

CINÉMA

LICENCE ▲ ARTS
mention Arts du Spectacle

Le voyage dans la lune, Georges Méliès

2013/2014

UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS
UFR ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE
www.artweb.univ-paris8.fr

SOMMAIRE

• SOMMAIRE	1
• FONCTIONS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES	3
• ENSEIGNANTS DU DÉPARTEMENT CINÉMA	4
• PRESENTATION DE LA LICENCE	5
• TABLEAU DU PARCOURS DE LA LICENCE	6
• SCOLARITÉ	7
• PARTICULARITES POUR CHAQUE ANNEE : L1	11
L2	12
L3	14
• STAGES PRÉ PROFESSIONNALISANTS	17
• LISTE DES ENSEIGNEMENTS PAR MODULES	19
• LISTE DESCRIPTIVE DES ENSEIGNEMENTS PAR ENSEIGNANT	31
* PRET DE MATERIEL	63
• CINÉ-CLUB	64
• TUTORAT	65
• PROGRAMMES D'ECHANGES INTERNATIONAUX	66
• TABLEAU DE VISUALISATION DU PARCOURS ÉTUDIANT EN LICENCE	67
• ADRESSES UTILES	69

FONCTIONS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES DE LA LICENCE ARTS
mention ARTS DU SPECTACLE - CINÉMA :

Emmanuel Dreux, Mathias Lavin, Eugénie Zvonkine

Responsable des validations d'acquis (équivalences) : **Claire Mercier.**
 Responsables des stages pré-professionnels : **Robin Dereux, Emmanuel Dreux**
 Responsables pédagogiques : scénario : **Céline Gailleurd** réalisation: **Eugénie Zvonkine**
 économie et droit : **Joel Augros**
 Responsable des Échanges internationaux : **Enrique Seknadje.**

SECRETARIAT - BUREAU A 120 - ☎ 01 49 40 66 00 - 01 49 40 66 01
01 49 40 65 70 - 01 49 40 70 08

RESPONSABLE ADMINISTRATIF DE LA LICENCE ARTS	Léo KALIFA
PERSONNELS ADMINISTRATIFS	Angéla CORREIA Raphaëlle DE SOUSA Thomas LEVASSEUR Muriel RODRIGUEZ
RESPONSABLE DU PLANNING DES SALLES ET DU TUTORAT	Thomas LEVASSEUR
RESPONSABLE DU SUIVI DES DOSSIERS DE CHARGÉS DE COURS	Muriel RODRIGUEZ
RESPONSABLE DES DEMANDES DE DIPLOMES	Angéla CORREIA

Le secrétariat reçoit les étudiants aux jours et heures suivants :

JOUR	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
MATIN	de 10H00 à 12H30				
APRES-MIDI	FERMÉ	de 14H00 à 17H00	FERMÉ	de 14H00 à 17H00	FERMÉ

Enseignants du Département Cinéma
Augros Joël - Maître de Conférences
Bitton Simone - MAST
Blümlinger Christa - Professeur
Burdino Fanny - ATER
Civeyrac Jean-Paul - PAST
Cheron Florence - ATER
Delage Christian - Professeur
Dereux Robin - Maître de Conférences
Dreux Emmanuel - Maître de Conférences
Droin Nicolas - Maître de Conférences
Eizykman Claudine - Professeur Emérite
Fihman Guy - Professeur Emérite
Fleckinger Hélène - Maître de Conférences
Gailleurd Céline - Maître de Conférences
Herpe Noël - Maître de Conférences
Imbert Henri-François - Maître de Conférences
Lavin Mathias - Maître de Conférences
Le Péron Serge - Professeur
Liandrat-Guigues Suzanne - Professeur
Louguet Patrick - Professeur
Mercier Claire - Maître de Conférences
Mousset Guy - PAST
Philibert Nicolas - PAST
Polirsztok Marion - ATER
Raymond Didier - PAST
Raoust Alain - PAST
Revault Fabrice – Maître de Conférences
Risterucci Pascale - Maître de Conférences
Rojo Alexandra - MAST
Seknadje Enrique - Maître de Conférences
Sorin Cécile - Maître de Conférences
Verraes Jennifer – Maître de Conférences
Willoughby Dominique – Professeur
Zvonkine Eugénie - Maître de Conférences

**Présentation de la Licence
du domaine : Arts
mention : Arts du Spectacle - Cinéma**

La Licence Cinéma en trois ans offre une formation généraliste complète validée par un diplôme permettant une insertion professionnelle directe dans l'ensemble de la profession du cinéma et de l'audiovisuel, ou la poursuite éventuelle d'études dans les trois masters Arts mention Cinéma et Audiovisuel du Département Cinéma :

- Théorie, Histoire, Esthétique (Recherche)
- Valorisation des Patrimoines (Professionnel)
- Réalisation et Création (Professionnel)

Cette formation dispense un enseignement articulant à la fois théorie et pratique des arts et, au sein de la théorie, à la fois approche esthétique et approche historique. Elle prépare à l'ensemble des aspects de la profession du cinéma et de l'audiovisuel, plutôt qu'à des métiers, dans un domaine de formation faisant l'objet d'une forte demande sociale et professionnelle.

Les enseignements à dominante théorique comportent : Esthétique, Analyse, Histoire, Méthodologie et initiation à la recherche, Droit et Économie.

Les enseignements à dominante pratique comportent : Scénario, Initiation aux techniques, Exercices et Ateliers de réalisation et de création, informatique, langues.

Les principaux objectifs de cette formation visent à :

- L'acquisition d'une culture générale, théorique et pratique, du cinéma et de l'audiovisuel.
- L'initiation à la recherche universitaire et à ses méthodes.
- L'ouverture de perspectives professionnelles concrètes par la connaissance générale, théorique et pratique, des processus de production, de création, de réalisation, et de diffusion, et par des expériences pré-professionnelles sous forme de stages.
- Elle permet la réorientation des étudiants grâce aux cours dits « Découverte » et la possibilité d'une mineure externe en Arts ou dans les autres domaines de formation de l'Université.

Récapitulatif du parcours de la Licence Arts mention Arts du spectacle - Cinéma

(Chaque cours vaut 6 ECTS sauf expressément mentionné : *.)

Périodes	1 ^{ère} année		2 ^{ème} année		3 ^{ème} année	
	1 ^{er} semestre	2nd semestre	3 ^{ème} semestre	4 ^{ème} semestre	5 ^{ème} semestre	6 ^{ème} semestre
THÉORIQUES	Axes	Esthétique niv. 1 [4A]	Esthétique niv. 2 [6A]	Esthétique niv. 3 [13A]		
	Esthétique	Analyse niv. 1 [1A]	Analyse niv. 2 [9A]	Analyse niv. 3 [13B]		
	Analyse	Histoire niv. 1 [1B]	Histoire niv. 2 [9B]	Histoire niv. 3 [13C]		
	Histoire	Méthodologie 1 [2]	Méthodologie 2 (dépôt d'un sujet de mémoire) [10]	Méthodologie 3 : séminaire [15A] et Mémoire de licence [15B] *(6+6=12 ects).		
PRATIQUES	Méthodologie initiation à la recherche	Droit & Éco niv.1 [4B]	Droit & Éco niv.2 [6B]	Droit & Éco niv.3 [16]		
	Droit et Économie	Scénario niv.1 [5A]	Scénario niv.2 [8A]			
	Scénario	Initiation technique [5C]	Acquisition technique 1/2 [7A]* 3ects	Exercices de réalisation 2/2 [11A] * 3ects	Atelier d'écriture ou de réalisation 1 [14 A]	Atelier de réalisation 2 ou deuxième Stage [17 A]
	Pratique Réalisation Création	Théorie des Pratiques 1 [5B]	Exercices de réalisation 1/2 [7B] * 3ects	Acquisition technique 2/2 [11B]* 3ects	Acquisition technique 2 [14B]	Stage pré professionnalisant [17B]
AUTRES	Pratique des techniques		Informatique [8B]			
	Informatique		Langue [12]			
	Langue	Découverte 1 (hors cinéma) [3A]				
	Découverte	Découverte 2 (hors cinéma) [3B]				
ECTS	30	30	30	30	30	30

SCOLARITE :

- Le nombre d'années d'inscription :

La durée normale des études pour l'ensemble de la licence est de 3 ans. Cette durée peut être aménagée, mais dans tous les cas, la licence ne peut excéder 6 années et exceptionnellement, le niveau L1 peut se faire en 3 ans. Les niveaux L2 et L3 ne peuvent excéder 2 années.

- La progression du parcours :

- Nécessité de s'inscrire aux EC en respectant la progression prévue par les niveaux. (art. 17 de l'arrêté du 23 avril 2002) (CA du 24 juin 2005)

- Possibilité sur projet d'études de l'étudiant et après accord de l'équipe pédagogique, de s'inscrire à un nombre d'EC dont la valeur en ECTS est supérieure à 30, sans dépasser 50 ECTS par semestre. (CA du 24 juin 2005)

- La poursuite des études dans un nouveau semestre est possible pour tout étudiant :

- à qui il ne manque au maximum que la validation d'un seul semestre de son cursus.

ou

- à qui il ne manque au maximum que 30 ECTS sous réserve de l'accord du responsable de la formation. (l'arrêté du 23 avril 2002) (CA du 24 juin 2005)

- **Le passage de L1 vers L2** : Ce passage peut se faire à chaque semestre à condition que l'étudiant ait validé au moins 50 ECTS sur les 60 ECTS du L1.

- **Le passage de L2 vers L3** : Ce passage peut se faire à chaque semestre à condition que l'étudiant ait validé au moins 50 ECTS sur les 60 ECTS du L2.

- **Le passage de L3 vers le master Cinéma** : Aucun passage en conditionnel n'est possible, il faut avoir obtenu la totalité de la Licence pour pouvoir s'inscrire en Master Cinéma. La Licence est délivrée par un jury après obtention de tous les modules composant le cursus ou après une compensation éventuelle.

- La réorientation :

La réorientation des étudiants est possible à chaque fin de semestre du L1 et L2.

- À la fin du premier semestre de L1, la réorientation possible en direction d'une autre licence du domaine de formation Arts, sous réserve d'avoir suivi et validé deux cours "découverte" dans celle-ci et de conserver les ECTS cinéma en mineure "fondamentale cinéma et audiovisuel". Les étudiants de Cinéma ayant fait leur mineure dans un autre département peuvent se réorienter dans la discipline de leur mineure. Dans ces deux cas, il faut se renseigner directement auprès du département concerné afin de connaître leurs modalités d'accueil des étudiants en réorientation.

- Réorientation des étudiants venant d'autres départements :

À la fin du premier semestre de L1 les étudiants d'autres formations peuvent se réorienter en Licence Cinéma sous réserve d'avoir suivi et validé deux cours "découverte" en Cinéma.

Les étudiants ayant fait la mineure externe Cinéma peuvent se réorienter en Licence cinéma. La mineure externe « fondamentale » Cinéma est conçue de façon à donner aux étudiants les bases théoriques nécessaires pour s'intégrer à la majeure Cinéma en cas de réorientation. L'accueil des étudiants se réorientant n'est pas

automatique et se fait dans la limite des capacités d'accueil de la formation. Contactez le secrétariat des 1er cycles Arts pour connaître les délais et démarches à suivre.

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Les modalités de contrôle des connaissances sont établies par contrôle continu et/ou examen final, en fonction de la nature de chaque cours et conformément aux règlements en vigueur dans notre établissement.

Dès lors qu'un étudiant a suivi un cours avec assiduité, satisfait aux obligations du contrôle des connaissances et obtenu une note inférieure à 10/20, il peut demander à l'enseignant de se présenter à une seconde session. La compensation des notes est possible à l'intérieur des modules. Ces modules sont définitivement acquis et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne.

Attention : Lorsque la note obtenue à un EC est équivalente ou inférieure à 5/20, il est fortement recommandé à l'étudiant de passer le rattrapage pour essayer d'obtenir une note supérieure ou de suivre à nouveau l'EC durant un autre semestre.

En fin de semestre, les étudiants doivent vérifier que leurs cours ont bien été validés et se renseigner sur les modalités de rattrapage directement auprès de l'enseignant concerné.

FRAUDE ET PLAGIAT

Tout travail de rédaction universitaire (devoir sur table, dossier, mémoire, rapport) doit faire état des sources sur lesquelles il s'est appuyé et, en particulier, des éventuelles citations littérales des œuvres d'autrui (y compris les textes accessibles sous forme électronique) qui doivent être données entre guillemets. L'Irrespect de cette obligation, notamment par la pratique du « copier-coller » constitue une fraude pouvant entraîner un **passage devant la section disciplinaire**. Il est en effet interdit d'utiliser dans un document ou un travail soumis à évaluation, **en tout ou en partie**, l'œuvre d'autrui ou des passages de celle-ci sans les identifier expressément comme citations et dans l'intention de les faire passer pour siens.

Les enseignants du département cinéma pourront demander à leurs étudiants, en fonction de la nature des travaux qu'ils leur feront faire dans le cadre de leur cours, de signer et dater une **déclaration sur l'honneur** (cf. le mémoire de licence dans le « Descriptif du parcours année par année »).

La licence « Arts du Spectacle Cinématographique » se compose de la majeure « Arts du Spectacle Cinématographique » et de la mineure interne approfondie « Théorie et Pratique du Cinéma et de l'Audiovisuel ».

La majeure « Arts du Spectacle Cinématographique » se compose des modules suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15.

Module	Crédits	Cours
1A	6	Analyse niveau 1
1B	6	Histoire niveau 1
2	6	Méthodologie 1
3A	6	Découverte 1
3B	6	Découverte 2
4A	6	Esthétique niveau 1
4B	6	Droit & Éco niveau 1
5A	6	Scénario niveau 1
5B	6	Théorie des Pratiques

5C	6	Initiation technique
6A	6	Esthétique niveau 2
6B	6	Droit & Éco niveau 2
7A	3	Acquisition technique 1/2
7B	3	Exercices de réalisation 1/2
8A	6	Scénario niveau 2
8B	6	Informatique
10	6	Méthodologie 2
11A	3	Exercices de réalisation 2/2
11B	3	Acquisition technique 2/2
12	6	Langue
15A et 15B	12	Méthodologie 3 + Mémoire de licence

La mineure interne « Théorie et Pratique du Cinéma et de l'Audiovisuel », est uniquement destinée aux étudiants ayant fait leur majeure « Arts du Spectacle Cinématographique » et souhaitant effectuer la totalité de leur licence en Cinéma. Elle se compose des modules 9, 13, 14, 16, 17.

Module	Crédits	Cours
9A	6	Analyse niveau 2
9B	6	Histoire niveau 2
13A	6	Esthétique niveau 3
13B	6	Analyse niveau 3
13C	6	Histoire niveau 3
14A	6	Atelier de réalisation 1
14B	6	Acquisition technique 2
16	6	Droit & Éco niveau 3
17A	6	Atelier de réalisation 2 (ou stage)
17B	6	Stage Pré-professionnel

La mineure "Fondamentale cinéma et audiovisuel" est exclusivement réservée aux étudiants inscrits dans d'autres formations et souhaitant effectuer un tiers de leur licence en Cinéma. Cette mineure externe est offerte en priorité aux étudiants des autres disciplines de l'UFR Arts et Philosophie et en second lieu aux étudiants de tout autre département de l'Université Paris 8, sous réserve des capacités d'accueil. Les étudiants souhaitant faire cette mineure "Fondamentale cinéma et audiovisuel" doivent déposer une candidature auprès du secrétariat des licences Arts. Cette candidature doit être composée d'une lettre de motivation, des relevés des notes obtenues dans le département d'origine et d'une photocopie de la carte d'étudiant.

Module	Crédits	Cours
1A	6	Analyse niveau 1
1B	6	Histoire niveau 1
2A	6	Méthodologie 1
2B	6	Esthétique niveau 1
3A	6	Droit & Éco niveau 1
3B	6	Scénario niveau 1
4A	6	Théorie des Pratiques

4B	6	Esthétique niveau 2
5A	6	Analyse niveau 2
5B	6	Histoire niveau 2

Mineure externe au choix :

Les étudiants inscrits en « Arts du Spectacle Cinématographique » ont la possibilité de faire la mineure interne approfondie « Théorie et Pratique du Cinéma et de l'Audiovisuel », ou une mineure de leur choix sous réserve de l'accord des responsables de la licence Cinéma. Les autres départements de l'UFR « Arts et Philosophie » ouvrent des mineures susceptibles d'intéresser les étudiants de Cinéma, ainsi que bien d'autres formations de l'Université. Il faut aussi mentionner le département Photographie qui a aménagé une mineure particulièrement adaptée aux étudiants de Cinéma (contacter directement le département Photographie, salle A065). D'une manière générale, l'étudiant doit se renseigner auprès des départements concernés. Sur le lien suivant vous trouverez dans la rubrique « mineure externe » la liste de l'ensemble des mineures offertes ainsi que de nombreuses informations (contenu de la mineure, conditions d'accès, contacts, etc) :

<http://formations.scuio.univ-paris8.fr>

Particularités pour chaque année de L1, L2 et L3

> Pour rester connecté avec l'actualité de la Licence, inscrivez-vous sur la liste de diffusion, page d'accueil de Cinéma sur <http://www-artweb.univ-paris8.fr>

L1

Remarques générales :

Certains cours peuvent être pris indifféremment au 1er ou au 2nd semestre, d'autres pas : **veuillez vérifier sur le planning affiché devant le secrétariat.**

Un cours de L1 ne peut être remplacé par un cours d'un autre niveau : vous êtes tenus de respecter la progression des niveaux.

