, le récit, le faux, le baroque, la représentation, la profondeur...)

BIBLIOGRAPHIE

André Bazin, *Orson Welles*, Éd. Cahiers du cinéma, 1998 (réédition)

Alain Bergala, Jean Narboni, *Orson Welles*, Éd. de l'Etoile / Cahiers du cinéma, 1986

Jean-Pierre Berthomé, François Thomas, *Orson Welles au travail*, Éd. Cahiers du cinéma, 2006.

Youssef Ishaghpour, *Orson Welles cinéaste : une caméra visible*, 3 tomes, Éd. de la Différence, 2005 (2ème édition).

Barbara Leaming, *Orson Welles*, Éd. Mazarine, 1986.

Orson Welles et Peter Bogdanovich, *Moi, Orson Welles*, Éd. Belfond, 1993.

Jean-Philippe Trias : *Le Procès*, Éd. Cahiers du cinéma, 2005.

TD 4 / MARION POIRSON : ETUDES D'ŒUVRES : HAYAO MIYAZAKI

Ce cours s'attachera à situer la place occupée par Hayao Miyazaki au sein du cinéma asiatique et le rôle joué par les studios Ghibli. Il analysera l'ensemble de son œuvre dans sa spécificité, thématique et scripturale.

TD 5 / FLORENT CHRISTOL : ETUDES D'ŒUVRES : TIM BURTON

Les études sur ce cinéaste se multipliant, il s'agira d'interroger l'extrême popularité de son œuvre, en particulier auprès des adolescents. Burton est encore aujourd'hui trop souvent perçu comme l'auteur d'une œuvre insolite et imperméable aux discours socio-politiques qui traversent le cinéma de l'époque. Tout en éclairant les divers emprunts de Burton à la culture populaire, ce cours aura pour ambition de replacer l'émergence de cette œuvre dans son contexte socio-politique (les années Reagan) afin d'éclairer ses aspects progressistes mais aussi réactionnaires et de mettre en lumière sa complexité idéologique, notamment dans son rapport à la question de l'altérité.

BIBLIOGRAPHIE

Antoine de Baecque, *Tim Burton*, Cahiers du cinéma, Paris, 2010.

Mark Salisbury, *Entretiens avec Tim Burton*, Sonatine éditions, Paris, 2010.

TD 6 / CELINE SATURNINO : ETUDES D'ŒUVRES : JOHN CASSAVETES

Ce cours proposera de cerner l'œuvre de John Cassavetes, envisagé en tant que figure majeure de la modernité cinématographique américaine. Selon une approche thématique et esthétique, nous verrons de quelle manière Cassavetes réinterroge des sujets chers au cinéma américain (la famille, l'amitié, l'individu et la société, etc.), à partir d'un montage déconstruisant les codes de narration classique et s'appuyant sur les antagonismes intérieurs qui travaillent ses personnages, jusqu'à instaurer un rapport trouble entre réalité et fiction.

BIBLIOGRAPHIE

Nicole Brenez, « *Shadows* », *John Cassavetes*, Paris : Nathan, « Synopsis », 1996

Ray Carney, *John Cassavetes, autoportraits*, Paris : Cahiers du cinéma, 1992

Thierry Jousse, *John Cassavetes*, Paris : Cahiers du cinéma, « Auteurs », 1989

André S. Labarthe, *Cinéastes de notre temps : John Cassavetes*, [DVD] Paris : MK2, « Cinéastes de notre temps », 1998 (1669)

TD 7 / OLIVIER GUTIERREZ : ETUDES D'ŒUVRES : CLAUDE CHABROL

D'abord cinéophile, critique aux Cahiers du cinéma avec « La Bande des Cahiers » (Rivette, Rohmer, Truffaut, Godard...) puis cinéaste, Claude Chabrol c'est plus d'un demi-siècle de cinéma et 58 longs métrages. De son premier film « Le Beau Serge » jusqu'à ses dernières œuvres tournées pour la télévision, il s'agira de tracer et définir le style d'un cinéaste hétéroclite et singulier. A la croisée de plusieurs genres (comédie, polar, drame, fantastique), Claude Chabrol a marqué plusieurs générations de spectateurs et de cinéphiles qui reconnaissent en lui une figure majeure de l'Histoire du cinéma français. Le cours s'appuiera principalement sur l'analyse de ses œuvres les plus emblématiques (des années 50 à nos jours).

