

OFFRE DE COURS MASTER CINÉMA ET AUDIOVISUEL

UFR LACT **2025-2026**

Responsable pédagogique de la formation : Diane ARNAUD
diane.arnaud@univ-eiffel.fr

Responsable des stages : Alice LEROY
alice.leroy@univ-eiffel.fr

Gestionnaire de la formation – secrétariat pédagogique : Irène LA-BRETON
irene.la@univ-eiffel.fr

M1 – MAQUETTE RÉCAPITULATIVE DES ENSEIGNEMENTS

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 II	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 : PRODUCTION ET PROGRAMMATION	8	Stage obligatoire	2
Les métiers de la production	4	PARCOURS A	4
Distribution	4	Réalisation II	2
PARCOURS A : 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

M2 – MAQUETTE RÉCAPITULATIVE DES ENSEIGNEMENTS

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
PARCOURS A : RÉALISATION	6	Post-production : traitement de l'image	2
Pratique du scénario	3	Réalisation IV	2
Réalisation III	3	PARCOURS B	4
PARCOURS B : PRODUCTION ET PROGRAMMATION	6	Produire, diffuser un film étudiant	2
Produire pour la télévision	3	Diffuser et distribuer un film à l'heure du numérique	2
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, qui s'appuie sur la fréquentation de lieux de ressources dont la bibliothèque universitaire, 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.

❖ Poétique 1 : récits et formes – 5 ECTS

Genres cinématographiques et *True Crime* – 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 du *True Crime* en particulier.

Bibliographie

David Bordwell et Kristin Thompson, *L'Art du film. Une introduction* (De Boeck Supérieur, 2014)

Stanley Cavell, *À la recherche du bonheur. Hollywood et la comédie du remariage* (Vrin, 2017)

Raphaëlle Moine, *Les Genres du cinéma* (Nathan, 2002)

Ian Punnett, *Toward a Theory of True Crime Narratives: A Textual Analysis* (Routledge, 2018)

❖ Histoire du cinéma – 5 ECTS

Histoire du cinéma américain contemporain 2010-2025 – Fabien DELMAS

Où en est Hollywood ? À la fin des années 2010, l'industrie hollywoodienne a passé le cap d'un siècle d'hégémonie sur le cinéma mondial. Plus puissante que jamais, emmenée par la locomotive Disney, nostalgique de son passé et des « formules » qui ont fait son succès, le cinéma américain a été confronté à une multitude de crises systémiques et artistiques qui poussent à se poser une question : alors que le premier quart du XXIème siècle touche à sa fin, où en est Hollywood ? Des comédies du clan Apatow au MCU, de Christopher Nolan à Greta Gerwig en passant par Richard Linklater, Guillermo Del Toro ou Denis Villeneuve, nous verrons si la période 2010-2025 correspond à un déclin, une éclipse ou un renouveau. Une bibliographie sera distribuée au début du semestre.

❖ Écritures filmiques 1 – 5 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'ateliers dans des fonds d'archives, à la Bibliothèque nationale de France et à la Cinémathèque française.

Bibliographie sélective

AUROUET Carole, *Le Cinéma dessiné de Jacques Prévert*, Textuel, 2012.

BOURGET Jean-Loup, FERRER Daniel, *Genesis*, Cinéma, 2007, n°28.

GRÉSILLON Almuth, *Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes*, PUF, 1994.

Bloc de compétences : Choisir sa spécialisation

Parcours A : Réalisation 1

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

Le cours de réalisation pour la première année de Master s'articulera donc autour de la réalisation d'un court-métrage de 5 minutes maximum.

Ce film sera réalisé par équipe de une ou deux personnes selon l'effectif de la promotion, les autres étudiants pouvant participer également aux films de leurs condisciples à d'autres postes que celui de réalisateur. Le thème du film sera : « Découverte ». Le moyen technique à utiliser sera, au choix, un téléphone ou une GoPro. Les décors seront obligatoirement en extérieur, chez les étudiants ou dans les locaux de l'université.

