

OFFRE DE COURS MASTER CINEMA ET AUDIOVISUEL

M1 – M2

UFR LACT

LETTRES, ARTS, CRÉATION & TECHNOLOGIES

2024-2025

Responsables de la formation : Diane Arnaud et Hugo Clémot

diane.arnaud@univ-eiffel.fr hugo.clemot@univ-eiffel.fr

Responsable des stages : Alice Leroy

alice.leroy@univ-eiffel.fr

MAQUETTE RECAPITULATIVE DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER CAV 2024-2025 M1

M1	ECTS	M1	ECTS
SEMESTRE 1	30	SEMESTRE 2	30
ÉTUDIER D'AUTRES DISCIPLINES I	6	ÉTUDIER D'AUTRES DISCIPLINES II	5
Approches culturelles ALC 1	1	Approches culturelles ALC 2	1
Méthodologie générale 1	1	Méthodologie générale 2	1
Journalisme et critique	2	Langues vivantes	3
Langues vivantes	2	APPROFONDIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX ET LA PRATIQUE	9
DÉCOUVRIR LA RECHERCHE	16	Droit de l'audiovisuel	2
Initiation à la recherche : méthodologie du mémoire	1	Écritures filmiques	3
Poétique : récits et formes	5	Analyse de films. Recherche. Création	4
Histoire du cinéma : genre, auteur, période	5	MÉMOIRE ET STAGE	12
Écritures filmiques	5	Mémoire de recherche	10
PARCOURS B Spécialisation Production Programmation	8	Stage obligatoire	2
Les métiers de la production	4	PARCOURS A	4
Distribution	4	Réalisation II	2
PARCOURS A Spécialisation Réalisation	8	Techniques du montage	2
Réalisation I	4	PARCOURS B	4
Techniques de l'image, du son et du montage	4	Programmation	2
		Planifier et organiser	2

MAQUETTE RECAPITULATIVE DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER CAV 2024-2025 M2

M2	ECTS	M2	ECTS
SEMESTRE 3	30	SEMESTRE 4	30
ÉTUDIER D'AUTRES DISCIPLINES III	4	APPROFONDIR LES SAVOIRS ET ÉTUDIER D'AUTRES DISCIPLINES 4	6
Approches culturelles ALC 3	1	Approches culturelles ALC 4	1
Langues vivantes	1	Analyse de films. Recherche. Création 2	3
Journalisme et écriture critique	2	Langues vivantes	2
APPROFONDIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX_III	20	RECHERCHE ET PROFESSIONNALISATION II	20
Cinéma et études visuelles	5	Mémoire de recherches	18
Histoire et esthétique du cinéma	5	Stage obligatoire II	2
Conceptions de la mise en scène	5		
Poétique 2 : formes et discours	5	PARCOURS A	4
		Post-production : traitement de l'image	2
PARCOURS A	6	Réalisation	2
Pratique du scénario	3	PARCOURS B	4
Réalisation III	3	Produire pour le web	2
PARCOURS B	6	Diffuser et distribuer un film à l'heure du numérique	2
Produire pour la télévision	3		
Programmation II	3		

M1 SEMESTRE 1

Bloc de compétences : Découvrir la recherche

❖ Initiation à la recherche : méthodologie du mémoire – 1 ECTS

Maîtriser la présentation du mémoire – Diane ARNAUD

Ce cours introduit la conduite d'une recherche universitaire et de la rédaction d'un mémoire de recherche en insistant sur l'établissement d'une bibliographie et la compréhension des exigences de présentation. Ce cours s'appuie sur la fréquentation de lieux de ressources dont la bibliothèque universitaire.

❖ Poétique 1 : récits et formes – 5 ECTS

Genres cinématographiques et horreur épidémique – Hugo CLÉMOT

Expression souvent utilisée pour choisir, décrire, concevoir ou produire des films, la notion de genre cinématographique n'est pourtant pas aisée à définir. En vue d'offrir quelques éléments de réflexion à ce sujet, le cours propose une introduction à la philosophie des genres cinématographiques en général et à la philosophie de l'horreur épidémique en particulier.