Seul le stage peut être validé à n'importe quelle année de votre licence : n'hésitez pas à commencer dès le niveau L1 la recherche de votre stage.

Découvertes

Les EC de découvertes (modules 3A et 3B) sont des EC qui doivent être pris en dehors du cursus cinéma dans n'importe quelle formation dispensée à l'université. Il convient de s'adresser aux secrétariats des départements concernés. Vous noterez toutefois que tous les cours ne sont pas ouverts aux étudiants étrangers à la formation.

Initiation Technique

EC obligatoire hebdomadaire (module 5C) en douze séances (premier ou second semestre) sur les principes des trois techniques théoriques de base : image - son - montage. L'inscription se fait lors de la pré-rentrée.

Théorie des pratiques

EC obligatoire hebdomadaire (module 5B) à choisir au premier ou au second semestre : voir la rubrique 5B de l'offre de cours de la brochure. L'inscription se fait lors de la pré-rentrée.

Méthodologie

EC obligatoire hebdomadaire (Outils pour le travail universitaire, module 2) à choisir au premier semestre. L'inscription se fait lors de la pré-rentrée.

Scénario

EC obligatoire hebdomadaire (module 5A) à choisir au premier ou au second semestre : voir la rubrique 5A de l'offre de cours de la brochure. L'inscription se fait lors de la pré-rentrée.

L2

Remarques générales :

Certains cours peuvent être pris indifféremment au 1er ou au 2nd semestre, certains sont annuels et doivent être suivis toute l'année, d'autres ne sont proposés qu'à un semestre précis, **veuillez vérifier sur le planning affiché devant le secrétariat.**

Un cours de niveau 2 ne peut être remplacé par un cours d'un autre niveau : vous êtes tenus de respecter la progression des niveaux.

Souciez-vous de trouver un stage si vous ne l'avez pas déjà fait.

Informatique

Le département IPT (Informatique pour tous) propose des EC d'informatique. Ces EC seront affichés sur le planning du département IPT (secrétariat au bureau C108) deux semaines avant le début des cours).

En plus des EC d'informatique dispensés par l'IPT, vous avez la possibilité de valider votre EC d'informatique avec un ATS montage ou mixage son, dans la limite des places disponibles.

Les étudiants qui le souhaitent peuvent passer le C2i, soit comme auditeur libre, soit après avoir suivi les cours de préparation au C2i dispensés par le département d'Informatique Pour Tous.

Langues

Le cursus de licence comprend des EC de langues (module 12) que vous pouvez choisir parmi les langues proposées par les départements suivants :

Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Etudes slaves, Hébreu, Italien, Langues minorisées, Portugais.

Vous devez vous inscrire directement auprès des secrétariats des départements concernés.

Langue	Bureau	Langue	Bureau
Allemand	B 204	Hébreu	B 317
Anglais	B 216	Italien	B 201
Arabe	B 319	Langues minorisées	B 326
Espagnol	B 219	Portugais	B 324
Etudes slaves	B 321		

Attention !

Pour les cours d'anglais, un test de niveau est organisé au début de chaque semestre avant le commencement des cours. Le test est **obligatoire** pour l'inscription dans les cours d'anglais.

Vous avez aussi la possibilité de suivre les cours de cinéma en anglais : voir la rubrique 12 de l'offre de cours de la brochure.

Méthodologie

Le cours Méthodologie de 2ème année (module 10) prévoit l'identification d'une problématique et la définition d'un sujet de mémoire de Licence qui sera rédigé lors de la 3ème année de Licence.

Scénario

EC obligatoire hebdomadaire (module 8A) à choisir au premier ou au second semestre : voir la rubrique 8A de l'offre de cours de la brochure. L'inscription se fait lors de la pré-rentrée.

Enseignements pratiques

1) **ATS - Acquisitions Techniques Spécialisées**

Le suivi d'un des cours d'acquisition technique permet de valider les deux modules 7A et 11B. Le suivi d'un cours supplémentaire d'acquisition technique (montage ou mixage son) permet éventuellement de valider le module informatique 8B.

L'ATS est une EC pratique intensive (soit un vendredi après-midi et deux week-ends complets, soit une semaine à l'intersemestre, soit une semaine pendant les vacances de la Toussaint ou de Pâques) à choisir parmi les propositions suivantes (premier ou second semestre) :

- image et lumière (6 ATS),
- prise de son et montage son (4 ATS),
- montage image (6 ATS, sur logiciel Avid média composer ou Final Cut Pro).

Les dates et modalités d'inscription aux ATS sont annoncées par la liste de diffusion de la Licence cinéma (inscription en page d'accueil de Cinéma sur <http://www-artweb.univ-paris8.fr> et par voie d'affichage au secrétariat Licence Arts, Bureau A120.

Attention !

Toute personne qui s'inscrit à un intensif ATS et qui ne se présente pas au cours sans avoir prévenu de son incapacité à assister au cours plus de 48 heures en avance, **se verra interdire l'inscription à tout autre cours intensif ATS de l'année universitaire.**

Il en sera de même pour toute personne s'absentant plus d'une heure durant le cours intensif sans s'être au préalable concerté avec l'intervenant de l'ATS.

2) **Exercices de réalisation**

EC obligatoire hebdomadaire (7B et 11A) qui se déroule sur les deux semestres de l'année. Parmi les différentes propositions, choisir chaque semestre un exercice différent entre : les exercices de réalisation fiction (N. Droin, T. Emin, J. Denizot, J-S. Chauvin), les exercices de réalisation documentaire (C. Alvarez, M. Hureau), les exercices de réalisation expérimentale (J.J. Gay, T. Emin), et enfin les exercices de réalisation animation (F.Grelier, A. Vetter Del Solar, J-C. Finck). Vous pouvez consulter ces offres aux rubriques 7B et 11A de la brochure. L'inscription aux exercices de réalisation se fait lors de la pré-rentrée.

L3

Le mémoire de Licence

Ce mémoire de Licence (module 15B) est rédigé au premier semestre de la troisième année sous la direction d'un enseignant du Département Cinéma. L'étudiant doit avoir suivi au moins un cours de licence de l'enseignant et proposer un sujet qui entre dans ses thèmes de recherche (voir ci-dessous). Les horaires des permanences des enseignants sont affichés au secrétariat des Licences Arts et des Masters Cinéma. Dès la rentrée, contactez un enseignant susceptible d'encadrer la rédaction de votre mémoire.

Le cours de méthodologie de L3 (Initiation à la recherche, module 15A) assure le suivi méthodologique du travail de l'étudiant. Ce mémoire doit être rendu à la fin du premier semestre de L3 et ne peut être validé que si l'étudiant a obtenu la moyenne à tous ses cours de méthodologie. L'inscription au cours de méthodologie se fait lors de la pré-rentrée.

Liste des domaines de recherche par enseignant	
Joël AUGROS Christa BLÜMLINGER Christian DELAGE Robin DEREUX	Économie du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel. Mémoire et temporalité de l'image; esthétique du cinéma Histoire du cinéma américain. Documentaire et avant-garde, cinéma direct, film et autobiographie, cinéma asiatique, questions d'histoire et d'esthétique
Emmanuel DREUX Nicolas DROIN	Hollywood et les genres, histoire et esthétique du cinéma. La question des lieux, paysages et architectures au cinéma. Théorie et pratique de la réalisation. Structure du film. Le cinéma et les autres arts. Esthétiques cinématographiques.
Hélène FLECKINGER	Histoire du cinéma français ; Esthétique et techniques du cinéma et de la vidéo ; Cinéma et politique ; Cinéma des femmes ; Archives et collections d'images animées.
Céline GAILLEURD	Le documentaire, peinture et cinéma, théorie des pratiques, cinéma contemporain, la critique de films, le corps et le jeu de l'acteur, représentation de la femme au cinéma, usages des archives.
Henri-François IMBERT Mathias LAVIN	Cinéma documentaire ; cinéma africain. Esthétique du cinéma et analyse de film. Le plan et l'image (durée, cadre et composition, lumière et couleur, etc.).
Serge LE PÉRON Suzanne LIANDRAT-GUIGUES	La structure temporelle des films. Esthétique de la forme cinématographique (du cinéma de genre à la forme moderne)
Patrick LOUGUET	Le cinéma et les autres arts : le film comme lieu de sensibles proximités artistiques.
Claire MERCIER Noël HERPE	La fable cinématographique, dramaturgie(s), scénario L'auteur de films en France et en Europe. L'adaptation littéraire et théâtrale. L'acteur de cinéma.
Fabrice REVAULT	Le cadre : analyse de cadrages et de compositions du cadre dans un film.
Pascale RISTERUCCI Enrique SEKNADJE	Analyse de film : l'insolite. Analyse de films : temps et récit. Les rapports entre documentaire et fiction.
Cécile SORIN Jennifer VERRAES	Les genres et les références au cinéma. Esthétique du cinéma. Cinéma et politique. Le cinéma et les autres arts.
Dominique WILLOUGHBY	Histoire, esthétique et technique du cinéma graphique et de l'animation. Histoire des techniques du cinéma et de l'audiovisuel.
Eugénie ZVONKINE	Esthétique des cinématographies d'avant-garde et expérimentales. Histoire et esthétique cinématographique. Cinéma russe, soviétique et postsoviétique. Dissonance cinématographique.

Attention : le mémoire comme le cours de méthodologie font partie de la majeure Cinéma, les étudiants qui font une mineure externe doivent les valider.

Le mémoire de Licence est un travail de synthèse et de réflexion personnelle d'une vingtaine de pages dactylographiées. Ce n'est ni une explication de textes, ni une critique de films, ni le survol de l'œuvre d'un cinéaste, mais un point de vue argumenté sur une question que vous vous posez, et que vous étayez avec des exemples choisis dans un ou plusieurs films. Le travail devra comporter un titre, un sommaire, une bibliographie et une filmographie complètes et précises.

Fraude et plagiat :

Tout travail de rédaction universitaire doit faire état des sources sur lesquelles il s'est appuyé et, en particulier, des éventuelles citations littérales des œuvres d'autrui (y compris les textes accessibles sous forme électronique) qui doivent être données entre guillemets. Le mémoire de licence est soumis sans réserve à cette obligation. Son irrespect notamment par la pratique du « **copier-coller** » constitue une fraude pouvant entraîner un **passage devant la section disciplinaire**. Il est en effet interdit d'utiliser dans un document ou un travail soumis à évaluation, **en tout ou en partie**, l'œuvre d'autrui ou des passages de celle-ci sans les identifier expressément comme citations et dans l'intention de les faire passer pour siens.

Le département cinéma demande à ses étudiants de joindre à leur mémoire de licence la **déclaration sur l'honneur** suivante :

Déclaration sur l'honneur :

Je soussigné(e) _____ déclare avoir rédigé ce mémoire dans l'intention d'en faire un travail personnel. Les éventuelles citations littérales de l'œuvre d'autrui (y compris de textes accessibles sous forme électronique) y sont données entre guillemets, avec indication claire de la source. De même, si j'ai paraphrasé les idées d'autrui, j'en ai mentionné expressément l'auteur et la provenance.

Date

Signature de l'étudiant

Les enseignements pratiques en L3

Ateliers de Réalisation [14A et 17A]

Les deux EC de l'atelier de réalisation sont soit annuelles (14A et 17A), soit semestrielles (14A). Elles ne sont pas obligatoires, mais recommandées en particulier pour les étudiants qui souhaitent entrer en Master "Réalisation et création". Un seul atelier peut être suivi dans l'année, l'admission se fait après avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement (annuel ou semestriel), et avoir réussi le test d'entrée lors de la première séance. Parmi les différentes orientations, le choix repose entre les ateliers de réalisation fiction (avec A. Raoust, N. Herpe, O. Etaix-Crépin), les ateliers de réalisation documentaire (avec HF.Imbert, N.Philibert) ou mêlant documentaire et fiction (E. Zvonkine), l'atelier de réalisation expérimental (G. Quenault). Il existe aussi des ateliers semestriels d'écriture scénaristique (C. Gailleur, M. Negroni, C. Mercier).

Inscription à la première séance affichée de l'atelier.

Remarque : Un deuxième stage pré-professionnalisant **[17B]** peut remplacer l'atelier de réalisation 2 [17 A]. Voir plus bas.

ATP - Acquisition Technique Professionnelle [14B]

EC pratique intensive (deux WE complets, ou une semaine à l'intersemestre ou durant les vacances de Pâques). Il n'est possible de s'inscrire qu'à une seule ATP (14B) parmi les 12 ATP proposées dans l'année (4 en image, 3 en son et 5 en montage).

Les dates et modalités d'inscription aux ATP sont annoncées par la liste de diffusion de la Licence cinéma (inscription en page d'accueil de Cinéma sur <http://www-artweb.univ-paris8.fr> et par voie d'affichage au secrétariat Licence Arts, Bureau A120.

Attention !

Toute personne qui s'inscrit à un intensif ATP et qui ne se présente pas au cours sans avoir prévenu de son incapacité à assister au cours plus de 48 heures en avance, **se verra interdire l'inscription à tout autre cours intensif ATP de l'année universitaire.**

Il en sera de même pour toute personne s'absentant plus d'une heure durant le cours intensif sans s'être au préalable concerté avec l'intervenant de l'ATP.

Stages pré professionnalisants et rapports de stage :

Le stage

Le stage pré professionnel doit être effectué en dehors de l'Université, dans tout secteur de l'audiovisuel où l'étudiant a un moyen personnel de s'insérer. Ce stage doit durer au minimum 75 h.

Deux stages sont possibles. Le premier (17B) est obligatoire pour l'obtention de la licence. Le second (17A) est facultatif et peut être effectué en lieu et place de l'Atelier de réalisation 2.

Les stages ne peuvent être effectués dans des associations dont l'étudiant est membre. Par ailleurs tout stage prévu dans une association doit auparavant recevoir l'assentiment d'un des co-responsables des stages. Enfin, aucun stage ne peut être effectué dans des établissements scolaires publics ou privés, y compris les établissements d'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel.

Le rapport de stage

Les rapports de stage doivent être rédigés et déposés après la fin du stage au secrétariat du premier cycle Arts. Ils sont lus, corrigés et notés par les co-responsables de la licence. L'échelle complète des notes, de 0 à 20 est utilisée. En cas de note inférieure à 10/20, l'étudiant doit refaire ou compléter son rapport selon les indications données par le correcteur.

Pièces à présenter : Le rapport doit contenir en annexe la photocopie **de la convention signée des trois parties (université, employeur, stagiaire)** ainsi que l'original de **l'attestation de stage** que l'étudiant stagiaire doit demander à l'employeur en fin de stage. Sans ces pièces le stage ne pourra être validé.

Il est impératif de préciser sur la couverture du rapport s'il s'agit d'une validation du stage obligatoire (17B) ou du second stage facultatif (17A).

En préambule, l'étudiant doit indiquer en une phrase l'essentiel de ses tâches durant le stage. Il indiquera également de façon brève comment il a obtenu ce stage.

Le rapport proprement dit doit comporter en une dizaine de pages une présentation de l'entreprise ou du terrain de stage (1), la présentation des tâches effectuées (2) et la présentation de l'apport du stage à l'étudiant dans le cadre de ses études (3).

(1). **La présentation du terrain de stage :** il s'agit de présenter l'entreprise, l'association, le festival... où s'est déroulé le stage. Situation juridique, propriétaires, activités principales, filiales, place de l'entreprise sur son marché.... Toute information permettant en fait de situer l'importance du lieu de stage, sa situation dans son environnement immédiat, sa place par rapport à la concurrence, son rôle dans la filière cinématographique et audiovisuelle.

(2). **La présentation des tâches effectuées :** il s'agit de présenter les différents travaux, ou approches que vous avez pu tenir pendant la durée du stage. Loin de tenir un journal de bord, minute par minute de ces tâches, il vaut mieux en présenter une approche synthétique, raisonnée, classant les tâches en différentes catégories...