E43ASC5 Techniques du cinéma et de l'audiovisuel 2

TP 1 / JEAN-DAMIEN GROS : LA VISION DU CHEF-OPERATEUR

Réglage des paramètres du matériel de prise de vue et leur incidence sur l'image. Les règles du cadrage, quel plan pour quelle utilisation. La suite de plans : comment raconter une histoire sans tout montrer, tourner des plans qui peuvent s'enchaîner, etc. Les cours sont basés sur un rapide rappel théorique, des ateliers et le visionnage commenté d'exercices réalisés par les élèves entre deux séances.

TP 2 / PRISCA GRIGNON : ATELIER DE NOVELISATION

Le terme de « novélisation » désigne les récits fictionnels dérivant d'une œuvre cinématographique/audiovisuelle/vidéo ludique. La naissance de ces écrits, de ce genre d'adaptation « à l'envers », date du début XXème siècle avec la naissance des films à épisodes et des *serials* américains.

La novélisation est la forme contemporaine de ces écrits, le genre est toujours associé au cinéma à « grand spectacle » et aux collaborations commerciales aujourd'hui également établies entre chaînes de TV et maisons d'édition. Cependant, la novélisation s'épanouit aussi sous la plume d'auteurs, cinéastes et universitaires en marge des stratégies éditoriales et cinématographiques/audiovisuelles habituelles.

Il s'agira dans ce cours de travailler la préparation de l'exercice d'écriture d'une novélisation. Les étudiants devront choisir un film et une séquence et constituer une bible dramaturgique (éléments permettant de construire l'adaptation).

TP 3 / JEROME CANTIE : CREATION SONORE

Cet atelier pratique vise dans un premier temps à appréhender les techniques de prise de son et dans un second temps, les techniques de montage et mixage (logiciel Soundtrack Pro). Il s'agira au final de produire une réalisation sonore (fiction ou documentaire).

TP 4 / CAROLINE SAN MARTIN : SCENARIO

Cet atelier pratique vise principalement à appréhender les techniques d'écriture scénaristiques (normes et dramaturgie) à travers l'élaboration d'un scénario de court-métrage. Au deuxième cours, les étudiants, par groupe de deux, devront rendre une première version de leur scénario. Il y a aura alors une première session de travail qui consistera en une lecture critique de leurs productions. Cette session permettra d'appréhender le travail de *script-doctor*. Ceci conduira les étudiants à rendre une deuxième version de leur scénario. Pendant leur réécriture, nous aborderons le scénario de long-métrage en revenant sur les bases de la dramaturgie et la rédaction de la note d'intention. La seconde version du scénario donnera lieu à une nouvelle session de *script doctoring* avant le rendu de la dernière version. Ainsi, ce travail organisé autour d'un calendrier d'écriture permettra aux étudiants d'être au plus proche des conditions réelles de l'écriture professionnelle.

BIBLIOGRAPHIE

Chion, Michel, *Ecrire un scénario*. 2002. Paris : Cahiers du cinéma. 222 pages.

Genette, Gérard. 1972. *Figure III*. Paris : Seuil. 286 pages.

Glaudes, Pierre et Reutier, Yves. 1998. *Le Personnage*. Coll. « Que sais-je ? ». Paris : P.U.F. 127 pages.

Roche, Anne ; Taranger, Marie-Claude. 2005. Paris : Armand Colin.

TP 5 / ANNE-LAURE GEORGE-MOLLAND : INITIATION A L'IMAGE DE SYNTHESE

Ce cours associe théorie et pratique pour une première initiation complète à l'image de synthèse 3D. Il s'agira d'appréhender l'ensemble du processus de création, la modélisation, l'animation, le rendu, les effets dynamiques et le compositing; l'apprentissage se concrétisera par de petits exercices pratiques jusqu'à la réalisation de créations plus personnelles.

