GUIDE DES ETUDES
LICENCE
CINEMA ET AUDIOVISUEL

L1 – L2 – L3

UFR LACT
LETTRES, ARTS, CRÉATION & TECHNOLOGIES
2023-2024

Formation disponible en :
FORMATION CONTINUE
VAE
FORMATION INITIALE

Présentation de l'UFR Lettres, Arts, Création et Technologies

Directeur de l'U.F.R. : Fabien DELMAS

Responsable administratif : Coralie DURIGON

Coordination des relations internationales : Fabien DELMAS

Responsables de licences par spécialité :

ARTS

Licence Etudes cinématographiques et audiovisuelles : Fabien DELMAS

Licence Etudes visuelles, multimédia et arts numériques : Carole HALIMI

Licence Musique et Métiers du Son : Guillaume DUPETIT

LETTRES

Licences Lettres Modernes : Virginie TAHAR

L1 Lettres : Sandra COLLET et Palmyre BIGOT DE LA TOUANNE

L2 Lettres : Charles COUSTILLE

L3 Lettres : Romain MENINI

LICENCES PROFESSIONNELLES

Licence Professionnelle Edition – innovation numérique : Irène LANGLET

Licence professionnelle Fabrication de supports imprimés et numériques : Juliette AZOULAI

Licence professionnelle Gestion de la production audiovisuelle : Jérôme ANDRIEU-CASADO & Alice LEROY

Licence professionnelle Management de projet en communication et industries graphiques :
Jérôme ANDRIEU-CASADO & Hugo CLEMOT

Licence professionnelle Métiers de la mode : Marc CERISUELO

L'équipe pédagogique

Enseignants titulaires ou contractuels de l'Université Gustave Eiffel

Diane ARNAUD (Professeur des Universités)
Damien AURRICHIO (Professeur agrégé)
Livie BEDNAREK (Professeure agrégée)
Alice BOUCHEY (Doctorante contractuelle)
Marc CERISUELO (Professeur des Universités, membre sénior de l'IUF)
Frank CHARPENTIER (Professeur agrégé, ancien élève de l'ENS)
Hugo CLEMOT (Maître de conférences)
Fabien DELMAS (Maître de conférences)
Hormuz KEY (Cinéaste, enseignant contractuel)
Alice LEROY (Maître de conférences)
Patrice MEUNIER (Maître de conférences)
Marthe STATIUS (Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherches)

Chargés de cours et Professionnels

Fatima ADOUM (Comédienne)
Aurélien ALLIN (Journaliste)
Camille ARNAUD (Monteuse)
Julie BONAN (Cinéaste)
Henri D'ARMENCOURT (Ingénieur du son)
Nour DJEBBARI (Doctorante)
Mathilde EHRET-ZOGHI (Consultante & conférencière)
Guillaume FABRE-LUCE (Cinéaste)
Thomas FAVERJON (Cinéaste)
Pierre GRAS (Conférencier)
Timon KOULMASIS (Cinéaste)
Jofrey LA ROSA (Monteur)
Stella LOUIS (Docteure en études cinématographiques et en littérature)
Hélène MARCHETTI (Professeure d'art dramatique, Conservatoire du Val Maubuée)
Mahdis MOHAMMADI (Doctorante)
Sarah OHANA (Docteure en études cinématographiques)
Jordane OUDIN (Producteur)
Clément SABATHIE (Doctorant)
Mamadou SANKHARE (Doctorant)
Emmanuelle SPADACENTA (Journaliste)
Alexandre TEINTURIER (Ingénieur de recherches)
Bruno TOUSSAINT (Producteur & conférencier)

Serge VERNY (Maître de conférences, ENSAD)
Frédéric VIDEAU (Cinéaste)
STRATIS VOUYOUCAS (CINEASTE)

Le secrétariat pédagogique

Sylvie KOUDOUKOUHO

Bâtiment : Alexandra David-Néel
Bureau : A270
Téléphone : 01 49 32 90 16 ou 06 19 30 33 27
Courriel : sylvie.koudoukouho@univ-eiffel.fr