(3). **La présentation de l'apport :** il s'agit d'analyser, en fonction des enseignements de licence, l'apport de ce stage à votre formation. Cette partie de réflexion est la plus importante du rapport.

(4). Même si ce rapport n'est pas un mémoire, il doit cependant s'efforcer de se plier aux exigences de la **rigueur universitaire** : sources indiquées, problématiques clairement dégagée, etc.

Il va sans dire que *l'orthographe et la syntaxe doivent être soigneusement contrôlées avant la remise du document.* **En cas de manquement à ces règles, les rapports ne seront pas corrigés.**

La recherche de stage

Les propositions de stages envoyées par les professionnels sont recueillies et consultables au bureau A120 aux heures d'ouverture de celui-ci. D'autre part, les tuteurs disposent d'une liste d'entreprises où des étudiants du département ont effectués des stages les années précédentes. Des offres de stage sont aussi diffusées via la liste de diffusion de la Licence Cinéma.

La recherche de stage est une opération qui demande du temps et de l'investissement. Il est préférable de commencer cette recherche dès la première année.

LES ENSEIGNEMENTS DE LICENCE

PAR MODULES

Pour les modules :

- **L1 : Découvertes (3A et 3B), voir p. 11**
- **L2 : Informatique (8B), voir p. 12**
- **L2 : Langues (12), voir p. 12 et ci-après**
- **L2 : Acquisition technique (7A et 11B), voir p. 13**

- **L3 : Acquisition technique (14B), voir p.16**
- **L3 : Stages pré-professionnalisants (17B), voir pages 17 et 18.**

L1

Nom	Intitulé cours	Semestre
MODULE 1-A		
DREUX	ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS	1er Semestre
LAVIN	ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS	1er Semestre
REVAULT D'ALLONNES	ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS	1er Semestre
RISTERUCCI	ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS	1er Semestre
SEKNADJE	ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS	2nd Semestre
VERRAES	ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS	1er Semestre
MODULE 1-B		
DREUX	COMÉDIES HOLLYWOODIENNES	1er Semestre
HENNION	LA PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE : DE L'ARGENTIQUE AU NUMÉRIQUE	2nd Semestre
HERPE	L'ACTEUR DANS LE CINÉMA FRANÇAIS	1er Semestre
HILLAIRET	LES AVANT GARDES CINÉMATOGRAPHIQUES DES ANNEES 20	1er Semestre
JAILLOUX	LE CINÉMA FANTASTIQUE AMÉRICAIN DES ANNÉES 40	1er Semestre
PISANI	PANORAMA DU CINÉMA AMÉRICAIN DES ANNÉES 1920.	1er Semestre
POLIRSZTOK	HOLLYWOOD ANNÉES 10 : DES ANNÉES ÉPIQUES ?	2nd Semestre
MODULE 2		
BESSON	OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE	1er Semestre
DELAHAYE	OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE	1er Semestre
GALERNE	OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE (CINÉMA).	1er Semestre
MAS	OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE	1er Semestre
PICANDET	OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE	1er Semestre

MODULE 4-A

DEREUX	DE JIA ZHANG KE À WANG BING: NOUVELLES FORMES DANS LE CINÉMA CHINOIS CONTEMPORAIN	2nd Semestre
DROIN	FORMES ET NARRATIONS DE L'ESPACE AU CINÉMA	2nd Semestre
FORRET	LE "RÉALISME" DE MAURICE PIALAT	2nd Semestre
HILLAIRET	LE CINEMA EXPRESSIONNISTE	2nd Semestre
LOUGUET	CINEMA ET TELEVISION : FORMES SPATIO-TEMPORELLES DE L'«EFFET TIVI » AU CINEMA (JEAN-PAUL FARGIER). INSTANTANEITE ET REVERSIBILITE EVENEMENTIELLE, VARIATION DES VITESSES PHENOMENALES ET MULTIPLICITE DES PRISES DE VUE ET	2nd Semestre
SORIN	APPROCHES THÉORIQUES DES GENRES CINÉMATOGRAPHIQUES	2nd Semestre

MODULE 4-B

ABHERVÉ	INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL	2nd Semestre
AUGROS	INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL	2nd Semestre
BORLIZZI	INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL	2nd Semestre
INTERVENANT PROFESSIONNEL	INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL	2nd Semestre
INTERVENANT PROFESSIONNEL	INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL	2nd Semestre
MERIAU	INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL	1er Semestre
PIERI	INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL	2nd Semestre

MODULE 5-A

BURDINO	PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCÉNARIO	1er Semestre
BURDINO	PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCÉNARIO	2nd Semestre
FAREAU	PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCENARIO FICTION	1er Semestre
LE PÉRON	PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ÉCRITURE DE SCÉNARIO	1er Semestre
MERCIER	PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCENARIO	1er Semestre
MERCIER	PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCÉNARIO	2nd Semestre

MODULE 5-B

BUYER	LE DÉCOR DE CINÉMA	2nd Semestre
ETAIX	PRÉPARATION AU TOURNAGE	2nd Semestre
IMBERT	LES ÉTAPES DE LA RÉALISATION D'UN FILM DOCUMENTAIRE	1er Semestre
MARI	LE STATUT DE LA BANDE SONORE DANS LE FILM MODERNE	2nd Semestre
RAYMOND	LE JEU DE L'ACTEUR AU THÉÂTRE ET AU CINÉMA: THÉORIE ET PRATIQUE DE DIDEROT À STANISLAVSKY.	2nd Semestre

MODULE 5-C

COURNOT	INITIATION TECHNIQUE IMAGE	1er Semestre
COURNOT	INITIATION TECHNIQUE IMAGE	2nd Semestre
GLASER	INITIATION TECHNIQUE MONTAGE	1er Semestre
GLASER	INITIATION TECHNIQUE MONTAGE	2nd Semestre
VILLA	INITIATION TECHNIQUE SON	1er Semestre
VILLA	INITIATION TECHNIQUE SON	2nd Semestre

L2

Nom	Intitulé cours	Semestre
MODULE 6-A		
BLÜMLINGER	LE CINÉMA, UNE MACHINE PARMIS D'AUTRES	1er Semestre
BURDINO/PINGEOT	LE COUPLE DANS LE CINÉMA D'INGMAR BERGMAN, L'EXEMPLE DE "SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE"	2nd Semestre
DEREUX	DANEY ET APRÈS ? REGARDS SUR LA CRITIQUE D'AUJOURD'HUI	2nd Semestre
DREUX	DOUGLAS SIRK ET LE MÉLODRAME	2nd Semestre
LAVIN	À L'ÉCOUTE DU CINÉMA : LA VOIX OFF (ET QUELQUES AUTRES)	1er Semestre
SORIN	DIALOGUES CINÉMATOGRAPHIQUES	2nd Semestre
MODULE 6-B		
AUGROS	MADE IN HOLLYWOOD, USA	1er Semestre
DELBLAT	INTRODUCTION À L'ÉCONOMIE DE LA TÉLÉVISION	2nd Semestre
DEROSIER POUCHOUS	PRODUIRE POUR L'AUDIOVISUEL LE CINÉMA ET LE MULTIMÉDIA	1er Semestre
RENARD	INTRODUCTION AUX POLITIQUES CULTURELLES	1er Semestre
MODULE 7-B		
ALVAREZ	EXERCICE DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE	1er Semestre
DEL SOLAR	EXERCICE DE RÉALISATION - ANIMATION	1er Semestre
DENIZOT	EXERCICE DE RÉALISATION CINÉMATOGRAPHIQUE : "REPRODUCTION, VARIATION ET INVENTION"	1er Semestre
DROIN	EXERCICE DE REALISATION - DOCUMENTAIRE / FICTION	1er Semestre
EMIN	EXERCICE DE RÉALISATION - DOCUMENTAIRE/EXPÉRIMENTAL	1er Semestre
GAY	VIDÉO EXPÉRIMENTABLE : UNE EXPÉRIENCE CONTEMPORAINE	1er Semestre
GRELIER	EXERCICE DE RÉALISATION - ANIMATION	1er Semestre
HUREAU	EXERCICE DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE	1er Semestre

MODULE 8-A

BURDINO	EXERCICES D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO	1er Semestre
BURDINO	EXERCICES D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO	2nd Semestre
DROIN	EXERCICES D'ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE	2nd Semestre
FAREAU	EXERCICES D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO FICTION	1er Semestre
FAREAU	EXERCICES D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO FICTION	2nd Semestre
LE PÉRON	APPRONDISSEMENT SCÉNARIO	2nd Semestre
MERCIER	EXERCICES D'ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE	1er Semestre

MODULE 9-A

LIANDRAT-GUIGUES	ARCHÉOLOGIE D'UN GENRE : LE WESTERN	1er Semestre
RAYMOND	LE CAS PATHOLOGIQUE AU CINÉMA.	1er Semestre
REVAULT D'ALLONNES	ANALYSE DE FILMS "PHARES"	2nd Semestre
RISTERUCCI	ANALYSE DE FILMS	2nd Semestre
ROJO	RAOUL RUIZ, UN CINÉASTE CRÉOLE	1er Semestre
SEKNADJE	LE CINÉMA DE MARTIN SCORSESE	1er Semestre

MODULE 9-B

DELAHAYE	LE REGARD DESCRIPTIF : FILMS DOCUMENTAIRES DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE	2nd Semestre
LOUGUET	QUATRE MAITRES DU CINÉMA EUROPÉEN DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXÈME SIÈCLE : CARL THEODOR DREYER, JACQUES FEYDER, FRIEDRICH WILHELM MURNAU, GEORG WILHELM PABST.	1er Semestre
SORLIN	HISTOIRE(S) DU CINÉMA JAPONAIS (1945-1975)	1er Semestre
TOURNEUR	LA REVUE FILM CULTURE (1955-1996) : UNE HISTOIRE DU CINÉMA INDÉPENDANT AMÉRICAIN	2nd Semestre
VERRAES	CINÉMAS D'ASIE DU SUD-EST	2nd Semestre
WILLOUGHBY	LES INVENTIONS DU CINÉMA GRAPHIQUE (1833 -1933)	2nd Semestre

MODULE 10

GALERNE	ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE.	2nd Semestre
JAILLOUX	ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE	2nd Semestre
MRABET	ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE	2nd Semestre
PANELLI	ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE	1er Semestre
PICANDET	ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE	2nd Semestre
PIEKARSKI	ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE	2nd Semestre

MODULE 11-A

ALVAREZ	EXERCICE DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE	2nd Semestre
CHAUVIN	EXERCICE DE REALISATION - FICTION	2nd Semestre
DEL SOLAR	EXERCICE DE RÉALISATION - ANIMATION	2nd Semestre
EMIN	EXERCICE DE RÉALISATION - FICTION, DIRECTION D'ACTEURS	2nd Semestre
FINCK	EXERCICE DE REALISATION ANIMATION	2nd Semestre
GAY	VIDÉO EXPÉRIMENTABLE : UNE EXPÉRIENCE CONTEMPORAINE	2nd Semestre
HUREAU	EXERCICE DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE	2nd Semestre
INTERVENANT PROFESSIONNEL	EXERCICE DE REALISATION - EXPERIMENTAL	2nd Semestre

MODULE 12

BADT	THE MAKING OF EMOTION IN FILM: FROM ALFRED HITCHCOCK AND RAINER FASSBINDER TO SOFIA COPPOLA AND TAKASHI MIKE	1er Semestre
BADT	CRISIS AND CONFLICT: A WORKSHOP IN CREATING SCREENPLAYS AND DRAMATIC SCENES (I)	1er Semestre
BADT	CRISIS AND CONFLICT: A WORKSHOP IN CREATING SCREENPLAYS AND DRAMATIC SCENES (II)	2nd Semestre
BADT	THE SUBLIME IN CONTEMPORARY CINEMA: FROM DAVID LYNCH AND NICOLAS WINDING REFN TO LARS VON TRIER AND LYNN RAMSAY	2nd Semestre

L3

Nom	Intitulé cours	Semestre
MODULE 13-A		
BLÜMLINGER	LA VIDÉO COMME DISPOSITIF ARTISTIQUE	2nd Semestre
DEREUX	LE « JE » DU CINÉMA, L'AUTOBIOGRAPHIE ET SES FORMES DANS LE CINÉMA CONTEMPORAIN	1er Semestre
LECERF	L'ALIÉNATION COMME PERSONNAGE DE CINÉMA	2nd Semestre
SORIN	APPROCHES DU SPECTATEUR	1er Semestre
VERRAES	DOUBLE VUE : À QUOI PENSENT LES FILMS DE GENRE ?	1er Semestre
WILLOUGHBY	ESTHÉTIQUE DU CINÉMA EXPÉRIMENTAL	1er Semestre
MODULE 13-B		
GAILLEURD	LA PRATIQUE DU DOCUMENTAIRE SELON MARCEL OPHULS	2nd Semestre
LECERF	CETTE SCÈNE QUI TRAVERSE L'ÉCRAN	1er Semestre
REVAULT D'ALLONNES	TRANSGRESSIONS ET SUBVERSIONS FORMELLES	2nd Semestre
RISTERUCCI	CINÉMA ET TÉRATOLOGIE	1er Semestre
SARRAZIN	LE JAPON VU PAR LES CINEASTES ETRANGERS	2nd Semestre
SEKNADJE	LES REPRÉSENTATIONS DU RÊVE, DE LA FOLIE ET DU CINÉMA DANS LES FILMS DE DAVID LYNCH.	2nd Semestre
VALLIERE	COMPRÉHENSION ET ANALYSE DU RAPPORT IMAGE/MUSIQUE AU CINÉMA	1er Semestre
MODULE 13-C		
FLECKINGER	PARCOURS DANS LES ARCHIVES CINÉMATOGRAPHIQUES	2nd Semestre
LAVIN	NOUVELLES VAGUES ET « NOUVEAUX CINÉMAS » : QUELLE(S) MODERNITÉ(S) POUR LE CINÉMA ?	2nd Semestre
LE PALLEC MARAND	GRÉMILLON, GUITRY, PAGNOL, RENOIR ET VIGO ET L'INVENTION DU CINÉMA FRANÇAIS SONORE ET PARLANT	1er Semestre
LIANDRAT-GUIGUES	LUCHINO VISCONTI, CINÉASTE DU TEMPS	2nd Semestre
SCHWEITZER	LE CINÉMA DE JEAN-LUC GODARD	2nd Semestre

MODULE 14-A et 17-A

ETAIX	ATELIER DE RÉALISATION	Annuel
HERPE	ATELIER DE RÉALISATION FICTION	Annuel
IMBERT	ATELIER DE RÉALISATION DE FILMS DOCUMENTAIRES	Annuel
QUENAULT	ATELIER D'EXPÉRIMENTATION ET D'ANIMATION	Annuel
RAOUST	ATELIER DE RÉALISATION	Annuel

MODULE 14-A ou 17-A

GAILLEURD	ATELIER D'ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE : L'ÉCRITURE DE DOCUMENTAIRE	1er Semestre
MERCIER	ATELIER D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO	2nd Semestre
NEGRONI	COMMENT ÉCRIRE UN SCÉNARIO DE DOCUMENTAIRE	1er Semestre
PHILIBERT	ATELIER DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE	2nd Semestre
ZVONKINE	ATELIER DE REALISATION	1er Semestre

MODULE 15-A

ETAIX	INITIATION À LA RECHERCHE - MÉTHODOLOGIE L3	1er Semestre
FALIN	INITIATION À LA RECHERCHE - MÉTHODOLOGIE L3	1er Semestre
HENNION	INITIATION A LA RECHERCHE - METHODOLOGIE L3	1er Semestre
LE PALLEC MARAND	INITIATION À LA RECHERCHE - MÉTHODOLOGIE L3	1er Semestre
TOURNEUR	INITIATION À LA RECHERCHE - MÉTHODOLOGIE L3	1er Semestre

MODULE 16

AUGROS	APPROCHE COMPARATIVE DES ÉCONOMIES DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL	2nd Semestre
CREANCIER	PRODUCTEUR, MODE D'EMPLOI	1er Semestre
GALLINARI	EUROPE ET CINEMA	2nd Semestre

PIGNATARI

INTRODUCTION À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AU DROIT D'AUTEUR

1er Semestre

ROCHELANDET

LES INDUSTRIES CULTURELLES FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

2nd Semestre

LISTE DESCRIPTIVE DES ENSEIGNEMENTS PAR ORDRE

ALPHABETIQUE D'ENSEIGNANT

ABHERVÉ Séverine

INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 4-B

Une initiation à l'économie de la filière cinématographique. Seront abordées les étapes de la production, le rôle du producteur et du distributeur, l'importance du secteur de l'exploitation, la question de la politique cinématographique en France (rôle du CNC, système d'aides) et les rapports cinéma-TV.