BIBLIOGRAPHIE

Saraja Olivier, *La 3D libre avec Blender 2.6*, éd. Eyrolles, 2013

Birn Jeremy, *Digital Lighting & Rendering*, éd. New Riders, 2014

TP 6 / MICHEL SIABATO : MONTAGE VIRTUEL

Dans la continuité du cours d'introduction aux outils et aux concepts de la création numérique, les élèves suivront une formation approfondie sur les logiciels nécessaires à la création de leur projet. Différentes techniques et méthodes de travail seront abordées en mettant toujours en amont le travail de préparation nécessaire à la réalisation d'un projet. Le but de ce cours est de réaliser un projet (individuel ou collectif) en suivant toutes les étapes de pre-production, production et post-production.

TP 7 / LAURENT MESGUICH : ECRITURE D'UN COURT-METRAGE

Le scénario du court-métrage est une écriture spécifique qui nécessite des qualités différentes de celle d'un long-métrage. Cet atelier abordera les points essentiels de l'écriture du film court : le genre, le format, l'économie dramatique, le respect de l'idée générale, et les pièges à éviter. Il s'attachera aussi à la présentation formelle du scénario. Au travers d'exemples issus de la scénarothèque proposée par le CNC, chaque groupe aura pour objectif de rédiger le scénario d'un court-métrage de 15 minutes maximum.

BIBLIOGRAPHIE

Ecrire un court métrage, Jean-Marc Rudnicki, Dixit, 2005

Réaliser un premier court métrage, Claude Duty, Scope Eds, 2001

Notes sur un cinématographe, Robert Bresson, Gallimard, 1995

TP 8 / PIERRYL PEYTAVI & JACQUES FOURNIER : LA PHOTOGRAPHIE ET LE CORPS EN MOUVEMENT

Longtemps la photographie est allée à la poursuite de l'instantané. Ce qui a paru comme un lieu commun est souvent remis en question dans la photographie contemporaine. Comment maintenant capter le mouvement d'un corps, saisir une attitude, révéler une énergie intérieure? La photographie est elle une image si fixe que cela? Quelles sont ses limites et ses qualités spécifiques? Séances théoriques, techniques et critiques alterneront pour amener chaque étudiant à proposer une approche personnelle argumentée.

BIBLIOGRAPHIE

Charlotte Cotton, *La photographie dans l'art contemporain*, Édition Thames & Hudson, 2005

Georges Didi-Huberman, Laurent Maloni, Mouvements de l'air, Etienne-Jules Marey, photographe des fluides, Collection Art et artistes, Gallimard/réunion des Musées Nationaux, 2004

John Pulz & Anne de Mondenard, Le corps photographié, Édition Flammarion, 2009

Saint Augustin, La création du monde et le temps, Collection Folio, Gallimard, 1993

Chaque étudiant souhaitant suivre ce TD doit posséder un appareil photographique.

TP 9 / MARTIN FIGERE & THOMAS GUIBAL : INGENIERIE DE LA LUMIERE

Langage de l'image : focales, perspective, profondeur de champ ; valeurs de plans, axe de prise de vues ; mouvements de caméra.

Composition de l'image : points clefs, lignes de force, équilibre des masses ; composition des images, perspective, équilibre des masses, des couleurs, lumière ; équilibre dynamique, déplacements des acteurs, mouvements de caméra, raccords.

Apport de la lumière dans la narration et l'esthétique de l'image : lumière créatrice d'espace, modelé ; lumière horloge, hauteur et couleur de la source, effets jour, nuit, matin, etc. ; lumière actrice, dramatisation, atmosphère.

Techniques et effets particuliers : électricité, branchements, différents types de sources, colorimétrie, photométrie, filtres pour projecteurs, rôle esthétique et scénographique de la lumière, règle des 3 sources, compensation lumière, rendus esthétiques des filtres en prise de vues, rendus esthétiques des traitements particuliers de l'image.

TP 10 / LAURENCE KIRSCH : REALISATION DE FILM DOCUMENTAIRE

Réalisation de film documentaire par groupe : écriture, repérage, tournage, montage, visionnage.