Bibliographie

David Bordwell et Kristin Thompson, *L'Art du film*

Stanley Cavell, *À la recherche du bonheur. Hollywood et la comédie du remariage*

Raphaëlle Moine, *Les Genres du cinéma*

❖ Histoire du cinéma – 5 ECTS

Créateurs d'images, créateurs de mondes. Voyages et voyageurs extraordinaires – Fabien DELMAS

Ce semestre, nous allons faire un voyage. Il sera motivé par une soif d'exotisme et rythmé par l'exploration de contrées lointaines. Ensemble, nous prendrons le train, nous prendrons le vaporetto pour naviguer dans la lagune de Venise et nous monterons à bord du Nautilus. D'abord dominée par les œuvres de David Lean et Richard Fleischer, notre réflexion n'aura qu'une boussole : PARTIR VIVRE UNE GRANDE AVENTURE !

Une bibliographie sera distribuée au début du semestre.

❖ Écritures filmiques 1 – 5 ECTS

Communiquer dans un colloque – Diane ARNAUD, Hugo CLÉMOT, Fabien DELMAS, Alice LEROY

Ce séminaire a pour visée l'organisation à la mi-décembre par les étudiantes et les étudiants d'une journée d'études dans laquelle ils interviendront. Il s'agit donc d'apprendre à écrire une communication selon les exigences et les attentes en vigueur dans le milieu de la recherche universitaire. A cet effet, chaque directrice ou directeur de mémoire interviendra à tour de rôle avec un jeune chercheur pour présenter les enjeux méthodologiques de cet exercice.

Bloc de compétences : Choisir sa spécialisation

Parcours A : Réalisation 1

❖ **Réalisation 1 – 4 ECTS** Faire un film en trois étapes 1 – Olivier DORAN

❖ **Techniques de l'image, du son et du montage – 4 ECTS**

Approfondissement du travail de l'image en tournage – Thomas FAVERJON

Compétences visées : Savoir organiser tout le travail de l'image, nécessaire au tournage d'une séquence de film. Choix de la caméra vidéo, fonctionnement. Concevoir et construire un cadre pour une histoire. Découper une séquence de film

Contenu de la formation : Sur 2 séances de tournage de 4h, à vous d'organiser et de tourner une séquence que vous aurez écrit préalablement. Il s'agit d'une révision des bases du travail de l'image et de son organisation sur un tournage.

Approfondissement du travail du son – Franck ERNOULD

Parcours B : Production et programmation 1

❖ **Production 1 – 4 ECTS** Les métiers de la production – Catherine GRISOLET

❖ **Distribution 1 – 4 ECTS**

Analyses et enjeux de la distribution d'un film – Éric JOLIVALT

À travers des études de cas de films sortis au cours de l'année, les étudiants seront amenés à appréhender les différentes étapes de la distribution d'un film : de son achat à sa programmation en passant par sa stratégie marketing.

Bloc de compétences : Étudier d'autres disciplines I

❖ **Approches culturelles ALC 1 – 1 ECTS**

Initiation à d'autres approches culturelles d'autres phénomènes et pratiques – intervenants divers

❖ **Méthodologie générale 1 – 1 ECTS**

Initiation à d'autres approches méthodologiques d'autres sujets d'étude – intervenants divers

❖ **Langues vivantes 1 – 2 ECTS**

Expressions en langue anglaise – Patrice MEUNIER

❖ **Journalisme et critique 1 – 2 ECTS**

Écrire une critique de film – Aurélien ALLIN

M1 SEMESTRE 2

Bloc de compétences : Approfondir les savoirs fondamentaux et la pratique

❖ Droit de l'audiovisuel – 2 ECTS

Droit des contrats audiovisuels – Anne MARTINETTI

❖ Écritures filmiques – 3 ECTS

Critique génétique scénaristique – Carole AUROUET

Après avoir retracé l'histoire et transmis les bases méthodologiques de la critique génétique littéraire et cinématographique, ce séminaire se focalisera sur la critique génétique scénaristique. Analyser scientifiquement cet objet matériel textuel renseigne sur la création de l'œuvre en acte à laquelle participe activement le scénario. Le propos de ce séminaire sera étayé d'un atelier dans les fonds d'archives à la Bibliothèque nationale de France (site de Richelieu, le mardi 4 février 2025).

Bibliographie

AUROUET Carole, *Le Cinéma dessiné de Jacques Prévert*, Textuel, 2012.
BOURGET Jean-Loup, FERRER Daniel, *Genesis*, Cinéma, 2007, n°28.
GRESILLON Almuth, *Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes*, PUF, 1994.