ALVAREZ Charles

EXERCICE DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE

1er semestre
hebdomadaire

MODULE 7-B

Il s'agit d'une approche pratique du cinéma documentaire à travers la réalisation d'un film court. Nous serons amenés à nous interroger sur la relation qu'entretient le réel face à la caméra.

ALVAREZ Charles

EXERCICE DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 11-A

Il s'agit d'une approche pratique du cinéma documentaire à travers la réalisation d'un film court. Nous serons amenés à nous interroger sur la relation qu'entretient le réel face à la caméra.

AUGROS Joel

MADE IN HOLLYWOOD, USA

1er semestre
hebdomadaire

MODULE 6-B

Économie du cinéma et de la télévision à Hollywood aujourd'hui

AUGROS Joel

INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 4-B

Une initiation à l'économie de la filière cinématographique. Seront abordées les étapes de la production, le rôle du producteur et du distributeur, l'importance du secteur de l'exploitation, la question de la politique cinématographique en France (rôle du CNC, système d'aides) et les rapports cinéma-TV.

AUGROS Joel

APPROCHE COMPARATIVE DES ÉCONOMIES DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 16

Ou de Bollywood à Nollywood en passant par Sinowood... A partir de l'exemple de différents pays, de leur situation présente à l'égard de l'activité cinématographique, de l'histoire de leur cinéma et de leur audiovisuel, le cours entend donner des éclairages sur les diverses solutions apportées à des questions récurrentes : comment financer le cinéma ? Comment attirer le public en salles ? Comment exister face au cinéma hollywoodien ?

BADT Karin

<p>THE MAKING OF EMOTION IN FILM: FROM ALFRED HITCHCOCK AND RAINER FASSBINDER TO SOFIA COPPOLA AND TAKASHI MIIKE</p>
--

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 12

This course examines how film directors succeed in transmitting emotions to the spectator. Why do certain film scenes inspire fear or melancholia or joy? What specific choices do directors make in mise en scene, light, camera movement and sound to create a specific emotional effect? To answer these questions, the course has three trajectories. First, we analyze how specific directors such as Hitchcock and Coppola manipulate image and sound to trigger emotion. Second, we look at contemporary theories of spectator response and psychology. Third, we look at how emotion works in the brain, along with the related issues of mirror neurons, empathy, memory and imagination. The final project is a creative one, where students create their own "emotional" scenes.

BADT Karin

<p>CRISIS AND CONFLICT: A WORKSHOP IN CREATING SCREENPLAYS AND DRAMATIC SCENES (I)</p>
--

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 12

This course is an intensive creative workshop in creating dramatic scenarios for film or stage. Students will be introduced to the basics of script-writing: conflict, crisis, character flaw, suspense, energy-flow, symbolic resonance, and resolution. Through theatrical exercises, we will act out what we learn, and see the results of our own "scripts" live. Readings include classics such as Aristotle's "Poetics" and contemporary script-writing guides like Robert McKee's "Story". We will also study intensely several successful scripts and plays, from Shakespeare's "MacBeth" to Polanski's recent "Venus in Fur." The goal is to develop expertise in understanding how to create our own dramatic screenplay or play, through creative improvisational methods. This is a two part course, but students need only take one or the other. Those who participate in both semesters will be involved in a final production to be staged or filmed at Paris8.

BADT Karin

<p>CRISIS AND CONFLICT: A WORKSHOP IN CREATING SCREENPLAYS AND DRAMATIC SCENES (II)</p>

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 12

This course is an intensive creative workshop in creating dramatic scenarios for film or stage. Students will be introduced to the basics of script-writing: conflict, crisis, character flaw, suspense, energy-flow, symbolic resonance, and resolution. Through theatrical exercises, we will act out what we learn, and see the results of our own "scripts" live. Readings include classics such as Aristotle's "Poetics" and contemporary script-writing guides like Robert McKee's "Story". We will also study intensely several successful scripts and plays, from Shakespeare's "MacBeth" to Polanski's recent "Venus in Fur." The goal is to develop expertise in understanding how to create our own dramatic screenplay or play, through creative improvisational methods. This is a two part course, but students need only take one or the other. Those who participate in both semesters will be involved in a final production to be staged or filmed at Paris8.

BADT Karin

<p>THE SUBLIME IN CONTEMPORARY CINEMA: FROM DAVID LYNCH AND NICOLAS WINDING REFN TO LARS VON TRIER AND LYNN RAMSAY</p>
--

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 12

Peter Brook has said that the "thirst for holy art" is what traditionally drove people to go to the theater (and by extension cinema), and that today the theater has failed because it does not meet this need. But many films today do manage to establish a sense of the "holy", in a secular sense, with "sublime" shots. This course examines the achievement of the "sublime" in the work of contemporary directors who have recently won prizes at Cannes, Berlin and other festivals. We will focus on how the use of time, space, sound, rhythm, and language creates a sublime effect, as well as read theory on the sublime. The aim is to learn how to create our own "sublime" art. The final project is a proposal for an original film script.

BESSON Rémy

OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 2

Ce cours aura pour objectif d'initier les étudiants aux méthodes de recherches universitaires dans le cadre de l'étude du cinéma. A partir d'études de corpus filmographiques proposés par l'enseignant et par les étudiants, nous verrons comment rédiger une bibliographie, une filmographie. Nous aborderons l'importance du choix d'un sujet, d'une problématique et d'un développement méthodique lors d'un travail universitaire (dossiers, exposés, dissertations, etc.).

BLÜMLINGER Christa

LE CINÉMA, UNE MACHINE PARMIS D'AUTRES

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 6-A

Le cinéma correspond à « l'âge des machines » (Fernand Léger); il constitue un dispositif impliquant des modes spécifiques de vision et de perception, ainsi que d'organisation de l'espace et du temps. En cela, il ressemble à d'autres machines nées au 19ème siècle, comme le téléphone, le train ou le gramophone. Dans ce cours, il ne s'agit pas de traiter de ces machines comme pur motif narratif. On abordera des questions comparatives d'histoire culturelle et propres à la modernité, mais également des questions plus spécifiquement filmiques (par exemple le montage, la sensation et l'affect). Les analyses porteront aussi bien sur des films des premiers temps que sur des films classiques, ou encore sur des films d'avant-garde des années 20 et sur le cinéma expérimental contemporain.

BLÜMLINGER Christa

LA VIDÉO COMME DISPOSITIF ARTISTIQUE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 13-A

Il s'agit de viser des moments importants de l'histoire de l'art dit "vidéo" pour analyser, décrire et repérer les relations que l'image électronique et numérique a établies avec les arts plastiques, la communication (la télévision), la photographie, le cinéma, et, récemment, l'ordinateur. La question moderniste de la spécificité des supports sera discutée, et orientée vers une compréhension de cette technologie hybride qui a souvent servi comme lieu de passages. Ainsi, traitera-t-on par exemple de la relation que la vidéo a entretenue avec la performance, la musique et le cinéma. On rencontrera des formes et des dispositifs aussi différents que le journal intime et la surveillance.

BORLIZZI Vincenzo

INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 4-B

Une initiation à l'économie de la filière cinématographique. Seront abordées les étapes de la production, le rôle du producteur et du distributeur, l'importance du secteur de l'exploitation, la question de la politique cinématographique en France (rôle du CNC, système d'aides) et les rapports cinéma-TV.

BURDINO Fanny

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCÉNARIO

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 5-A

A partir d'un film de référence, nous aborderons les principes fondamentaux de l'écriture de scénario.

BURDINO Fanny

EXERCICES D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 8-A

A partir de commandes imposées, les étudiants se constitueront par groupe pour rédiger par étapes (synopsis, séquencier, continuité dialoguée mais aussi fiches biographiques, note d'intention...) l'écriture d'un scénario de fiction de format court.

BURDINO Fanny

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCÉNARIO

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 5-A

A partir d'un film de référence, nous aborderons les principes fondamentaux de l'écriture de scénario.

BURDINO Fanny

EXERCICES D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 8-A

A partir de commandes imposées, les étudiants se constitueront par groupe pour rédiger par étapes (synopsis, séquencier, continuité dialoguée mais aussi fiches biographiques, note d'intention...) l'écriture d'un scénario de fiction de format court.

BURDINO/PINGEOT

LE COUPLE DANS LE CINÉMA D'INGMAR BERGMAN,
L'EXEMPLE DE "SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE"

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 6-A

En partant de « Scènes de la vie conjugale », nous allons investir la notion de couple dans le cinéma d'Ingmar Bergman, en ouvrant sur d'autres univers cinématographiques. Croisant les champs de la philosophie (laquelle interroge le désir et l'amour, plus que le couple en tant que tel), la psychanalyse et l'esthétique, nous travaillerons sur la mise en scène des différents liens, et la façon dont ces différents liens imposent leur propre mise en scène. Le couple est au croisement de la sphère intime et de la sphère sociale et c'est en interrogeant et en intriquant ces deux scènes que nous pourrions aborder la scène cinématographique elle-même.

BUYER Véronique

LE DÉCOR DE CINÉMA

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 5-B

Nous étudierons les différents modes d'articulation du décor et du récit cinématographique à travers de nombreux exemples marquants dans l'histoire du cinéma (des constructions fantasmagoriques de l'expressionnisme allemand aux décors naturels des courants réalistes) liés à de grands décorateurs tels que Mallet-Sevens, Meerson, Wakhevitch, Ferretti, Evein, Saulnier, etc. Nous nous intéresserons aussi aux étapes de l'élaboration des décors d'un film ainsi qu'aux rôles de chacun des intervenants impliqués (chef décorateur, assistants, ensemblier, accessoiriste, etc.). Une partie du cours sera consacrée aux techniques cinématographiques spécifiques dites « trucages de décor » : maquettes, découvertes, transparences, procédés Schuftan...

CHAUVIN Jean-Sébastien

EXERCICE DE REALISATION - FICTION

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 11-A

Ce cours propose de faire la transition entre la théorie et la pratique. La première partie du cours sera consacrée à l'étude de quelques cinéastes sur des questions de cadre, de lumière, de direction d'acteur et de montage. Puis dans une seconde partie, les étudiants seront amenés à réaliser un court métrage à partir d'un extrait de scénario (une scène) d'un film existant, mais sans savoir de quel film il s'agit, de manière à ne pas se laisser influencer (celui-ci sera révélé à la toute fin du cours). Le court métrage sera réalisé par groupe de quatre et chacun aura à imaginer un découpage cohérent après avoir défini les enjeux du scénario, à tourner pendant deux jours maximum et à monter ensuite le film.

COURNOT Matthieu-David

INITIATION TECHNIQUE IMAGE

1er semestre

Calendrier spécial

MODULE 5-C

EC obligatoire hebdomadaire en 12 séances avec trois intervenants différents (3 X 4 séances) sur les principes des trois techniques théoriques de base : image - son - montage.

COURNOT Matthieu-David

INITIATION TECHNIQUE IMAGE

2nd semestre

Calendrier spécial

MODULE 5-C

EC obligatoire hebdomadaire en 12 séances avec trois intervenants différents (3 X 4 séances) sur les principes des trois techniques théoriques de base : image - son - montage.

CREANCIER Marc-Benoit

PRODUCTEUR, MODE D'EMPLOI

1er semestre

MODULE 16

Chef d'orchestre, chef d'armée, financier et artiste, marieur et découvreur de talents, chercheur d'argent, synthèse idéale de ce cinéma à deux têtes, art et industrie qui s'affrontent et s'unissent sans cesse, le métier de producteur est complexe et pour cette raison, bien souvent obscur aux yeux de tous. Homme de l'ombre qui est et restera le premier spectateur de son réalisateur, ce cours se propose de faire un peu de lumière sur ce qu'est un producteur au quotidien.

Nous aborderons précisément les différentes phases du métier : le travail avec les auteurs et sur les textes, la recherche des financements en identifiant l'ensemble des acteurs du secteur, la fabrication des films (plan de financement, devis, cadre juridique et social), la distribution et enfin l'exploitation des œuvres.

Un cours qui a pour ambition de vous révéler tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le métier de producteur (sans jamais oser le demander)

DEL SOLAR Aïda

EXERCICE DE RÉALISATION - ANIMATION

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 7-B

L'intégration d'une séquence d'animation dans un film en prise de vue réelle.

DEL SOLAR Aïda

EXERCICE DE RÉALISATION - ANIMATION

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 11-A

L'intégration d'une séquence d'animation dans un film en prise de vue réelle.

DELAHAYE Lydie

OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 2

Ce cours aura pour objectif d'initier les étudiants aux méthodes de recherches universitaires dans le cadre de l'étude du cinéma. A partir d'études de corpus filmographiques proposés par l'enseignant et par les étudiants, nous verrons comment rédiger une bibliographie, une filmographie. Nous aborderons l'importance du choix d'un sujet, d'une problématique et d'un développement méthodique lors d'un travail universitaire (dossiers, exposés, dissertations, etc.).

DELAHAYE Lydie

LE REGARD DESCRIPTIF : FILMS DOCUMENTAIRES DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 9-B

Ce cours sera dédié à l'étude des films documentaires du début du XXe siècle (1895 – 1930). À travers un corpus de films allant du plan fondateur des frères Lumière, une caméra enregistrant un fragment de réel, aux films d'avant-garde en passant par les films industriels, scientifiques et sociaux, il s'agira d'examiner l'intention descriptive de ce début de siècle et d'envisager « le point de vue documenté » (Jean Vigo) comme une véritable esthétique. Dans la mesure où le courant du documentaire pédagogique était plus soucieux de la clarté du propos que de l'invention formelle, le cinéma d'avant-garde ne semble pas à première vue du domaine du documentaire. Nous verrons cependant les affinités multiples qui lient les pratiques artistiques avant-gardiste aux pratiques documentaires. Aussi, à partir d'analyses historiques et esthétiques inscrivant les films dans leur existence archivistique, ce cours abordera également l'actualité de ces films dans le champ de l'art à travers les pratiques muséographiques, mais aussi, par la réapparition du « regard descriptif » dans les films d'artistes contemporains.

DELBLAT Cédric

INTRODUCTION À L'ÉCONOMIE DE LA TÉLÉVISION

2nd semestre

MODULE 6-B

Les fondamentaux de l'économie de la télévision en France. Ce cours posera également la question de l'avenir de la télévision généraliste et se penchera sur les nouvelles formes de télévision et l'émergence de nouveaux formats de production.

DENIZOT Jean

EXERCICE DE RÉALISATION CINÉMATOGRAPHIQUE : "REPRODUCTION, VARIATION ET INVENTION"

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 7-B

À partir de la bande-son d'un film, un groupe devra fabriquer des images et les monter. À partir du montage image d'un film, un groupe devra fabriquer une bande-son. À partir d'une séquence de film, un groupe « mise en scène » se proposera de reproduire ou de réinventer la forme de la séquence.

DEREUX Robin

LE « JE » DU CINÉMA, L'AUTOBIOGRAPHIE ET SES FORMES DANS LE CINÉMA CONTEMPORAIN

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 13-A

Comment, en transcendant les genres, le film autobiographique en vient-il aujourd'hui à renouveler les catégories esthétiques existantes ? Il s'agira, dans ce cours, de repérer les différentes formes de films autobiographiques et de chercher à comprendre ce qui se joue dans cette intimité révélée. Que devient la position du cinéaste ? Qu'en est-il du récit dans ces entrelacs de temporalités ? Quelles sont les spécificités de cet objet filmique ? Comment circonscrire le nouveau champ ainsi créé ?

DEREUX Robin

DE JIA ZHANG KE À WANG BING: NOUVELLES FORMES DANS LE CINÉMA CHINOIS CONTEMPORAIN

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 4-A

Ce cours s'intéresse à des films exigeants, radicaux, difficiles à étudier. Il propose d'interroger les nouvelles formes du cinéma chinois contemporain. Il étudiera en quoi, à travers l'émergence d'un cinéma artisanal et indépendant, ou dans la création de formes hybrides, les cinéastes renouvellent les relations entre récit et réalisme, entre portrait et discours, entre exaltation des visages et défiguration, entre désir de (tout) comprendre et envie de (seulement) montrer.

DEREUX Robin

DANEY ET APRÈS ? REGARDS SUR LA CRITIQUE D'AUJOURD'HUI

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 6-A

Serge Daney a marqué de son empreinte la critique de films de ces quarante dernières années. Retour sur quelques films et textes importants. Et état des lieux de la critique depuis. Au bout du compte, on peut toujours se demander : qu'est-ce qu'un bon film aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'une bonne critique ?

DEROSIER catherine
POUCHOUS

PRODUIRE POUR L'AUDIOVISUEL LE CINÉMA ET LE MULTIMÉDIA

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 6-B

le métier de producteur, son cadre juridique, techniques et professionnel; étude de cas pour appréhender une production cinématographique, un documentaire pour la télévision, un site ou une édition multimédia permette d'alterner théorie et pratique

DREUX Emmanuel

ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 1-A

A partir d'oeuvres importantes de l'histoire du cinéma, ce cours initie à l'étude des différentes composantes visuelles et sonores d'un film et des étapes de sa fabrication (scénario, découpage, tournage, montage...).