Le premier semestre sera consacré à l'écriture du scénario en suivant la technique d'écriture de John Truby, puis à la mise en production et préparation du film (repérage, casting) en équipe avec les étudiants de l'option « Production ».

❖ 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 – Perrine FEMINIER

Le cours de réalisation pour la première année de Master s'articulera donc autour de l'étude de cas.

❖ 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 et pratiques – intervenants divers

❖ Méthodologie générale 1 – 1 ECTS

Initiation à d'autres approches méthodologiques d'autres sujets d'étude

❖ 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

Écrire l'indicible – Maxime BOIDY

Au croisement des études cinématographiques, de l'histoire de l'art et des sciences humaines, ce cours portera sur les écritures de l'indicible ; ou comment les dangers, les difficultés, voire les impossibilités de montrer se traduisent par des stratégies et des tactiques de monstrations renouvelées. L'indicible n'est pas l'inimaginable : on le verra à partir d'un corpus d'œuvres et de textes théoriques qui réservent une place de choix à l'animation filmique.

Bibliographie :

Maxime Boidy, *Les études visuelles*, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2017.

Jean-François Lyotard, *Discours, figure*, Paris, Klincksieck, 1971.

W.J.T. Mitchell, *Cloning Terror, ou la guerre des images du 11 septembre au présent*, Paris, Les Prairies ordinaires, 2011.

❖ 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 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 2 – Olivier DORAN

Les tournages auront lieu entre le 12 et le 18 janvier.

Le second semestre sera ensuite consacré principalement au montage des films et à leur post-production (FX, générique, musique).

❖ Montage – 2 ECTS

Techniques de montage – Jofrey LA ROSA

Ultime travail d'écriture filmique, le montage a non seulement un aspect technique indéniable, mais pousse aussi et surtout à la réflexion artistique. Un geste que nous travaillerons ensemble en complément d'un investissement personnel en dehors des sessions, puisque plus que tout, le montage est une affaire de temps.

Dans cet atelier, on s'appliquera à lier théorie et pratique du montage, de façon à sublimer votre projet filmique annuel.

Parcours B : Production et programmation 2

❖ Production 2 – 2 ECTS

Planifier, organiser – Perrine FEMINIER

❖ 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

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

❖ Stage obligatoire – 2 ECTS

Enseignant référent : Alice LEROY

Bloc de compétences : Étudier d'autres disciplines II

❖ Approches culturelles ALC 2 – 1 ECTS

❖ Méthodologie générale 2 – 1 ECTS

❖ Langues vivantes 2 - 3 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 mécaniques, naturels ou artificiels. À partir de l'étude de ses textes majeurs, ce cours propose d'explorer la relation de sa pensée aux images en mouvement du XXe et du XXIe siècles, ainsi que son héritage dans la création contemporaine.

Bibliographie indicative

(les textes seront distribués en début de semestre)

« Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle », traduction de "*Situated Knowledges: The Science Question in Feminism as a Site of Discourse on the Privilege of Partial Perspective*", *Feminist Studies*, 14.3, 1988, pp. 575-599.

Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, New York, Routledge, 1991.

Le Manifeste Cyborg et autres essais. Sciences - Fictions - Féminismes. Anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Exils Éditeur, Paris, 2007.

Vivre avec le trouble (trad. Vivien García), Éditions des mondes à faire, 2020 (2016)

❖ Histoire et esthétique du cinéma – 5 ECTS

(Re)voir le cinéma muet français – Carole AUROUET

Ce séminaire proposera un nouvel éclairage sur le cinéma muet français des années 1908 à 1919, notamment par des focus sur des artistes femmes peu passées à la postérité : Alice Guy, Musidora, Germaine Dulac, les comédiennes des séries comiques nominales, etc. L'ensemble sera étayé d'un atelier au CNC (conservation, restauration et valorisation des films) et en lien avec l'actualité de la recherche du projet CINÉ08-19 (participation à l'enrichissement de la plateforme numérique permettant d'éditorialiser des archives film et non film de diverses universités et institutions patrimoniales).