Présenter un dossier. Qu'est-ce qu'une note d'intention ? Le déroulement du sujet ? Le dispositif (quelle est la liaison avec l'intention) ? Quelles sont les relations entre réalisateurs, producteurs, diffuseurs ? Comment peut-on écrire le réel alors qu'il n'est encore pas passé ? Qu'est ce que le regard ? Où/comment aller chercher le sujet (à quel niveau doit-on être concerné) ? À partir de quand dit-on qu'il y a mise en scène ?

E44ASC5 Approches critiques : approfondissements 2

CM / LOIG LE BIHAN : METHODOLOGIE DE L'ANALYSE FILMIQUE 2 : L'ANALYSE DE « CORPUS »

Après un premier CM en L1 consacré essentiellement à l'exposé des principales méthodes analytiques visant à mettre en évidence le « potentiel heuristique » du film, ce Cours Magistral sera consacré plus spécifiquement à l'exploration des méthodes analytiques visant des ensembles construits (des corpus) de films – ensembles stylistiques ou génériques, auteurs ou nationaux, historiques ou économiques, thématiques ou problématiques... – qui supposent à la fois une élaboration contextuelle précise et une pratique plus orientée vers l'analyse comparative...

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

AUMONT Jacques & MARIE Michel, *L'analyse des films*, éd. Nathan, 1988

NACACHE Jacqueline dir., *L'analyse de film en question*, éd. L'Harmattan, 2006

+ bibliographie communiquée en cours.

TP 1 / CHRISTIAN ROLOT : LES FORMES DU CINEMA DOCUMENTAIRE 2

Parcours historique des origines du cinéma aux années 2000. Les formes cinématographiques et télévisuelles du documentaire. Etude des influences documentaire/fiction et cinéma/télévision. Etudes de cas.

TP 2 / JEAN-PHILIPPE TRIAS : LES FORMES DU CINEMA EXPERIMENTAL ET D'AVANT-GARDE

Parcours esthétique des différentes formes d'expérimentation au cinéma et plus largement dans les arts audiovisuels (vidéo, installation, expanded cinema...). Exercices pratiques.

BIBLIOGRAPHIE

Nicole BRENEZ : *Cinemas d'avant-garde*, CdC / CNDP, 2006

François ALBERA : *L'avant-garde au cinéma*, Armand Colin, 2005

Nicole BRENEZ & Christian LEBRAT (dir.) : *Jeune, dure et pure. Une histoire du cinéma expérimental en France*, Cinémathèque Française, 2001.

Dominique NOGUEZ : *Eloge du cinéma expérimental*, (1979) ; éd. augmentée : Paris expérimental, 1999.

TP 3 / FREDERIC ASTRUC : LE FILM NOIR

Qu'est-ce que le film noir ? Comment s'est-il développé ? Pourquoi a-t-il disparu ? Comment a-t-il su se transformer pour renaître ? Evolution du « genre », tant sur le plan esthétique que thématique, de 1940 à nos jours.

BIBLIOGRAPHIE

Raymond Borde & Etienne Chaumeton, *Panorama du film noir américain*, Flammarion, 1988.

Patrick Brion, *Le Film noir*, Editions de la Martinière, 1992.

François Guérif, *Le Film noir américain*, Editions Denoel, 1999.

Anne-Françoise Lesuisse, *Du film noir au noir, traces figurales dans le cinéma classique hollywoodien*, Arts et cinéma, De Boeck université, 2001.

Alan Silver & James Ursini, *Les Mille yeux du film noir*, Könemann, 2000.

TP 4 / FLORENT CHRISTOL : LE FILM D'HORREUR

Il s'agira entre autres d'identifier les matrices culturelles (par exemple, le récit de captivité Puritain ou le récit de siège) de cette forme générique que les étudiants consomment souvent sans recul, d'envisager la prégnance de certains mythes/figures (Frankenstein, le vampire, le spectre, etc), la validité de certaines théories (le retour du refoulé, le rapport au fétichisme...), et de réfléchir à la place et à la fonction du corps monstrueux, notamment en éclaircissant les rapports entre le cinéma et les spectacles normatifs tels que le cirque et le *freak show*. Il s'agira enfin d'engager une réflexion sur les rapports entre norme, pouvoir et transgression.