DREUX Emmanuel

COMÉDIES HOLLYWOODIENNES

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 1-B

Ce cours propose une approche historique et esthétique des différentes formes et périodes de la comédie hollywoodienne : le burlesque des années 20 , la comédie classique des années 30 (de Lubitsch à la screwball), le seconde comédie des années 50 et 60 (de Sturges à Edwards)

DREUX Emmanuel

DOUGLAS SIRK ET LE MÉLODRAME

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 6-A

A partir de l'analyse des mélodrames de Douglas Sirk, ce cours propose une approche des enjeux esthétiques de ce genre au cinéma : constructions narratives et stylistiques, emploi particulier du pathos, goût pour l'excès, musicalité et emprunts aux autres arts. Nous étudierons aussi l'influence de l'oeuvre de Sirk sur d'autres cinéastes du genre.

DROIN Nicolas

EXERCICE DE REALISATION - DOCUMENTAIRE / FICTION

1er semestre

MODULE 7-B

Ce cours se propose de réfléchir à la réalisation et à l'écriture cinématographique à partir des sollicitations architecturales et spatiales des lieux et paysages. Nous envisagerons la question du cadrage vis-à-vis de l'espace et de la mise de mouvement de l'espace. A partir d'un repérage (photographique, filmique, écrit) sur un lieu donné (et commun à tous) les étudiants réaliseront (par groupes) un court essai (documentaire ou fiction).

DROIN Nicolas

FORMES ET NARRATIONS DE L'ESPACE AU CINÉMA

2nd semestre

MODULE 4-A

Partir d'un lieu pour réaliser un film ou construire un lieu imaginaire pour y projeter ses rêves : le cinéma n'est un art du temps que parce qu'il le projette et le sculpte dans l'espace par le cadrage, le mouvement des personnages et de la caméra. Nous étudierons plusieurs approches de l'espace au cinéma, par connexions thématiques et plastiques et dans une perspective transhistorique. Le travail avec les étudiants doit permettre de dresser une liste et des outils d'analyse et de réflexion sur les films autour des thématiques suivantes : Impressionnisme/Expressionnisme ; onirisme et lieux mentaux ; intérieur/extérieur ; île et cinéma ; et autour des questions de décor et de l'importance des motifs et objets dans l'écriture visuelle et narrative du film. Le cours s'appuiera sur la pratique de nombreux cinéastes et sur des textes théoriques fondateurs.

DROIN Nicolas

EXERCICES D'ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 8-A

Ce cours se propose de questionner l'écriture en fonction de la structure du récit au cinéma : par lieux, temps, mais aussi par atmosphères, vitesses, couleurs, cadrages. Ouverts aux transferts artistiques, les étudiants devront réfléchir aux apports possibles des arts plastiques, du théâtre, de la danse, dans l'écriture d'un scénario de fiction.

EMIN ThibaultEXERCICE DE RÉALISATION
DOCUMENTAIRE/EXPÉRIMENTAL

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 7-B

Après une présentation rapide de la caméra vidéo et de la prise de son si nécessaire, les étudiants devront tourner des "plans Lumière" en dehors des heures de cours (plans d'une minute en cadre fixe, à la manière des frères Lumière), puis différents exercices (portrait d'une personne au choix, puis d'un lieu au choix), qui seront projetés et analysés en cours. Chacun devra en parallèle développer sur le semestre un projet personnel de film documentaire et/ou expérimental, et sera incité à rechercher le sujet et le traitement les plus personnels et singuliers possibles - la liberté permise par le registre documentaire/expérimental étant utilisée pour pousser chacun à identifier et creuser "ses" motifs d'inspiration et "son" style propres. Ces projets seront accompagnés de l'écriture au montage, en passant par des projections de rushes ou de premières versions de montage.

EMIN ThibaultEXERCICE DE RÉALISATION - FICTION, DIRECTION
D'ACTEURS

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 11-A

Après une brève présentation technique de la caméra vidéo et de la prise de son si nécessaire, les étudiants devront tour à tour écrire, tourner et jouer des scènes ou films courts, le tournage s'effectuant essentiellement devant les autres avec une attention particulière accordée à la direction d'acteurs, dans une optique d'expérimentation plus que dans le souci du résultat final. Différentes méthodes de travail avec le comédien seront abordées, de l'improvisation jusqu'à la composition la plus élaborée, et seront notamment empruntées à la technique de Sanford Meisner, qui présente une palette d'outils extrêmement efficaces au réalisateur comme au comédien. Cette technique, moins connue mais aussi importante que celle de Lee Strasberg et l'Actors Studio, est fondée sur la réaction plus que sur l'action : apprendre au comédien à connaître et maîtriser ses réactions au jeu de ses partenaires, et à toutes les formes de stimuli qu'il peut trouver sur un plateau - et pour le metteur en scène, apprendre à lui fournir ces stimuli. Chaque étudiant passera devant la caméra sous la direction d'un autre, expérience fondatrice pour apprendre à diriger ; puis le travail pourra se prolonger avec des comédiens extérieurs à l'atelier, mais toujours essentiellement pendant les heures de cours. Pour ceux qui le souhaitent, des courts-métrages pourront également être montés et finalisés.

ETAIX Odile

INITIATION À LA RECHERCHE - MÉTHODOLOGIE L3

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 15-A

La dernière année de licence nécessite la rédaction d'un mémoire en respectant des règles méthodologiques précises. A travers les exemples du collectif du cours et grâce à un suivi individualisé, il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 et L2 de cinéma: organiser une recherche documentaire, construire une bibliographie et une filmographie, élaborer et présenter un sujet et une problématique personnels.

ETAIX Odile

PRÉPARATION AU TOURNAGE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 5-B

A partir d'une séquence dialoguée, le cours consiste en l'élaboration progressive d'un dossier déterminant les diverses phases de préparation au tournage d'un court-métrage. Par groupes de 5-7 étudiants, nous approfondirons les différentes étapes du travail de pré-production d'un film, comme le découpage technique, les plans au sol, le dépouillement, le devis estimatif, le plan de travail, les repérages, les feuilles de services, ainsi que les recherches de financement et d'aides à l'écriture et au développement du film.

ETAIX Odile

ATELIER DE RÉALISATION

Annuel
hebdomadaire

MODULE 14-A et 17-A

A partir de courtes scènes dialoguées ou d'une histoire originale, l'exercice consiste à écrire, par groupe de 4-5, un scénario de court métrage et d'en effectuer la réalisation en intégrant les différentes phases préparatoires (adaptation, découpage, dépouillement, repérage) jusqu'au montage final du film.

FALIN Christophe

INITIATION À LA RECHERCHE - MÉTHODOLOGIE L3

1er semestre
hebdomadaire

MODULE 15-A

La dernière année de Licence nécessite de mener à bout la rédaction du mémoire en respectant des règles méthodologiques précises. A travers les exemples du collectif du cours et grâce à un suivi individualisé, il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 et L2 de cinéma: organiser une recherche documentaire, construire une bibliographie et une filmographie, élaborer et présenter un sujet et une problématique personnels.

FAREAU Gilles

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCENARIO FICTION

1er semestre
hebdomadaire

MODULE 5-A

L'objectif de ce cours sera de faire comprendre aux étudiants ce qu'est un scénario de fiction, de leur faire assimiler la notion d'intrigue, de scène, de personnage dans une fiction.
Seront aussi abordés : les techniques d'écriture d'un scénario, les étapes nécessaires à sa rédaction, les différents formats existants, leurs contraintes formelles et budgétaires, ainsi que l'analyse de scénarii et d'autres exercices simples d'écriture scénaristique.

FAREAU Gilles

EXERCICES D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO FICTION

1er semestre
hebdomadaire

MODULE 8-A

A partir de situations de départ imposées, les étudiants devront, par groupe de 4, rédiger un argument, un synopsis, un séquençier et une continuité dialoguée d'une dizaine de séquences d'un scénario de fiction. (7 groupes et 25 étudiants maximum.)

FAREAU Gilles

EXERCICES D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO FICTION

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 8-A

A partir de situations de départ imposées, les étudiants devront, par groupe de 4, rédiger un argument, un synopsis, un séquençier et une continuité dialoguée d'une dizaine de séquences d'un scénario de fiction. (7 groupes et 25 étudiants maximum.)

FINCK Jean-Charles

EXERCICE DE REALISATION ANIMATION

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 11-A**FLECKINGER** Hélène

PARCOURS DANS LES ARCHIVES CINÉMATOGRAPHIQUES

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 13-C

Ce cours, conçu comme une initiation à la recherche en histoire du cinéma et de l'audiovisuel, propose un parcours en centres d'archives, accompagné d'une mise en perspective historique, théorique et pratique. Cet enseignement est l'occasion, pour les étudiants, de découvrir les archives cinématographiques (films, documents écrits, photographies, affiches, dessins, matériel technique, objets, maquettes, costumes, etc.) et de se familiariser avec les outils à leur disposition pour mener des recherches dans ces fonds. Parmi les institutions visitées : la Bibliothèque nationale de France, les Archives Françaises du Film (CNC), la Bibliothèque du Film (Cinémathèque française), l'Inatèque (Institut national de l'audiovisuel), l'ECPAD, le Musée Gaumont ou encore la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

FORRET Mélanie

LE "RÉALISME" DE MAURICE PIALAT

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 4-A

Dans ce cours nous aborderons la notion complexe de réalisme, d'une part à travers l'étude de textes théoriques et dans le même temps à travers le cinéma de Maurice Pialat. De ses nombreux courts-métrages tournés entre 1951 et 1968, à ses films les plus connus et reconnus (L'enfance Nue, La Maison des bois, A nos amours, Van Gogh, Le Garçu...), nous verrons en quoi son œuvre peut s'inscrire dans une « tradition réaliste » et ce en quoi elle est tout à fait singulière.

GAILLEURD Céline

ATELIER D'ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE : L'ÉCRITURE DE DOCUMENTAIRE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 14-A ou 17-A

A partir de dossiers de production de projets de films aidés par le CNC, le cours aborde les grandes étapes de l'écriture d'un scénario de documentaire : note d'intention, synopsis, scénario. Les travaux personnels ou en petits groupes et la rédaction d'un projet de scénario documentaire permettront aux étudiants de s'initier à ces différentes techniques.

GAILLEURD Céline

LA PRATIQUE DU DOCUMENTAIRE SELON MARCEL OPHULS

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 13-B

De "Munich ou la paix pour cent ans" (1967) à "Un voyageur" (2013) en passant par "Le Chagrin et la Pitié" (1969), "Hôtel Terminus : Klaus Barbie, sa vie et son temps" (1989), "November Days" (1991), "Veillées d'armes : histoire du journalisme en temps de guerre" (1994), Marcel Ophuls n'a cessé de réinventer le documentaire, par son approche du montage, son appréhension des archives et de l'histoire du cinéma, ainsi que par les dispositifs d'entretiens qu'il met en place. Il s'agira de revenir sur son œuvre à partir d'analyses filmiques qui seront ensuite mises en perspective avec le travail d'autres cinéastes ayant proposé, dans leurs documentaires, d'interroger les comportements individuels et la mémoire collective.

GALERNE Erwan

OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE (CINÉMA).

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 2

Ce cours propose une initiation à la recherche et à la méthodologie dans le domaine de l'étude cinématographique. A travers l'étude de cas précis nous aborderons l'analyse de textes, nous verrons comment effectuer une recherche documentaire et avec quels outils, comment écrire sur les oeuvres cinématographiques, comment établir une bibliographie et une filmographie.

GALERNE Erwan

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE.

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 10

Ce cours a pour objectif d'aider les étudiants dans la réalisation de travaux (dossiers, dissertations) qu'ils ont à faire dans le courant du semestre et dans la formulation du sujet de leur mémoire de licence. Il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 à travers un suivi individualisé.

GALLINARI Pauline

EUROPE ET CINEMA

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 16

Le cinéma en Europe peut être envisagé sur un plan national mais aussi européen. Ces deux échelles géographiques permettent de mettre en valeur des différences et des points communs tant dans les fonctionnements économiques que dans les pratiques culturelles. Au-delà des situations nationales, qui seront abordées sous la forme d'études de cas, la réalité d'une « Europe du cinéma », encouragée notamment par l'Union européenne, sera questionnée.

GAY Jean-Jacques

VIDÉO EXPÉRIMENTABLE : UNE EXPÉRIENCE CONTEMPORAINE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 7-B

Depuis les années 70, la vidéo propose le mode de narration audiovisuel le plus immédiat qui soit. Si bien que très vite les arts plastiques, le cinéma et la télévision s'en sont assurés une fidèle collaboration. Cet exercice de réalisation propose de remonter aux racines du mal. Aux racines du film expérimentable des plasticiens bauhausiens jusqu'à la création "in progress" contemporaine des artistes des nouveaux médias. Cet atelier proposera à tous les étudiants de réaliser un film des plus personnels.

GAY Jean-Jacques

VIDÉO EXPÉRIMENTABLE : UNE EXPÉRIENCE CONTEMPORAINE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 11-A

Depuis les années 70, la vidéo propose le mode de narration audiovisuel le plus immédiat qui soit. Si bien que très vite les arts plastiques, le cinéma et la télévision s'en sont assurés une fidèle collaboration. Cet exercice de réalisation propose de remonter aux racines du mal. Aux racines du film expérimentable des plasticiens bauhausiens jusqu'à la création "in progress" contemporaine des artistes des nouveaux médias. Cet atelier proposera à tous les étudiants de réaliser un film des plus personnels.

GLASER

INITIATION TECHNIQUE MONTAGE

1er semestre
Calendrier spécial

MODULE 5-C

EC obligatoire hebdomadaire en 12 séances avec trois intervenants différents (3 X 4 séances) sur les principes des trois techniques théoriques de base : image - son - montage.

GLASER

INITIATION TECHNIQUE MONTAGE

2nd semestre
Calendrier spécial

MODULE 5-C

EC obligatoire hebdomadaire en 12 séances avec trois intervenants différents (3 X 4 séances) sur les principes des trois techniques théoriques de base : image - son - montage.

GRELIER Florentine

EXERCICE DE RÉALISATION - ANIMATION

1er semestre
hebdomadaire

MODULE 7-B

Approche du cinéma d'animation à travers divers exercices pratiques (animation sous after effects, papier découpé, poudres animées...) qui permettront de mieux appréhender la technique complexe et souvent méconnue de l'image par image.

HENNION JEAN BAPTISTE

INITIATION A LA RECHERCHE - METHODOLOGIE L3

1er semestre
hebdomadaire

MODULE 15-A

La dernière année de Licence nécessite de mener à bout la rédaction du mémoire en respectant des règles méthodologiques précises. A travers les exemples du collectif du cours et grâce à un suivi individualisé, il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 et L2 de cinéma : organiser une recherche documentaire, construire une bibliographie, élaborer et présenter un sujet et une problématique personnels.

HENNION JEAN BAPTISTE

LA PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE : DE L'ARGENTIQUE AU NUMERIQUE

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 1-B

De la manivelle des pionniers aux techniques numériques, du grattage de pellicule au son multicanal, du noir et blanc à la couleur, de l'écran 'carré' à l'écran large, ... , le cinéma connaît une véritable histoire technologique. A l'heure où la pellicule a pratiquement disparue des cabines de projection et où les technologies numériques sont omniprésentes dans ces mêmes cabines, il est bon d'étudier les paramètres qui permettent d'appréhender correctement la projection. A travers cette histoire technique, ce cours se propose de donner les principes de restitution cinématographique de l'image et du son pour une bonne perception et le respect du film.

HERPE Noël

L'ACTEUR DANS LE CINÉMA FRANÇAIS

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 1-B

A la faveur des "études actorales", qui connaissent aujourd'hui un essor sans précédent, on essaiera d'identifier ce Dieu caché qu'est l'acteur de cinéma. Caché, parce que son geste spécifique a tendance à se confondre à l'œil nu avec celui de l'auteur, ou à s'évanouir dans une création collective. Il existe cependant bel et bien une politique des acteurs, qui structure l'imaginaire cinématographique. Et que nous nous proposons de déchiffrer à travers quelques exemples, empruntés au cinéma français : l'acteur de cinéma muet ; le comédien de théâtre filmé ; le "modèle" bressonien ou rohmérien ; l'acteur amateur.

HERPE Noël

ATELIER DE RÉALISATION FICTION

Annuel

hebdomadaire

MODULE 14-A et 17-A

A partir d'un extrait de film préexistant, les étudiants seront amenés à construire leur propre film. Depuis le stade de la relecture du scénario jusqu'au tournage et au montage.