Bibliographie sélective

AUROUET Carole, DE PASTRE Béatrice, VÉRAY Laurent (dir.), *Revoir le cinéma muet en France. 1908-1919*, Éditions du Sonneur, 2023.

VÉRAY Laurent (dir.), *Ils y viennent tous... au cinéma ! L'essor d'un spectacle populaire*, Le Passage, 2021.

PLATEFORME CINÉ08-19 : <https://cine08-19.go-on-web.net/>

❖ 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, qui s'inscrit dans le séminaire « Conceptions de la mise en scène », portera 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* (Armand Colin, 2006)
André Bazin, « L'évolution du langage cinématographique », *Qu'est-ce que le cinéma ?* (Cerf, 2003)
David Bordwell, *On the History of Film Style* (Harvard University Press, 1997, *Figures Traced in Light: On Cinematic Staging* (University of California Press, 2005)

❖ Poétique 2 : formes et discours – 5 ECTS

Les fictions psychopompes : un drôle de genre – Marc CERISUELO

À partir de l'essai d'Erwin Panofsky consacré au cinéma, de l'introduction du livre de Stanley Cavell sur les comédies du remariage et d'un précédent

article sur le sujet, il s'agira de circonscrire le genre des films psychopompes, à savoir des œuvres faisant dialoguer et agir de conserve les vivants et les morts, de Lang à *Lost*, en passant par Capra, Powell, Cocteau, et quelques autres...

Bibliographie

Cavell, Stanley, « Des mots pour une conversation », *À la recherche du bonheur*, Vrin, 2017.

Cerisuelo, Marc, « Drôles de genres : la descendance cinématographique d'Erwin Panofsky », *Archives de philosophie*, 2018/2, Tome 81 (disponible en ligne sur CAIRN, entrée par le nom de l'auteur).

Panofsky, Erwin, « Style et matière du septième art », *Trois essais sur le style*, Le Promeneur/Gallimard, 1996.

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 3 – Olivier DORAN**

Ce film sera réalisé par chaque étudiante ou étudiant, les autres étudiants participant également aux films de leurs condisciples. Le thème du film sera « Examen ». Les moyens techniques sont fournis par le département Matériel audio-visuel de l'UFR. Les décors seront obligatoirement en extérieur, chez les étudiants ou dans les locaux de l'université.

Le premier semestre (septembre-décembre) sera consacré à l'écriture du scénario en suivant la technique d'écriture de John Truby, puis à la mise en production et préparation du film (repérages, casting) en équipe avec les étudiants de l'option « Production ».

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 : Étudier 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'essai 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 Misak en Grande-Bretagne) ainsi qu'en Allemagne (Kevin B. Lee, Kathleen Loock). Elle figure désormais en bonne place à la fois comme pratique de recherche, outil pédagogique et mode de publication scientifique.

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 un ouvrage de cinéma sur un auteur, un film ou une thématique.

Nous travaillerons à partir d'une feuille de route à différents exercices d'écriture créative 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 4 – Olivier DORAN et Jofrey LA ROSA

Les tournages auront lieu entre le 5 et le 11 janvier.

Le second semestre sera ensuite consacré principalement au montage des films et à leur post-production (FX, générique, musique).

❖ 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

Produire, diffuser un film étudiant – Olivier DORAN, Lorenzo BIANCHI

La visée de ce cours consiste à étudier les différentes stratégies pour assurer la meilleure diffusion possible des films étudiants.

❖ 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.

Bloc de compétences : Recherche et professionnalisation II

❖ **Mémoire de recherche**

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

❖ **Stage obligatoire**

Enseignant référent : Alice LEROY

Bloc de compétences : Étudier d'autres disciplines IV

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

Facultatif

❖ **Langues vivantes 4 – 2 ECTS**

Expressions en langue anglaise – Patrice MEUNIER