❖ Analyse de films, recherche, création – 4 ECTS

Analyser, comparer, créer – Diane ARNAUD

La comparaison constitue un ressort de l'analyse esthétique dans la mesure où elle permet de relever les différences et les ressemblances entre deux œuvres ou deux fragments d'œuvres qui se trouvent ainsi mises en lumière sous un nouveau jour par leur mise en relation. Nous partirons d'exemples où la comparaison s'impose d'elle-même, à travers les citations et les

hommages. Puis, il s'agira de proposer des coïncidences et des rencontres hasardeuses qui bousculent les généalogies établies.

Bibliographie

AUMONT Jacques, « Raison de la comparaison », dans Diane Arnaud et Dork Zabunyan, *Les Images et les mots : décrire le cinéma*

❖ Spécialisation

Parcours A : Réalisation 2

❖ **Réalisation 2 – 2 ECTS** **Faire un film en trois étapes 2** – Olivier DORAN

❖ **Montage – 2 ECTS** **Techniques de montage** – Jofrey LA ROSA

Parcours B : Production et programmation 2

❖ **Production 2 – 2 ECTS** **Planifier, organiser** – Catherine GRISOLET

❖ **Programmation 1 – 2 ECTS**

Pour une programmation éclairée – Jean-Fabrice JANAUDY

Comment transmettre sa connaissance et sa foi dans le cinéma auprès de tous les publics. Contribuer à leur ouverture au monde, aux autres et à eux-mêmes. En tenant compte des paramètres d'un métier soumis à de multiples contraintes. Le cinéma comme art populaire et puissant au service d'un nouveau Siècle des Lumières.

Bloc de compétences : MÉMOIRE ET STAGE

❖ Mémoire de recherche – 10 ECTS

❖ Stage obligatoire – 2 ECTS

Directrices et directeurs : Diane ARNAUD – Marc CERISUELO – Hugo CLEMOT – Fabien DELMAS – Alice LEROY

Enseignant référent : Alice LEROY

Bloc de compétences : Etudier d'autres disciplines II

❖ Approches culturelles ALC 2 – 1 ECTS

❖ Langues vivantes 2 - 3 ECTS

❖ Méthodologie générale 2 – 1 ECTS

Expressions en langue anglaise – Patrice MEUNIER

M2 SEMESTRE 3

Bloc de compétences : Approfondir les savoirs fondamentaux III

❖ Cinéma et études visuelles – 5 ECTS

Donna Haraway et les images en mouvement – Alice LEROY

La pensée de la philosophe des sciences Donna Haraway est aujourd'hui parmi les plus fécondes, tant dans le champ de la théorie critique que dans celui de la création visuelle. À l'intersection de l'histoire des sciences et du marxisme, de la science-fiction et des féminismes, ses textes refondent les catégories du savoir à travers de nouveaux assemblages critiques. Formée en zoologie, en philosophie et en littérature, Haraway a commencé sa carrière en étudiant les mythes fondateurs et les logiques patriarcales à l'œuvre dans le champ de la primatologie, avant de concevoir dans les années 1980 un *Manifeste Cyborg* qui l'a rendue célèbre en contestant toute forme d'essentialisme et en proposant d'explorer le caractère fondamentalement symbiotique de tous les êtres, humains, animaux ou machiniques, naturels ou artificiels.

Les textes seront distribués en début de semestre

❖ Histoire et esthétique du cinéma – 5 ECTS

Stanley Cavell, le *gaslighting* et les femmes au bord de la crise de nerfs
– Hugo CLÉMOT – Marthe STATIUS

Ce séminaire de recherche sera consacré à la lecture de certains extraits que le philosophe américain Stanley Cavell consacre au *gaslighting* et à la difficulté pour les personnages féminins d'avoir une voix dans leur histoire. On s'intéressera tout particulièrement au genre du mélodrame de la femme inconnue. Les études que Cavell consacre aux films de Cukor, Ophüls, Rapper et Vidor seront mises en perspective avec des films récents, voire des séries télévisuelles et des tendances du cinéma contemporain.