HILLAIRET Prosper

LES AVANT GARDES CINÉMATOGRAPHIQUES DES ANNEES 20

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 1-B

Expressionnisme, impressionnisme, surréalisme, dada, films abstraits, documentaires, ... Présentations des différents mouvements qui ont composé les Avant-gardes dans le domaine du cinéma, dans les Années 20. Introduction aux principaux cinéastes : Lang, Murnau, Bunuel, Epstein, Eisenstein ... Les films et les idées (mouvement/montage). Rapports aux autres arts : peinture, musique. Actualité de ces questions.

HILLAIRET Prosper

LE CINÉMA EXPRESSIONNISTE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 4-A

Présentation des films, cinéastes, qui ont composé le mouvement expressionniste. Films : Caligari, Nosferatu, Metropolis, ... Cinéastes : Lang, Murnau, ... Les personnages : robots, vampires, golem, ... les rapports cinéma/peinture. Un expressionnisme moderne : Lynch, Burton, ...

HUREAU Max

EXERCICE DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 7-B

Exercice de réalisation documentaire, écriture, tournage, montage.

HUREAU Max

EXERCICE DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 11-A

Exercice de réalisation documentaire, écriture, tournage, montage.

IMBERT Henri-François

LES ÉTAPES DE LA RÉALISATION D'UN FILM DOCUMENTAIRE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 5-B

Nous découvrirons les différentes étapes de la réalisation d'un film documentaire, en nous appuyant notamment sur l'analyse de films, afin d'éclairer les choix esthétiques et techniques des cinéastes.

IMBERT Henri-François

ATELIER DE RÉALISATION DE FILMS DOCUMENTAIRES

Annuel

hebdomadaire

MODULE 14-A et 17-A

Chaque étudiant entreprend l'écriture et la réalisation d'un court-métrage documentaire, sur un sujet de son choix. Nous nous attacherons notamment aux différents aspects esthétiques et techniques de chaque étape de la réalisation (choix du sujet, écriture, repérages, tournage, montage). Ce cours annuel commence au premier semestre et se prolonge sur le second.

**INTERVENANT
PROFESSIONNEL**

INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2nd semestre

MODULE 4-B

Une initiation à l'économie de la filière cinématographique. Seront abordées les étapes de la production, le rôle du producteur et du distributeur, l'importance du secteur de l'exploitation, la question de la politique cinématographique en France (rôle du CNC, système d'aides) et les rapports cinéma-TV.

**INTERVENANT
PROFESSIONNEL**

INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2nd semestre

MODULE 4-B

Une initiation à l'économie de la filière cinématographique. Seront abordées les étapes de la production, le rôle du producteur et du distributeur, l'importance du secteur de l'exploitation, la question de la politique cinématographique en France (rôle du CNC, système d'aides) et les rapports cinéma-TV.

**INTERVENANT
PROFESSIONNEL**

EXERCICE DE REALISATION - EXPERIMENTAL

2nd semestre

MODULE 11-A

JAILLOUX Pierre

LE CINÉMA FANTASTIQUE AMÉRICAIN DES ANNÉES 40

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 1-B

L'approche du fantastique à Hollywood subit une mutation durant les années 40. Après avoir puisé dans les classiques de la littérature (Dracula, Frankenstein et autres hommes invisibles), le cinéma américain va explorer d'autres voies, et créer sa propre mythologie. Ces tentatives d'expérimentation prendront la forme d'une métamorphose des figures classiques, mais surtout de l'éclosion de la rêverie, peuplée de fantômes en ces temps de guerre, ou encore de l'angoisse suggestive des productions Val Lewton. Ce panorama s'accompagnera d'une réflexion sur le fantastique au cinéma, et de prolongements sur les traces laissées par ces esthétiques.

JAILLOUX Pierre

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 10

Ce cours a pour objectif d'aider les étudiants dans la réalisation de travaux (dossiers, dissertations) qu'ils ont à faire dans le courant du semestre et dans la formulation du sujet de leur mémoire de licence. Il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 à travers un suivi individualisé.

LAVIN Mathias

ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 1-A

À partir d'exemples variés, étude des différentes composantes visuelles et sonores du cinéma.

LAVIN Mathias

À L'ÉCOUTE DU CINÉMA : LA VOIX OFF (ET QUELQUES AUTRES)

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 6-A

Après une mise au point historique et théorique portant sur les questions de la voix et de la parole au cinéma (pour distinguer, en particulier, cinéma parlé et cinéma parlant), le cours s'interrogera principalement sur la voix off. Il s'agira alors d'analyser les principaux usages et certaines ambiguïtés de cette notion, en abordant des questions de narration et de figuration, afin de penser le cinéma comme un phénomène audiovisuel.

LAVIN Mathias

NOUVELLES VAGUES ET « NOUVEAUX CINÉMAS » : QUELLE(S) MODERNITÉ(S) POUR LE CINÉMA ?

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 13-C

En présentant le développement des Nouvelles Vagues et des « nouveaux cinémas » dans le monde (de la France au Brésil, de l'Europe de l'Est au Japon), entre la fin des années 1950 et les années 1970, ce cours veut dégager les éléments esthétiques communs à ces nouvelles formes cinématographiques, souvent désignées comme « modernes ». On se penchera notamment sur : la relation fiction/documentaire, la recherche d'une expression personnelle, la question de l'engagement politique, la réflexion sur le récit. En discutant le partage classique/moderne, on s'interrogera également sur la nouveauté en art.

LE PALLEC MARAND Claudine

GRÉMILLON, GUITRY, PAGNOL, RENOIR ET VIGO ET L'INVENTION DU CINÉMA FRANÇAIS SONORE ET PARLANT

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 13-C

Tout au long des années 1930, intégrés aux studios, à leurs propres frais ou en marge de l'industrie dominante, plusieurs réalisateurs français ont expérimenté puis développé des techniques et des œuvres à partir de l'invention (alors récente) du cinéma sonore et parlant. Exemplairement, Jean RENOIR et Jean VIGO, débutants au temps du muet, et Sacha GUITRY et Marcel PAGNOL, autrefois contempteurs d'un art infirme, trouvent des solutions pratiques, définissent leurs styles et leurs visions de la société française et exposent leurs théories.

LE PALLEC MARAND Claudine

INITIATION À LA RECHERCHE - MÉTHODOLOGIE L3

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 15-A

La dernière année de licence nécessite la rédaction d'un mémoire en respectant des règles méthodologiques précises. A travers les exemples du collectif du cours et grâce à un suivi individualisé, il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 et L2 de cinéma: organiser une recherche documentaire, construire une bibliographie et une filmographie, élaborer et présenter un sujet et une problématique personnels, soigner le style d'écriture.

LE PÉRON Serge

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ÉCRITURE DE SCÉNARIO

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 5-A

A partir d'un film de référence, on dégagera les principes fondamentaux qui régissent l'écriture de scénario.

LE PÉRON Serge

APPRONDISSEMENT SCÉNARIO

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 8-A

A partir d'exemples filmiques et d'exercices pratiques, approfondissement et expérimentation des principes du scénario.

LECERF Eric

CETTE SCÈNE QUI TRAVERSE L'ÉCRAN

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 13-B

Dans ce cours, nous étudierons l'œuvre de Jean Renoir à partir des enjeux esthétiques et narratifs liés à l'inscription, au sein du film, d'une scène de théâtre ou de danse. Nous verrons quelles formes a proposées Renoir pour renverser la logique inhérente à toute captation d'un spectacle vivant.

LECERF Eric

L'ALIÉNATION COMME PERSONNAGE DE CINÉMA

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 13-A

Dans ce cours, nous étudierons comment le cinéma de fiction s'y prend pour donner à voir et à comprendre ce que la philosophie a nommé la « réification », à savoir cette transformation d'une personne en chose ou instrument par une aliénation du travail. Au-delà des références convenues sur le travail automatisé, nous étudierons des cas singuliers de représentations de cette aliénation.

LIANDRAT-GUIGUES Suzanne

ARCHÉOLOGIE D'UN GENRE : LE WESTERN

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 9-A

En ce début de XXIe siècle, on continue de réaliser des westerns. Même si leur nombre a diminué, la longévité de ce genre est remarquable car il a accompagné toute l'histoire du cinéma depuis ses débuts. La nature de ces réalisations a beaucoup changé ainsi que la vision de l'Ouest qu'il suppose. Nous nous attacherons à décrire cette évolution historique et à en explorer les enjeux esthétiques.

LIANDRAT-GUIGUES Suzanne

LUCHINO VISCONTI, CINÉASTE DU TEMPS

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 13-C

Le cinéma sera privilégié dans cette approche d'un artiste qui a excélé dans plusieurs domaines et a été considéré comme emblématique d'une culture européenne (musique, théâtre, peinture, littérature, opéra...). Ces multiples références partent de la matière du film. L'analyse s'attachera à montrer comment l'interprétation de cette oeuvre a alterné au fil du temps entre des pôles distincts (du néoréalisme à la décadence, de l'engagement politique à l'homosexualité) alors que Gilles Deleuze a fait de Visconti un cinéaste du temps.

LOUGUET PatrickQUATRE MAÎTRES DU CINÉMA EUROPÉEN DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXÈME SIÈCLE : CARL THEODOR DREYER, JACQUES FEYDER, FRIEDRICH WILHELM MURNAU, GEORG WILHELM PABST.

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 9-B

Quatre maîtres du cinéma européen de la première moitié du XXe siècle : Dreyer (Carl Theodor), 1889-1968 ; Feyder (Jacques), 1885-1948 ; Murnau (Friedrich Wilhelm), 1888-1931 ; Pabst (Georg Wilhelm), 1885-1967. Certaines œuvres de ces réalisateurs semblent répondre aux critères convenus du courant qu'une certaine tradition historique qualifie d'« expressionniste ». Cette tradition critique qui imposerait l'« expressionnisme cinématographique » comme catégorie étanche (ou historiquement bien assignée, au détriment de la richesse excédante des œuvres) révèle bien vite ses insuffisances ou ses limites au point que Jacques Aumont a pu formuler comme moment de la recherche en études cinématographiques ce propos, de grande tonicité polémique et programmatique : « l'expressionnisme n'existe pas ! » Apprécier le caractère excédant des ressources créatrices de l'art du cinéma sera l'un des axes problématiques de ce cours. D'autres œuvres préfigureront – les films de Jacques Feyder dès les années trente – le courant appelé par la critique historiciste « réalisme poétique » comme on a pu le dire aussi des films de Marcel Carné, caractérisation là encore éminemment discutable. On identifiera quelques traits esthétiques saillants du point de vue de la mise en scène, du cadre, de l'éclairage, de la fonction du décor, de la thématique, etc. pour mieux questionner ces courants. Mais avec ces questionnements, il s'agit surtout de considérer les films de ces réalisateurs comme des singularités et de mettre l'accent sur leurs solutions originales dans l'invention d'"idées-cinéma" (Alain Badiou et Denis Lévy). Celles-ci sont issues de combinaisons complexes entre tous les composants. Parmi les œuvres de Feyder, le film Visages d'enfant – tout comme les films de Murnau, de Pabst et de Dreyer – conduit, entre autres critères d'analyse, à considérer les types d'images de la taxinomie deleuzienne et à mettre en particulier l'accent sur « l'image-affection », celle du « gros-plan-visage ». Les enjeux sont tout autant éthiques qu'esthétiques et concernent différentes modalités de présence dans « le monde d'autrui », (Merleau-Ponty).

LOUGUET Patrick

2nd semestre

hebdomadaire

CINEMA ET TELEVISION : FORMES SPATIO-TEMPORELLES DE L'«EFFET TIVI » AU CINEMA (JEAN-PAUL FARGIER). INSTANTANEITE ET REVERSIBILITE EVENEMENTIELLE, VARIATION DES VITESSES PHENOMENALES ET MULTIPLICITE DES PRISES DE VUE ET DES ECRANS (LE

MODULE 4-A

INTENTIONS : L'approche de diverses contaminations et sutures entre Cinéma et Télévision englobera la thématique des « hommes de télévision et de cinéma au travail en tant que personnages fictionnels ». On accordera une attention particulière aux sons téléphoniques, radiophoniques et phonographiques et à diverses combinatoires entre signes visuels et sonores. AGENCEMENTS PRECIS CONSIDERES : dans les œuvres des frères Lumière, de Georges Méliès, de Paul Fejos, de F.W. Murnau, de Marcel l'Herbier, de Jean Cocteau, de René Clair, de Marcel Carné, de Julien Duvivier, de Jean Renoir, de Georges Franju, de William Klein et de Jacques Rozier. Quelques œuvres vidéographiques seront également prises en compte, par exemple Retracer de Michael Langoth.

MARI Jean-Claude

2nd semestre

hebdomadaire

LE STATUT DE LA BANDE SONORE DANS LE FILM MODERNE

MODULE 5-B

Au sein de la modernité cinématographique on montrera comment les événements sonores ne se laissent pas réduire à du sens. Reconnaisant la spécificité du matériau et refusant la traditionnelle opposition: réel/imaginaire, le film moderne bouscule les codes audiovisuels qui homogénéisent le discours filmique. L'évaluation de ces nouveaux modes opératoires se fera à partir d'un corpus de films réunissant des cinéastes comme : Welles, Resnais, Robbe-Grillet, Godard, Visconti... et des écrits de Barthes, Schaeffer et Deshays.

MAS ARTHUR

1er semestre

hebdomadaire

OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE

MODULE 2

Ce cours aura pour objectif d'initier les étudiants aux méthodes de recherches universitaires dans le cadre de l'étude du cinéma. A partir d'études de corpus filmographiques proposés par l'enseignant et par les étudiants, nous verrons comment rédiger une bibliographie, une filmographie. Nous aborderons l'importance du choix d'un sujet, d'une problématique et d'un développement méthodique lors d'un travail universitaire (dossiers, exposés, dissertations, etc.).

MERCIER Claire

1er semestre

hebdomadaire

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCENARIO

MODULE 5-A

A partir de l'analyse d'un film de fiction resté célèbre dans l'histoire du cinéma, nous dégagerons les problèmes et les éléments fondamentaux de la dramaturgie classique.

MERCIER Claire

1er semestre

hebdomadaire

EXERCICES D'ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE

MODULE 8-A

Pratique de l'écriture cinématographique à partir de figures imposées. Ces exercices seront l'occasion de faire retour sur certains concepts et présupposés de la dramaturgie classique afin de les questionner. 25 étudiants maximum

MERCIER Claire

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SCÉNARIO

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 5-A

A partir de l'analyse d'un film de fiction resté célèbre dans l'histoire du cinéma, nous dégagerons les problèmes et les éléments fondamentaux de la dramaturgie classique.

MERCIER Claire

ATELIER D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 14-A ou 17-A

Nous écrivons deux courts métrages différents sur le même thème suivant : « frère et sœur », le premier ayant pour contrainte de se passer à huis clos, le second dans des décors naturels. Différents groupes (de trois à quatre étudiants) travailleront parallèlement, passant par toutes les étapes de l'écriture du scénario jusqu'à sa forme finale, dialoguée. Des rappels théoriques de poésie et de dramaturgie ponctueront l'exercice.

MERIAU Linda

INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

1er semestre

MODULE 4-B

Une idée naît, plus tard un film se produit pour une projection dans une salle. Nous étudierons les différentes phases de production d'un film : l'idée se transforme en scénario par un auteur-scénariste ; le producteur autoproduit ou cherche des sources de financement ; le réalisateur met en images l'oeuvre. Les différentes étapes à passer avant de voir le film en salle. Les moyens divers de diffusion (DVD, VOD, médiathèques...)

MRABET Emna

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 10

Ce cours aura pour objectif d'aider les étudiants dans la réalisation de travaux (dossiers, dissertations) qu'ils ont à faire dans le courant du semestre et dans la formulation du sujet de leur mémoire de licence. Il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 à travers un suivi individualisé.

NEGRONI Magali

COMMENT ÉCRIRE UN SCÉNARIO DE DOCUMENTAIRE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 14-A ou 17-A

Dans ce cours, il s'agit de travailler sur les intentions, mettre en place une structure solide avec des partis pris pour parvenir à proposer un véritable regard.

PANELLI Martina

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

1er semestre

MODULE 10

Ce cours a pour objectif d'aider les étudiants dans la réalisation de travaux (dossiers, dissertations) qu'ils ont à faire dans le courant du semestre et dans la formulation du sujet de leur mémoire de licence. Il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 à travers un suivi individualisé.

PHILIBERT Nicolas

ATELIER DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 14-A ou 17-A

Chaque étudiant devra réaliser un court-métrage documentaire d'une dizaine de minutes, en choisissant parmi deux thèmes imposés.