BIBLIOGRAPHIE

A.M. Paquet-Deyris (ed.), *Les cinémas de l'horreur*, CinémAction, Charles Corlet, 2010.

Albert Montagne (ed.), *Les monstres du mythe au culte*, CinémAction, Corlet, 2008.

J.B. Thoret (ed.), *Politique des zombies. L'Amérique selon George A. Romero*, Ellipses, Paris, 2007.

TP 5 / GUILLAUME BOULANGE : LA COMEDIE MUSICALE, RETOUR SUR LE GENRE

Approche historique de la comédie musicale hollywoodienne de la préhistoire du genre à nos jours.

Réflexion sur l'idéologie du genre ; Etudes comparées des grands classiques américains et des œuvres contemporaines réalisées dans les Grands studios et partout ailleurs où le cinéma « chante et danse ».

BIBLIOGRAPHIE

Tzevan Todorov, *Introduction à la littérature fantastique*, Seuil, 1970.

Hugh Fordin, *La Comédie musicale américaine*, Paris, Ramsay, 1987.

Rick Altman, *La Comédie musicale hollywoodienne*, Paris, Armand Colin, 1992.

TP 6 / LOIG LE BIHAN : LE WESTERN

Dans un article consacré à *L'homme de l'ouest* d'Anthony Mann, Jean-Luc Godard écrivait du « western » qu'il serait le « genre le plus cinématographique du cinéma ». Sans prétendre étudier de manière exhaustive les œuvres qui appartiennent à ce genre majeur, nous tâcherons de mettre à jour les caractéristiques communes à ces films et d'étudier la généalogie comme les ramifications génériques et esthétiques du western.

BIBLIOGRAPHIE

Pour commencer : Jean-Louis Leutrat et Suzanne Liandrat-Guigues, *Les cartes de l'Ouest*, éd. Armand Colin, coll. Cinéma et audiovisuel, 1990.

TP 7 / CAROLINE HERMOSILLA : LA SCIENCE-FICTION

L'objectif de ce cours est d'envisager la science fiction à travers ses composantes historiques, narratives (thèmes et personnages récurrents) esthétiques et sociologiques (formes interdiscursives sur l'homme et la société) à travers des analyses filmiques et thématiques comme celle de la représentation du robot dans les films de science-fiction. Il s'agira également d'approcher sur le plan théorique la notion même de genre.

BIBLIOGRAPHIE & FILMOGRAPHIE :

Donnée en début de semestre.

TP 8 / MARYSE BAUTE : LE CINEMA D'ANIMATION

Ce cours propose une histoire des techniques, des thématiques et des différents champs recouverts depuis plus d'un siècle par le cinéma d'animation. D'Emile Reynaud à John Lasseter en passant par Norman Mc Laren et Walt Disney.

BIBLIOGRAPHIE

Le film d'animation - Giannalberto BENDAZZI, La pensée sauvage/JICA.

Le cinéma d'animation avant et après Walt Disney - Robert VRIELYNCK, Meddens

Ces dessins qui bougent 1892-1992 Cent ans de cinéma d'animation - René LALOUX, Dreamland 1996

TP 9 / JEAN-LOUIS BEAUDONNET : L'ART VIDEO : ANALYSE

L'art vidéo multimedia se développe depuis les années 60. Quelles sont ses relations avec les autres formes d'expressions plastiques, avec le cinéma expérimental ?

TP 10 / OLIVIER GUTIERREZ : LE ROAD MOVIE

Histoire et esthétique du Road Movie. Comment ce « genre » a pu, depuis la seconde moitié du XXe siècle, irriguer tout un pan du cinéma moderne et contemporain ? Etude typologique des composantes du road movie : l'errance, la cavale, le voyage, l'accident, la course... Le corpus étudié se focalisera sur la seconde moitié du XXe siècle tout en déterminant les origines de ce genre.