Bibliographie

Stanley Cavell, *À la recherche du bonheur. Hollywood et la comédie du remariage*

Stanley Cavell, *La Protestation des larmes. Le mélodrame de la femme inconnue*

Hélène Frappat, *Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes*

❖ Conceptions de la mise en scène – 5 ECTS

Philosophie, style et mise en scène cinématographiques – Hugo CLÉMOT

Si l'expression de mise en scène est polysémique, elle est incontestablement liée au style. Or, le style cinématographique a une histoire qui est marquée par des conceptions différentes. Ce cours intitulé « Conceptions de la mise en scène » portera donc d'abord sur cette histoire des différentes conceptions du style cinématographique qui est aussi affaire de philosophie. Mais le cours s'intéressera également, et plus particulièrement, à une tradition qui privilégie le choix d'exploiter les ressources à disposition du réalisateur avant le montage, c'est-à-dire essentiellement l'arrangement des figures et des objets dans la profondeur de l'espace filmique.

Bibliographie

Jacques Aumont, *Le cinéma et la mise en scène*

André Bazin, « L'évolution du langage cinématographique », *Qu'est-ce que le cinéma ?*

David Bordwell, *On the History of Film Style*

❖ **Poétique 2 : formes et discours – 5 ECTS**

France-USA, le discours du film – Marc CERISUELO

Il s'agira d'explorer une partie des relations franco-américaines dans le champ cinématographique, plus particulièrement celles qui ont engendré un *discours critique et théorique* chez écrivains, critiques et universitaires. Un tel discours s'est élaboré le plus souvent au sein du cinéma lui-même, c'est-à-dire, du moins en apparence, sans le recours initial ou fondateur d'un transfert de savoirs venus d'un autre champ (littéraire, artistique, philosophique, historique, sociologique, etc.). Le terrain franco-américain se révèle particulièrement riche pour l'étude de tels discours pour deux raisons : le cinéma est porté de part et d'autre de l'Atlantique par deux

traditions, « indigènes » ou « nationales » si l'on y tient, suffisamment marquées dans leur « identité » pour qu'y perce une *conception* du cinéma qui, portée par le discours, va bien au-delà du cercle des spécialistes et dessine l'horizon d'une communauté ; mais, dans le même temps, et fort heureusement, le cinéma se révèle un lieu de passage où l'identité nationale est sans cesse contredite par l'apport de l'étranger, par des transferts culturels portés par des individus ou sollicitant formes, thèmes et précisément discours venus d'ailleurs. Nous insisterons sur le cas du film noir, genre « inventé » par la critique française.

Bibliographie obligatoire

Jean-Pierre Esquenazi, *Le Film noir. Histoire et significations d'un genre populaire subversif*, CNRS Éditions, 2012.

James Naremore, *More Than Night: Film Noir in Its Contexts*, University of California Press, 1998.

Bloc de compétences : Choisir sa spécialisation III

Parcours A : Réalisation 3

❖ **Scénario – 3 ECTS**

Pratique du scénario – Laure BOURDON ZARADER

Ce cours théorique et pratique aborde les bases de la dramaturgie, et permet aux étudiants, à travers divers exercices pratiques, d'apprendre à construire une scène, à perfectionner les dialogues, et à évaluer un scénario (nous apprendrons à construire et rédiger une fiche de lecture). Au fil du semestre, nous étudierons différents formats (court métrage, long métrage, série télévisée), et leurs spécificités dramaturgiques.

Bibliographie

John Truby, *L'anatomie du scénario*

❖ **Réalisation 3 – 4 ECTS**

Faire un film en trois étapes 1 – Olivier DORAN

Parcours B : Production et programmation 3

❖ **Produire pour la télévision – 3 ECTS**

Le marché audiovisuel et les étapes de production d'un programme – Jennifer SABBAH

Ce cours s'intéresse à l'évolution du marché audiovisuel et à l'offre actuelle, en analysant des données chiffrées pour comprendre les impacts concrets sur le travail du producteur. Nous étudierons, à travers l'exemple du genre documentaire, que l'on trouve à la fois en audiovisuel et en cinéma, les différentes étapes de la chaîne de valeur de la production, de la conception de l'idée d'un projet jusqu'à sa diffusion. Nous examinerons la manière dont se construisent les présentations de projets, les pitches, les budgets et structures de financement. Enfin les spécificités de la coproduction internationale seront abordées.