PICANDET Lucie

OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 2

Ce cours aura pour objectif d'initier les étudiants aux méthodes de recherches universitaires dans le cadre de l'étude du cinéma. A partir d'études de corpus filmographiques proposés par l'enseignant et par les étudiants, nous verrons comment rédiger une bibliographie, une filmographie. Nous aborderons l'importance du choix d'un sujet, d'une problématique et d'un développement méthodique lors d'un travail universitaire (dossiers, exposés, dissertations, etc.).

PICANDET Lucie

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 10

Ce cours a pour objectif d'aider les étudiants dans la réalisation de travaux (dossiers, dissertations) qu'ils ont à faire dans le courant du semestre et dans la formulation du sujet de leur mémoire de licence. Il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 à travers un suivi individualisé.

PIEKARSKI Julie

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 10

Ce cours a pour objectif d'aider les étudiants dans la réalisation de travaux (dossiers, dissertations) qu'ils ont à faire dans le courant du semestre et dans la formulation du sujet de leur mémoire de licence. Il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 à travers un suivi individualisé.

PIERI Jean-Etienne

INITIATION À L'ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2nd semestre

MODULE 4-B

Ce cours étudiera les trois grands secteurs de la filière cinématographique que sont la production, la distribution et l'exploitation en retraçant leur histoire, en étudiant leurs représentants, et en interrogeant les enjeux et problématiques que ces différentes branches du cinéma soulèvent.

PIGNATARI Olivier

INTRODUCTION À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AU DROIT D'AUTEUR

1er semestre

MODULE 16

L'objet du cours est de sensibiliser les étudiants aux règles juridiques applicables en matière de création. Si l'approche retenue se veut générale (objet de la protection, titularité des droits, contenus des droits, etc), l'accent sera mis sur le domaine de la création cinématographique (règles applicables aux réalisateurs, producteurs délégués/exécutifs, artistes-interprètes, etc.). L'objectif de l'enseignement est double : d'une part, donner aux étudiants une vue d'ensemble du droit d'auteur et d'autre part, leur faire prendre conscience de l'existence des règles de droit visant à protéger les intérêts des différents acteurs de la création.

PISANI Martial

PANORAMA DU CINÉMA AMÉRICAIN DES ANNÉES 1920.

1er semestre

MODULE 1-B

Etude d'œuvres emblématiques de quelques grands cinéastes hollywoodiens: Erich von Stroheim, Ernst Lubitsch, Frank Borzage, Josef von Sternberg. Peut-on parler d'un âge d'or d'Hollywood?

POLIRSZTOK Marion

OUTILS POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 2

Ce cours aura pour objectif d'initier les étudiants aux méthodes de recherches universitaires dans le cadre de l'étude du cinéma. A partir d'études de corpus filmographiques proposés par l'enseignant et par les étudiants, nous verrons comment rédiger une bibliographie, une filmographie. Nous aborderons l'importance du choix d'un sujet, d'une problématique et d'un développement méthodique lors d'un travail universitaire (dossiers, exposés, dissertations, etc.).

POLIRSZTOK Marion

HOLLYWOOD ANNÉES 10 : DES ANNÉES ÉPIQUES ?

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 1-B

Pour le cinéma hollywoodien, les années 10 furent encore la décennie des pionniers et des explorateurs. Nombreux sont les témoignages qui rapportent à la fois la légende et la réalité prosaïque de ces débuts où tout est à inventer, expérimenter, construire et parfois "bricoler"...

Nous explorerons à notre tour quelques moments-clés de cette épopée. A travers l'étude de cinéastes et acteurs tels que David Wark Griffith, Cecil B. DeMille, Thomas Ince, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks ou William S. Hart, mais également en nous penchant sur les textes de l'époque, premiers essais sur le cinéma, et enfin en suivant le fil de la notion d'épique, nous tenterons d'éclairer en quoi les années 10 furent celles de l'invention d'un véritable art cinématographique.

QUENAULT Grégoire

ATELIER D'EXPÉRIMENTATION ET D'ANIMATION

Annuel
hebdomadaire**MODULE 14-A et 17-A**

Nombre de places limité, atelier réservé aux étudiants de L3 sélectionnés aux tests du 1er semestre, ayant des notions de cinéma expérimental, et une pratique cinématographique, d'expérimentation ou d'animation. L'évaluation de cet atelier s'appuiera tant sur la qualité de la réalisation attendue en fin de semestre, que sur celle de l'investissement au sein de l'atelier. Les travaux individuels d'expérimentation, qu'ils reposent sur les propres projets de l'étudiant ou sur la proposition thématique de l'enseignant (mais quoiqu'il en soit engagés avec le consentement de ce dernier), seront discutés dans leur préparation, réalisation, et mode de diffusion (projection, spatialisation, installation). L'avancement des travaux d'expérimentation et de filmage, présenté au groupe, est analysé collectivement et de manière hebdomadaire.

RAOUST Alain

ATELIER DE RÉALISATION

Annuel
hebdomadaire**MODULE 14-A et 17-A**

Atelier de réalisation de films courts et de fiction. À partir d'un thème donné en début d'année, chaque étudiant développera son projet personnel de réalisation, tout en s'attachant à travailler en équipe. Écriture du scénario, découpage, distribution des rôles, direction d'acteur, préparation, tournage, analyse de rushes, montage et visionnage du film, seront les questions abordées tout au long de l'année. À chacune de ces étapes nous chercherons, avant tout, à trouver du sens à notre activité de fabricant de récits et d'images, tout en tâchant de définir quelle est la part du documentaire dans la fiction et comment maintenir celle-ci dans la construction d'un film. Enfin, rappelons que cet atelier est à considérer comme une pratique collective d'apprentissage à la réalisation. L'atelier est donc principalement ouvert à des étudiants désireux d'approfondir leurs connaissances théoriques en se confrontant à la pratique de la création.

RAYMOND Didier

LE CAS PATHOLOGIQUE AU CINÉMA.

1er semestre
hebdomadaire**MODULE 9-A**

Ce cours se propose de montrer comment le cinéma peut explorer de manière esthétique et clinique la pathologie mentale.

RAYMOND DidierLE JEU DE L'ACTEUR AU THÉÂTRE ET AU CINÉMA:
THÉORIE ET PRATIQUE DE DIDEROT À STANISLAVSKY.2nd semestre
hebdomadaire**MODULE 5-B**

Le jeu de l'acteur d'un point de vue théorique et pratique. À partir des différentes approches de théoriciens, de Diderot à Stanislavsky, et de leurs méthodes (Marlon Brando avec l'actors studio, par exemple), le cours remontera jusqu'aux approches contemporaines inspirées du théâtre japonais (Nô et Kabuki) et de la Commedia dell'arte.

RENARD Jacques

INTRODUCTION AUX POLITIQUES CULTURELLES

1er semestre
hebdomadaire**MODULE 6-B**

Ce cours propose une sensibilisation et une analyse des politiques publiques de la culture. Quels sont les objectifs d'un soutien aux arts et à la culture? Comment sont-ils aidés et financés? Quel est le rôle des institutions culturelles? Quelle est la place des industries culturelles, notamment dans l'ère numérique? Comment s'articulent les actions de l'Etat, des collectivités territoriales, de l'Union européenne?

**REVAULT
D'ALLONNES**

Fabrice

ELÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 1-A

Cours organisé en cinq chapitres : le cadre, le découpage et le montage, la structure, le son, la lumière et la couleur. Le tout appuyé sur des extraits de films "canoniques". (Complément souhaitable en L2 : "Analyse de films phares").

**REVAULT
D'ALLONNES**

Fabrice

ANALYSE DE FILMS "PHARES"

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 9-A

Chaque séance illustre une "figure", à la fois thématique et formelle, avec des extraits de films "phares". Ainsi : "Spectres" avec Usher d'Epstein et Vampyr de Dreyer ; "Nature sauvage, physique et humaine" avec Le Vent de Sjöström et La Forêt interdite de N. Ray ; "Enfance / Père : fascination et terreur" avec La Nuit du chasseur de Laughton et Moonfleet de Lang ; etc. (Préambule souhaitable, en L1 : Eléments de base de l'analyse de films).

**REVAULT
D'ALLONNES**

Fabrice

TRANSGRESSIONS ET SUBVERSIONS FORMELLES

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 13-B

Quand la démarche subversive ne se limite pas au propos, mais touche aussi à la forme des oeuvres : atteintes à la conduite du récit, au registre, au genre, aux corps représentés, au dispositif cinématographique, au corps ou ruban filmique même, voire à la représentation tout entière. Exemples, de Bunuel à C. Bene, de Lewis aux Monty Python, de Godard à Resnais, de Skolimowski à Ruiz, et autres.

RISTERUCCI Pascale

ELÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 1-A

A partir d'extraits d'oeuvres cinématographiques variées, étude des différentes composantes visuelles et sonores d'un film et des étapes de sa fabrication (scénario, découpage, tournage, montage...).

RISTERUCCI Pascale

CINÉMA ET TÉRATOLOGIE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 13-B

Ce cours est centré sur l'oeuvre de Tod Browning, "cinéaste du bizarre". L'étude de L'inconnu (1927) et de Freaks (1932), ainsi que la vision d'extraits d'autres films du réalisateur (de 1919 à 1939) permettront d'appréhender l'étrangeté déroutante de son oeuvre comme trace des origines foraines du cinéma et moment d'émergence des genres hollywoodiens.

RISTERUCCI Pascale

ANALYSE DE FILMS

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 9-A

Analyse d'extraits de films (larges et variés). Cet EC propose un approfondissement de celui du premier semestre de L1 "Eléments de base de l'analyse de films".

ROCHELANDET Fabrice

LES INDUSTRIES CULTURELLES FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 16

Il s'agit d'analyser les problèmes soulevés par la dématérialisation des biens culturels et de comprendre ses effets sur l'industrie cinématographique en la comparant aux autres industries culturelles et créatives (le livre, l'industrie phonographique, le jeu vidéo...). Les technologies numériques et les nouveaux usages associés (internet, le partage de fichiers, les réseaux sociaux en ligne...) ont-ils le même impact sur l'économie du film que sur celles de la musique enregistrée ou de l'édition ? Les stratégies des géants de l'Internet (Google, Apple, Facebook, Amazon...) vont-elles engendrer de nouveaux (dés)équilibres ? Quelles pourraient être les nouvelles sources de financements pour les films, la musique... ? Répondre à ces questions nécessite de comprendre comment ces industries sont structurées et se sont développées historiquement, mais également d'analyser comment a évolué la question du droit d'auteur et de sa mise en oeuvre.

ROJO Alexandra

RAOUL RUIZ, UN CINÉASTE CRÉOLE

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 9-A

Raoul Ruiz est un cinéaste chilien, mort en 2011 juste après avoir réalisé le film et feuilleton les « Mystères de Lisbonne ». Il a tourné cent quarante films et représente malgré sa confidentialité une des figures majeures du cinéma contemporain. Partout dans le monde s'organisent d'ores et déjà des projections de ses films, des hommages et des colloques. C'est ainsi que la Cinémathèque Française lui rendra hommage en 2014 à travers une rétrospective de la totalité de son oeuvre. Dans ce cours, nous allons étudier à travers certains de ses films comme « Dialogue d'exilés », « Le toit de la baleine » et « Le temps retrouvé » (son adaptation de l'oeuvre de Marcel Proust) le rapport ironique, singulier et anti-cartésien qu'il a toujours entretenu avec son époque, faisant de lui un cinéaste, que l'on pourrait qualifier de « créole ».

SARRAZIN Stephen

LE JAPON VU PAR LES CINEASTES ETRANGERS

2nd semestre

Intensif

MODULE 13-B

Le Japon a attiré des cinéastes du monde entier; de l'Amérique, l'Europe, l'Iran. De l'essai chez Chris Marker à la fiction de Sofia Coppola, le cours portera sur une sélection de films (Resnais, Pollack, Assayas, Leone, Kiarostami) qui sont allés à la rencontre de ce pays.

SCHWEITZER Ariel

LE CINÉMA DE JEAN-LUC GODARD

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 13-C

Ce cours analysera le parcours de l'un des cinéastes majeurs du cinéma moderne sous cinq angles principaux : la formation critique et cinéphilique au sein des Cahiers du cinéma dans les années 50; la naissance et le déclin de la Nouvelle vague; le cinéma politique après les événements de mai 68 (le groupe Dziga Vertov), la critique des médias dans les années 70; la trilogie du sublime dans les années 80; les essais vidéo. A travers l'analyse des oeuvres majeures de Godard, nous tâcherons de mesurer sa contribution à l'évolution du cinéma moderne.

SEKNADJE Enrique

LE CINÉMA DE MARTIN SCORSESE

1er semestre
hebdomadaire

MODULE 9-A

Présentation et analyse des principales caractéristiques stylistiques et thématiques du cinéma de Martin Scorsese.

SEKNADJE Enrique

ELÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 1-A

A partir d'extraits d'oeuvres cinématographiques variées, étude des différentes composantes visuelles et sonores d'un film.

SEKNADJE Enrique

LES REPRÉSENTATIONS DU RÊVE, DE LA FOLIE ET DU CINÉMA DANS LES FILMS DE DAVID LYNCH.

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 13-B

Des extraits des films "Eraserhead", "Blue Velvet", "Twin Peaks", "Lost Highway", "Mullholand Drive" et "INLAND EMPIRE" seront analysés et discutés.

SORIN Cécile

APPROCHES DU SPECTATEUR

1er semestre
hebdomadaire

MODULE 13-A

Abordé sous l'angle esthétique, mais également sociologique, historique, etc., le spectateur reste une figure aux contours imprécis : regard du spectateur sur le film, place du spectateur dans le film, réception, goûts... Tous ces aspects participent à notre connaissance nécessairement composite du spectateur. Une étude critique de ces différentes approches associée à des analyses de films nous permet d'envisager ces multiples facettes du spectateur et ce que sa prise en compte peut apporter à la compréhension du film.

SORIN Cécile

APPROCHES THÉORIQUES DES GENRES CINÉMATOGRAPHIQUES

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 4-A

Il s'agit de prendre contact avec les questions théoriques soulevées par la notion de genre cinématographique à travers quelques études de textes et de cas.

SORIN Cécile

DIALOGUES CINÉMATOGRAPHIQUES

2nd semestre
hebdomadaire

MODULE 6-A

Polyglottes, référentiels, improvisés, les dialogues peuvent jouer de formes et de processus créatifs fort différents, engageant à chaque fois une façon spécifique de concevoir leur fonction narrative, leur relation à l'image ou leur modalité d'incarnation. Ce cours propose une réflexion sur le dialogue comme objet théorique et composante filmique. En s'appuyant sur des études de textes et de nombreux exemples filmiques, il s'agira d'interroger une notion recouvrant des pratiques et des conceptions multiples.

SORLIN Philippe-Emmanuel**HISTOIRE(S) DU CINÉMA JAPONAIS (1945-1975)**

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 9-B

Sur un seul semestre, ce cours propose une brève introduction à une histoire de cinéma japonais, par l'étude comparée de ses cinéastes (1945-1975). On essaiera d'analyser au plus près le style des cinq grands maîtres (kyoshô) ainsi que certains des auteurs (meishô) qui les ont suivis, en comparaison avec le cinéma occidental (Hollywood+Europe). Ainsi, par la projection et les montages alternés d'extraits de séquences, on relèvera les enjeux esthétiques et critiques dont il furent à la fois témoins et responsables, pendant 40 ans : Néo-réalisme hollywoodien de KUROSAWA (Hitchcock+Rossellini), le style épique flamboyant de FUKASAKU (Rozier+Scorcese), l'énergie désespérée de MIZOGUCHI (Murnau+Ophuls), la sobriété incisive de KATO TAI (Hawks & Becker), le zéro de l'écriture de NARUSE (Tourneur+Eustache), le lyrisme sexuel politique de WAKAMATSU (Eisenstein+Ferreri)... Cette confrontation fertile, cinéaste par cinéaste, sera déclinée sur une double période : - Age d'or des studios : Tokyo versus Hollywood (1945/1964) - Emergence des Indépendants : A.T.G. versus Nouvelle Vague (1956/1975).

TOURNEUR Cécile**INITIATION À LA RECHERCHE - MÉTHODOLOGIE L3**

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 15-A

La dernière année de licence nécessite la rédaction d'un mémoire en respectant des règles méthodologiques précises. A travers les exemples du collectif du cours et grâce à un suivi individualisé, il s'agit de mettre en pratique les méthodes de travail acquises en L1 et L2 de cinéma: organiser une recherche documentaire, construire une bibliographie et une filmographie, élaborer et présenter un sujet et une problématique personnels, soigner le style d'écriture.