BIBLIOGRAPHIE

BENOLIEL Bernard, THORET Jean-Baptiste - Road Movie, USA – Ed Hoëbeke – 2011

Parcours prépa Masters

E4PA1AC5 Economie et institutions du cinéma et de l'audiovisuel 2

CM / CHLOE DELAPORTE : LA FILIERE CINEMATOGRAPHIQUE FRANÇAISE 2

Cet enseignement d'économie porte sur la filière cinématographique française. Il a pour objectif de permettre aux étudiant/e/s de maîtriser les nombreux maillons de la chaîne de création d'un film, en étudiant les différents secteurs (production, distribution, exploitation, édition) et acteurs économiques (institutions, industries culturelles, entreprises privées, indépendants) du champ cinématographique contemporain. Au deuxième semestre, le cours se concentre sur les secteurs de la distribution et de l'exploitation.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

BONNELL René (2006), *La vingt-cinquième image. Une économie de l'audiovisuel* [4ème éd.], Paris, Gallimard

CAMILLERI Jean-François (2007), *Le marketing du cinéma*, Paris, Dixit

ETHIS Emmanuel (2005), *Sociologie du cinéma et de ses publics*, Paris, Armand Colin (coll. « 128 »)

CRETON Laurent (dir.) (2008), « Cinéma et stratégies. Économie des interdépendances », *Théorème*, n°12, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle

FOREST Claude (2010), *Quel film voir ? Pour une socio-économie de la demande de cinéma*, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion

TD 1 / CHRISTOPHE JOUBERT : ECONOMIE DU SCENARIO

L'objectif de ce cours de travaux pratiques vise la compréhension de l'« objet scénario » dans la chaîne de production cinématographique. Après une approche analytique des principes de base, les étudiants seront d'abord accompagnés dans l'écriture d'un scénario (film court évidemment). Ensuite ils seront chargés d'en tirer l'essentiel des éléments constitutifs d'un dossier de pré-production.

Le scénario, de par sa matière textuelle, n'est pas une pièce littéraire ni lyrique mais doit être au contraire appréhendé en toute priorité comme un document technique contenant des informations pensées et organisées à destination de l'ensemble des étapes de la production.

Par ailleurs le scénario est un document économique !

TD 2 / GUILHEM BROUILLET : L'ECONOMIE DES FESTIVALS

Dans le cadre de ce cours, il sera question de l'écosystème d'un festival de cinéma, en particulier de la spécificité d'une structure culturelle dont l'activité repose sur un événement annuel mais qui, pourtant, fonctionne toute l'année.

BIBLIOGRAPHIE

Luc BENITO, *Les festivals en France. Marchés enjeux et alchimie*, L'Harmattan, coll. Gestion de la culture, 2003, 198 pages

Emmanuel NEGRIER, Marie-Thérèse JOURDA, *Les nouveaux territoires des festivals*, Ed. Michel de Maule, 2007, 207 pages

Parcours prépa Ecoles

E4PA2AC5 Préparation aux concours d'écoles (cinéma & audiovisuel) 2

TP / VINCENT DEVILLE & DAVID BRUNEL : PREPARATION AUX CONCOURS DES ECOLES : CINEMA ET PHOTOGRAPHIE

À partir d'un travail individuel prenant appui sur les motivations et la volonté d'intégrer une école professionnelle de cinéma ou de photographie, chaque étudiant aura à travailler durant ce cours la présentation de sa candidature pour l'école qu'il aura choisie (Fémis, Insas, Ecole Supérieure de la Photographie d'Arles...). Ce travail personnel aura pour but d'aider les étudiants à percevoir comment leurs influences se tissent avec leurs goûts, leurs propres réalisations ou désirs de réalisation, ainsi que de les aider à clarifier et à exposer l'articulation entre leur candidature et leur parcours.

Parcours prépa Licence Pro CRA

E4PA3AC5 Métiers des nouveaux médias 2, ouverture Lpro Concepteur/Réalisateur Audiovisuel

TP / CLAIRE CHATELET : REALISATION D'UN DOCUMENTAIRE INTERACTIF

Sous l'impulsion du web 2.0 et des nouveaux supports de diffusion (tablettes tactiles *smartphones*), de nouvelles formes audiovisuelles ont émergé. Participatives, interactives, connectées, ses formes rompent avec la linéarité et la clôture du récit audiovisuel télévisuel ou cinématographique, tout en lui empruntant certains de ses codes. Il s'agira dans ce cours de concevoir un documentaire interactif ou webdocumentaire, de son écriture à sa diffusion sur internet.