❖ **Programmation 2 – 3 ECTS**

La salle de cinéma indépendante à l'ère numérique : études de cas –
Didier KINER

L'objectif de ce cours est de vous familiariser avec l'exploitation cinématographique indépendante d'aujourd'hui à travers des études de cas, en vue de découvrir ce qui préside aux mutations en cours dans la diffusion des films sur les écrans :

- comprendre le processus économique, financier et institutionnel qui a conduit dans la première décennie du XXIe siècle à l'équipement des cinémas indépendants en projecteurs numériques,
 - élargir notre approche aux enjeux numériques actuels des cinémas indépendants : métiers de l'exploitation, nouvelles pratiques des publics, contexte économique « glocal ».
- Nous appuierons essentiellement nos échanges et réflexions sur des textes de la presse professionnelle, l'étude de données de fréquentation, la participation à des temps de travail professionnels : projections professionnelles du réseau ACRIF, formations sur les films du dispositif LAAC.

Bloc de compétences : Etudier d'autres disciplines III

❖ **Approches culturelles ALC 3 – 1 ECTS**

❖ **Langues vivantes 3 – 1 ECTS**

Expressions en langue anglaise – Patrice MEUNIER

❖ **Journalisme et écriture critique 2 – 2 ECTS**

L'analyse vidéo – Diane ARNAUD, Diego GACHADOUAT RANZ

La critique vidéographique, ou l'essai vidéo, est un médium en plein essor au sein des études visuelles, notamment dans les pays anglophones (Jason Mittell aux États-Unis, Laura Mulvey, Catherine Grant ou Richard Misek en Grande-Bretagne) ainsi qu'en Allemagne (Kevin B. Lee, Kathleen Lock). Elle figure désormais en bonne place à la fois comme pratique de recherche, outil pédagogique et mode de publication scientifique : un nombre toujours plus important de revues en ligne sont entièrement dédiées ou incluent un volet essai vidéo.

M2 SEMESTRE 4

Bloc de compétences : Approfondir les savoirs fondamentaux IV

❖ Analyse filmique, recherche, création 2 – 3 ECTS

Écrire un livre de cinéma – Diane ARNAUD

Le cours s'intéressera aux différentes façons de concevoir une monographie sur un film. Il s'agira tout d'abord de présenter les différents

formats présentés par les collections telles que « Côté film », « Le fil du sujet », « Les films sélectionnés ». Puis nous travaillerons à partir d'une feuille de route à différents exercices d'écriture ou d'essai vidéo. Car il s'agit d'apprécier de quelle manière le changement de médium permet de penser différemment, dans la logique dynamique de la recherche création, et constitue un horizon épistémologique et méthodologique passionnant en matière d'analyse du cinéma, ou de la culture visuelle dans son ensemble.

Bloc de compétences : Choisir sa spécialisation IV

Parcours A : Réalisation 4

❖ Réalisation 4 – 2 ECTS

Faire un film en trois étapes 2 – Olivier DORAN

❖ Traitement de l'image – 2 ECTS

Étalonnage image sur Davinci Resolve – Thomas FAVERJON

A partir d'un cours métrage que vous aurez tourné en autonomie nous découvrirons les possibilités de l'étalonnage primaire et secondaire de l'image. Cet atelier cherche à explorer et à découvrir comment modifier une image en post-production, tout en apprenant une méthode de travail avec Da Vinci Resolve.

Parcours B : Production et programmation 4

❖ Produire pour le web – 2 ECTS – Roxane TYRBAS

❖ Programmation 3 – 2 ECTS

Diffuser et distribuer un film à l'heure du numérique – Thomas GIEZEK

Le rôle du distributeur dans l'industrie cinématographique, bien que crucial, reste méconnu du grand public. Il est pourtant au cœur de la chaîne, prenant des risques financiers, choisissant les dates de sortie, les circuits de diffusion et mettant en place des stratégies de communication. Le distributeur doit jongler entre logistique, commerce, relations publiques et créativité pour s'adapter aux défis d'un secteur en constante mutation, face à la mondialisation, aux évolutions technologiques et à la concurrence des géants du streaming. Ces travaux dirigés visent à explorer les pratiques et les enjeux de la distribution cinématographique à l'ère du numérique, en questionnant son présent et son avenir.

Bloc de compétences : Recherche et professionnalisation II

❖ **Mémoire de recherche**

❖ **Stage obligatoire**

Bloc de compétences : Etudier d'autres disciplines IV

❖ **Approches culturelles ALC 4 – 1 ECTS**

❖ **Langues vivantes 4 – 2 ECTS**

Expressions en langue anglaise – Patrice MEUNIER