TOURNEUR Cécile**LA REVUE FILM CULTURE (1955-1996) : UNE HISTOIRE DU CINÉMA INDÉPENDANT AMÉRICAIN**

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 9-B

Le cours propose de parcourir et d'explorer, à travers un recueil de textes issus de la revue Film Culture, fondée par Jonas et Adolfas Mekas en 1954, une part incontournable de l'histoire du cinéma américain, à travers la défense et la promotion d'un cinéma indépendant, d'avant-garde et expérimental. A partir de 1959, les prix décernés par la revue pendant dix ans confirment l'importance, entre autres, des cinéastes Alfred Leslie et Robert Frank, Andy Warhol, Kenneth Anger... L'analyse des écrits critiques (notamment ceux de Jonas Mekas) et théoriques sur les films – qui seront visionnés – permettra de déterminer les singularités esthétiques et les problématiques soulevées par chacun d'entre eux, dans un contexte d'évolution technologique et de renouvellement du paysage cinématographique.

VALLIERE Charles-Pierre**COMPRÉHENSION ET ANALYSE DU RAPPORT IMAGE/MUSIQUE AU CINÉMA**

1er semestre

MODULE 13-B

En s'appuyant sur de nombreux extraits de films, le cours a pour objectif de présenter aux étudiants les liens qui unissent l'image et la musique au cinéma. Une méthode d'analyse du rapport Image/Musique sera proposée avec plusieurs « focus » sur la manière dont quelques grands cinéastes ont utilisé le rapport Image/Musique dans leurs créations cinématographiques.

VERRAES Jennifer

ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ANALYSE DE FILMS

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 1-A

À partir de séquences empruntées à toute l'histoire du cinéma, ce cours propose un apprentissage des principes, des gestes et des méthodes de l'analyse, soit de l'art de construire et de transmettre un regard sur les films. On s'interrogera par ailleurs sur les fondements de la relation analytique : que cherche-t-on et quels types de savoirs produit-on à travers la pratique analytique ? que signifie interpréter un film ?

VERRAES Jennifer

DOUBLE VUE : À QUOI PENSENT LES FILMS DE GENRE ?

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 13-A

On se penchera ici sur la place et les fonctions du cinéma de science-fiction, d'espionnage, d'horreur, mais aussi bien du film noir ou du mélodrame dans l'imaginaire collectif, social et politique. On apprendra à voir double, à regarder les films de genre comme des représentations allégoriques qui, tout en mettant en œuvre les « lois » d'un genre donné, rendent le monde contemporain autrement visible. On reviendra notamment sur la façon dont la théorie critique (Walter Benjamin, Siegfried Kracauer) a inventé des usages obliques de la culture de masse auxquels quelques théoriciens donnent aujourd'hui des prolongements originaux (Fredric Jameson et Mike Davis, par exemple).

VERRAES Jennifer

CINÉMAS D'ASIE DU SUD-EST

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 9-B

Panorama des cinémas philippin, indonésien, malaisien, singapourien et thaïlandais : des icônes du cinéma populaire à la « nouvelle vague » du cinéma indépendant contemporain aux Philippines (Fernando Poe, Nora Aunor, Darna, Lav Diaz, Raya Martin), du cinéma post-Reformasi aux Film Komunitas en Indonésie (Garin Nugroho, Riri Riza, Edwin), des studios de l'âge d'or aux galeries d'art contemporain à Singapour et en Malaisie (P. Ramlee, Yasmin Ahmad, Eric Khoo, Ho Tzu Nyen), des films de genre stylisés aux fables lyriques du cinéma thaïlandais (Wisit Sasanatieng, Apichatpong Weerasethakul).

VILLA Vincent

INITIATION TECHNIQUE SON

1er semestre

Calendrier spécial

MODULE 5-C

EC obligatoire hebdomadaire en 12 séances avec trois intervenants différents (3 X 4 séances) sur les principes des trois techniques théoriques de base : image - son - montage.

VILLA Vincent

INITIATION TECHNIQUE SON

2nd semestre

Calendrier spécial

MODULE 5-C

EC obligatoire hebdomadaire en 12 séances avec trois intervenants différents (3 X 4 séances) sur les principes des trois techniques théoriques de base : image - son - montage.

WILLOUGHBY Dominique

ESTHÉTIQUE DU CINÉMA EXPÉRIMENTAL

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 13-A

Étude de quelques principes et figures esthétiques du cinéma expérimental américain des années 1960 à 1980 par l'analyse de films de Jonas Mekas, Stan Brakhage, Hollis Frampton, Pat O'Neill, et des textes de P. Adams Sitney, Claudine Eizykman.

WILLOUGHBY Dominique

LES INVENTIONS DU CINÉMA GRAPHIQUE (1833 -1933)

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 9-B

L'invention de la synthèse graphique, image par image, au 19ème siècle constitue simultanément la naissance du principe effectif de tout cinéma et celle du cinéma graphique : gravures, dessins, peintures animés. Ce cours constitue une présentation historique, esthétique et technique des inventions artistiques ou commencements de ce premier siècle du cinéma graphique, en relation avec celle de l'analyse et de la synthèse photographique du mouvement (Marey, Muybridge):

- des disques stroboscopiques de Plateau et Stampfer aux Pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud (1833-1900)

- l'invention du dessin animé sur film cinématographique : Émile Cohl et Winsor McCay (1908-1921)

- les peintures et gravures animées, les films absolus de Walter Ruttmann, Hans Richter, Viking Eggeling, Oskar Fischinger, Alexandre Alexeïeff (1919-1933)

ZVONKINE Eugenie

ATELIER DE REALISATION

1er semestre

hebdomadaire

MODULE 14-A ou 17-A

Cet atelier se fixe pour but de travailler à des fictions ou des documentaires, en prenant leur point de départ dans une approche documentaire. Il s'agira pour les étudiants au sein de l'atelier de choisir et filmer dans un premier temps des images (tourné-monté) documentaires dans un lieu ou à propos de personnes et situations qui les intéressent. A partir de ces images et des discussions menées ensemble, chacun pourra construire un récit fictionnel ténu ou un projet documentaire. Les projets écrits et préparés seront alors tournés et montés.

ZVONKINE Eugenie

TARKOVSKI, MOURATOVA, GUERMAN : RÉINVENTER LE CINÉMA APRÈS LE DÉGEL

2nd semestre

hebdomadaire

MODULE 13-C

La mort de Staline mène l'Union soviétique au Dégel qui ouvre de nouvelles possibilités artistiques et fait émerger de nouvelles générations de cinéastes. Ce cours étudiera le cas de quelques grands cinéastes soviétiques des années 1960 et 1970 afin de déceler comment ils reviennent sur les théories cinématographiques et les films de leurs prédécesseurs (Eisenstein, Koulechov, Vertov), et comment ils cherchent à réinventer le cinéma dans chacune de leurs œuvres et chacun de leurs écrits.

PRET DU MATERIEL AUDIOVISUEL

Le département dispose d'un service audiovisuel et d'un stock de matériel audiovisuel qui sert à la fois aux cours pratiques dispensés au sein du département et aux étudiants lors de la réalisation de leurs travaux dans le cadre du cursus universitaire.

Les étudiants ont donc le droit d'emprunter du matériel dans les limites des stocks disponibles et en quantité raisonnable. Ils peuvent également dans ce cadre réserver une salle technique (Box de montage, box d'animation, studio de tournage).

Pour ce faire, ils doivent signaler dans le cadre de quel cours se fait l'emprunt et éventuellement se munir d'une recommandation de l'enseignant.

Toute demande se fait sur le site <http://www-artweb.univ-paris8.fr> dans la catégorie Cinéma / Service audiovisuel.

Le service audiovisuel du département est situé bureau A112. Vous pouvez contacter les techniciens par mail : cinematech@univ-paris8.fr ou téléphone : 01 49 40 68 81

LE CINE-CLUB 2013-2014

La fréquentation hebdomadaire du Ciné-Club est vivement recommandée.

Chaque mercredi de 12h30 à 15h.
Salle bleue nuit tropicale A 1181

La programmation 2013-2014 aura comme thème

LE PORTRAIT

Parmi les films programmés cette année : *Le Portrait de Dorian Gray*, Albert Lewin ; *La Passion de Jeanne d'Arc*, C.T. Dreyer ; *Edvard Munch*, Peter Watkins ; *Face Value*, Johan Van der Keuken ; *Portrait d'une enfant déçue*, Jerry Schatzberg ; *Irène*, Alain Cavalier ; *Le Dictateur*, Charlie Chaplin ; *Lola Montès*, Max Ophuls ; *La Chute de la maison Usher*, Jean Epstein ; *L'étrange affaire Angelica*, Manoel de Oliveira ; *Award presentation to Andy Warhol*, Jonas Mekas ; *Persona*, Ingmar Bergman ; *Jacquot de Nantes*, Agnès Varda ; *Les Hautes solitudes*, Philippe Garrel ; *Ceux de chez nous*, Sacha Guitry ; *The Ballad of Genesis and Lady Jaye*, Marie Losier, *Shirin*, Abbas Kiarostami, *Nick's Movie*, Wim Wenders, *Moi, un noir*, Jean Rouch...

La programme détaillé sera disponible en septembre par voie d'affichage et sur

www.artweb.univ-paris8.fr.

La programmation du Ciné-Club de l'Université Paris 8 est réalisée dans le cadre de l'atelier de programmation du Master Valorisation des Patrimoines Cinématographiques et Audiovisuels, et se situe au carrefour du travail universitaire, culturel et professionnel de la programmation.

TUTORAT

Durant votre scolarité en Licence, il vous est vivement conseillé de prendre contact avec les tuteurs* qui apporteront une réponse aux nombreuses questions que vous vous poserez au niveau des emplois du temps, du cursus, ou d'une aide méthodologique (recherche documentaire, préparation des travaux, etc...).

Le planning du tutorat sera communiqué sur <http://www-artweb.univ-paris8.fr> et affiché devant le bureau A 120 dès la rentrée universitaire et les interventions des tuteurs auront lieu durant toute l'année au bureau A 140.

*Le tuteur est un étudiant en master ou en doctorat et qui a suivi toutes ses études à l'Université Paris 8.

TUTORAT TECHNIQUE

Initié en 2011, le tutorat technique a pour vocation d'aider les étudiants dans les différents travaux techniques de montage qui leurs sont demandés dans le cadre de la Licence.

Pendant les permanences des tuteurs, les étudiants ont accès aux bancs de montage de la salle A1 180.

Le tutorat technique est réservé aux étudiants de la Licence Cinéma.

Les horaires des permanences des tuteurs seront communiqué sur <http://www-artweb.univ-paris8.fr> et affichés devant la salle A1 180.

PROGRAMMES D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Dans le cadre des Programmes Internationaux d'Échanges Inter-Universitaires, les étudiants du Département de Cinéma de l'Université Paris 8 ont la possibilité d'effectuer un semestre ou une année d'études en Europe ou en Amérique du Nord. Il s'agit des programmes :

- **SOCRATES** (ERASMUS), programme européen.
- **CREPUQ**, programme franco-québécois.
- **MICEFA**, programme franco-américain.
- Programme d'échanges franco-chinois.

Ces programmes ont tous la même réglementation : cf. la page des relations internationales sur le site internet de l'Université, et le même but : permettre à un étudiant de suivre des cours dans une université partenaire, cours qui sont intégrés dans le cursus du diplôme préparé à l'Université Paris 8.

La mobilité internationale s'avère être le plus bénéfique en L3 ou en Master. Il est à noter que l'étudiant ne peut bénéficier qu'une seule fois, au cours de ses études universitaires, du Programme Erasmus – Socrates.

L'attention des étudiants est attirée sur le fait qu'une bonne maîtrise de la langue du pays où ils vont se rendre est nécessaire.

En vue de leur départ à l'étranger et pour que leur retour se déroule dans les meilleures conditions, les étudiants sont par ailleurs encouragés à préparer bien à l'avance leur sujet de Mémoire de Licence ou leur projet de Master : il est judicieux qu'ils réfléchissent à leur sujet, préparent leur projet et, dans certains cas, s'entretiennent avec un responsable de diplôme ou un enseignant susceptible d'accepter d'encadrer leurs travaux.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à la Cellule des Relations Internationales (Bât. A, salle 175 – Tel : 01.49.40.65.36) et d'autre part demander au secrétariat Cinéma un rendez-vous avec Enrique SEKNADJE, Coordinateur, Maître de Conférences au Département Cinéma.

Mobilité internationale :

Dates de retrait ou de téléchargement des dossiers

Voir le Service des Relations Internationales (Bât. A, salle 175)

* Québec – Europe

* États Unis (Condition : être inscrit au TOEFL)

* Chine : voir Enrique SEKNADJE

ECTS : correspondance en crédits européens :

Une année universitaire représente 60 crédits ECTS.

Chaque « cours », sauf indication contraire, correspond à 5 ou 6 crédits ECTS.

**TABLEAU DE VISUALISATION DE VOTRE PARCOURS EN
LICENCE ART DU SPECTACLE – CINEMA**

Ce tableau à remplir par vos soins vous permet de visualiser votre parcours, préparer vos bilans avec les tuteurs et anticiper votre demande de diplôme.

Semestre	Codes info	Codes et Intitulés des E.C.	Nom de l'enseignant	Crédits Europ.	Notes	Moyenne
1		Module 1A . Analyse 1		6		
		Module 1B . Histoire 1		6		
		Module 2 . Méthodologie 1		6		
		Module 3A . Découverte		6		
		Module 3B . Découverte		6		
2		Module 4A . Esthétique 1		6		
		Module 4B . Droit/Economie 1		6		
		Module 5A . Scénario 1		6		
		Module 5B . Théorie des pratiques 1		6		
		Module 5C . Initiation Technique		6		
Total des ECTS :		/60	Passage en 2 ^{ème} année (30 ECTS minimum) :		oui	non
3		Module 6A . Esthétique 2		6		
		Module 6B . Droit/Economie 2		6		
		Module 7A . Acquisition technique 1/2		3		
		Module 7B . Exercices de Réalisation 1/2		3		
		Module 8A . Scénario 2		6		
		Module 8B . Informatique		6		
4		Module 9A . Analyse 2		6		
		Module 9B . Histoire 2		6		
		Module 10 . Méthodologie 2		6		
		Module 11A . Exercices de Réalisation 2/2		3		
		Module 11B Acquisition technique 2/2		3		
		Module 12 . Langue		6		
Total des ECTS :		/120	Passage en 3 ^{ème} année (90 ECTS minimum) :		oui	non
5		Module 13A . Esthétique 3		6		
		Module 13B . Analyse 3		6		
		Module 13C . Histoire 3		6		
		Module 14A . Atelier de réalisation 1 ou d'écriture de scénario		6		
		Module 14B . Acquisition technique 2		6		
6		Module 15A . Méthodologie 3		6		
		Module 15B . Mémoire de licence		6		
		Module 16 . Droit/Economie 3		6		
		Module 17A . Atelier de réalisation 2 ou deuxième stage		6		
		Module 17B . Stage pré professionnalisant		6		

Total des crédits européens obtenus

Adresses utiles

Secrétariat de la Licence ARTS mention ARTS DU SPECTACLE CINÉMATOGRAPHIQUE :

Bâtiment A - salle A 120

Téléphone : 01 49 40 66 00 / 66 01/ 65 70

Secrétariat du MASTER ARTS DU SPECTACLE CINEMATOGRAPHIQUE :

Bâtiment A - salle 113

Tél. 01.49.40.66.10.

Email : cinema@univ-paris8.fr

Coordination de l'UFR ARTS:

Bâtiment A - salle 136

Tél : 01.49.40.66.21. Fax : 01.49.40.66.18

Email : ufr.arts@univ-paris8.fr

Vous pouvez aussi trouver toutes les informations contenues dans cette brochure sur le Site Web de l'UFR ARTS : <http://www-artweb.univ-paris8.fr>

> **Pour rester connecté avec l'actualité de la Licence, inscrivez-vous sur la liste de diffusion, page d'accueil de Cinéma sur <http://www-artweb.univ-paris8.fr> ;-)**

Adresse postale de l'Université PARIS 8 : 2, rue de la Liberté

93526 - SAINT-DENIS Cedex 02. Fax de l'Université: 01.48.21.04.46

Accès : Métro ligne 13 : Terminus : Saint-Denis Université. Ou : Gare de Saint-Denis, bus 255.

Autoroute A1 : 2e sortie Saint-Denis.

VEUILLEZ CONSULTER REGULIEREMENT LE PANNEAU D’AFFICHAGE DU PLANNING DES COURS SITUÉ DEVANT LE SECRETARIAT DU PREMIER CYCLE ARTS EN **A-120** CONCERNANT LES INFORMATIONS TELLES QUE MODIFICATIONS EVENTUELLES (JOUR, HORAIRE, INTITULE OU SALLE) ABSENCES DES ENSEIGNANTS, MESSAGES DES ENSEIGNANTS AUX ETUDIANTS, ETC.