BIBLIOGRAPHIE

Nicolas Bole et Cédric Mal, *Le webdoc existe-t-il ?*, Paris, Le Blog Documentaire, 2014.

LISTE DES ABREVIATIONS

ENT : Espace Numérique de Travail
LMD : Licence Master Doctorat
AdS : Arts du Spectacle
CAVAN : Cinéma, Audiovisuel, Arts Numériques
CM : Cours Magistral
TD : Travaux Dirigés
TP : Travaux Pratiques
UE : Unité d'Enseignement
ECUE : Elément Constitutifs d'Unité d'Enseignement
ECTS : European Credits Transfert System
PPP : Projet Professionnel Personnalisé
PREL : Plan Réussite en Licence
IRD : Initiation à la Recherche Documentaire
IP : Inscription Pédagogique
NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
EAD : Enseignement à Distance

PU ou PR : Professeur des Universités
MCF : Maître de Conférences
MCF HDR : Maître de Conférences Habilité à Diriger des Recherches
MCF Ass. : Maître de Conférences Assistant
PRCE : Professeur certifié (affecté dans l'enseignement supérieur)
ATER : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche
PRAG : Professeur agrégé (affecté dans l'enseignement supérieur)
PAST : Professeur Associé à Temps Partiel
IGE : Ingénieur d'Etude
BIATOSS : personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de santé et de service
IATOS : Ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et service
TAP : Tuteurs d'Accompagnement Pédagogique

UM3 : Université Montpellier 3 – Paul Valéry
INE : Identifiant National Etudiant
UFR : Unité de Formation et de Recherche
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
SCAC : Service Commun d'Action Culturelle
SCUIO-IP : Service Commun Universitaire de l'Information et de l'Orientation et d'Insertion Professionnelle
BIU : Bibliothèque Inter-Universitaire
CDPS : Centre de Documentation Pédagogique et Scientifique
OVE : Observatoire de la Vie Etudiante
DSI : Direction des Systèmes d'Information

PROGRAMMATIONS

Toute l'année, dans le cadre de ses activités d'enseignement et de valorisation, la section Cinéma du Département Cinéma et Théâtre, avec le concours des lieux de diffusion de la ville et de ses partenaires, organise des programmations de films, des expositions et événements.

Pour vous tenir informé, visitez le blog non-officiel d'enseignants de la section cinéma :

<http://cav-upv.blogspot.com>

CINE CAMPUS

au cinéma Utopia Campus

programmation d'étudiants de la Licence AdS – parcours ECAV & du SCAC

Le programme sera communiqué ultérieurement

HISTOIRE(S) DE VOIR

un programme documentaire à la médiathèque Federico Fellini

programmation d'étudiants de la Licence AdS – parcours ECAV & de la médiathèque Federico Fellini

Le programme sera communiqué ultérieurement

FENÊTRE SUR LE CINÉMA EXPÉRIMENTAL

au cinéma Utopia Campus

programmation d'étudiants de la Licence AdS – parcours ECAV

Le programme sera communiqué ultérieurement

Département Cinéma et Théâtre

Directeur du département
Marc VERNET

Responsable de la Licence
Loig LE BIHAN

Responsable de Section
Delphine ROBIC-DIAZ
Suppléant : Frédéric ASTRUC

Secrétariat
Elodie AUBRY
Karine BIANCHERI
Tél : 04.67.14.21.21
Bâtiment H Bureau 118
secretariat.cinema@univ-montp3.fr

Responsables de domaines
Approches sociologique, économique et institutionnelle
Delphine ROBIC-DIAZ

Approches historique et esthétique
Jean-Phillippe TRIAS

Approches technique et poétique
Maryse BAUTE

Approches critiques
Loig LE BIHAN

Tutorat
Maryse BAUTE

Projet Professionnel Personnalisé
Céline SATURNINO

Pour tout problème d'orientation, de réorientation ou de poursuite d'études,
vous pouvez vous adresser au S.C.U.I.O.
(Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation)
<http://www.univ-montp3.fr/scuio/>
Tél. 04 67 14 23 42
MDE - Maison des étudiants