LES SERVICES A L'ETUDIANT

Consultation des emplois du temps (ADE) : https://edt.univ-eiffel.fr/direct/

Site de l'UFR LACT : https://lact.univ-gustave-eiffel.fr/

Service de santé universitaire (SSU) : ssu@univ-eiffel.fr / 01 60 95 74 43

Mission handicap : accueilhandicap@univ-eiffel.fr

Assistante sociale : actionsociale@univ-eiffel.fr

Association Cinéko
Adresse mail : association.cineko@gmail.com
Réseaux :
Facebook : @CinekoUGE et @UnMoisTresCourt
Instagram : @cineko_uge et @festivalcinekourt
Youtube : Licence Cinéma Audiovisuel UGE

Service des Relations Internationales (SRI) : international@univ-eiffel.fr / 01 71 40 81 84

Service Universitaire pour les Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
Maison de l'Étudiant, bureau B13
suaps@u-pem.fr

Travail et Méthode

Devenir étudiant en Licence Arts suppose une adaptation aux rythmes et aux méthodes de travail universitaires. Il est impératif de consacrer du temps à la recherche, à la lecture des ouvrages conseillés par les enseignants et à la préparation ou la révision des enseignements.

Vous ne devez en aucun cas considérer que la formation se limite aux heures hebdomadaires de cours et de travaux dirigés inscrits à l'emploi du temps. Le travail personnel que vous devez fournir en dehors des salles de cours est capital et repose sur deux points fondamentaux :

*Lectures personnelles

Les ouvrages et articles de base indiqués en bibliographie dans le guide des études doivent impérativement avoir été lus (lorsque la liste est longue, l'enseignant précisera les textes à lire en priorité). Ces lectures constitueront, avec les cours, la base de votre réflexion personnelle. Vous les exploiterez dans les différents travaux écrits et présentations orales que vous serez amené à produire au cours de l'année. Le travail à fournir pour les cours ne se résume pas à la simple assistance aux travaux dirigés et aux cours magistraux Les travaux dirigés doivent être préparés pour que l'enseignant puisse réellement répondre à vos besoins. Les notes prises en cours magistral ne suffisent pas à assimiler la complexité d'une réflexion. Souvent réductrice la prise de notes doit être complétée à l'aide d'un travail après le cours et de complément de lecture. Votre réussite dans les métiers de l'art et de la culture dépendra également de votre capacité à vous insérer dans un réseau professionnel.

* Vie étudiante

Cette année doit être mise à profit pour vous constituer des habitudes de fréquentation d'institutions, structures et associations culturelles régionales et nationales, dans le cadre des activités qu'elles proposent et/ou d'une prise de contact en vue d'une collaboration personnelle à certaines de leurs activités.

ETUDIER LE CINEMA ET L'AUDIOVISUEL

La Licence cinéma et audiovisuel propose une formation théorique en histoire et esthétique du cinéma et permet aux étudiants de se familiariser avec les techniques cinématographiques et audiovisuelles. La variété des enseignements et la place accordée à la pratique garantissent aux titulaires de la licence des compétences polyvalentes qu'il leur appartiendra d'approfondir dans une spécialisation professionnelle ou un Master après la validation de la licence. La singularité de la formation en cinéma et audiovisuel offerte dans notre université consiste dans l'articulation indissoluble des enseignements théoriques et pratiques. Les cours pratiques sont assurés par des professionnels expérimentés et reconnus, les cours théoriques par des chercheurs spécialisés dans le cinéma et l'audiovisuel issus d'ancrages et d'horizons disciplinaires variés : esthétique, histoire, philosophie, sociologie, politique, économie… mais aussi droit, et journalisme.

Compétences visées

Nous aspirons à ce que nos étudiants comprennent ce qu'est une œuvre audiovisuelle dans ses usages et ses portées esthétiques, théoriques aussi bien que dans sa fonction sociale. Les connaissances fondamentales en histoire et théories du cinéma acquises durant la Licence doivent permettre aux étudiants de développer une approche critique.

La singularité de cette formation généraliste est de s'adosser à une initiation à la pratique (réalisations vidéo collectives et encadrées, rudiments de prise de vue, de prise de son, initiation au montage professionnel), de sorte que les questionnements théoriques et esthétiques se nourrissent d'un rapport à la pratique. En retour, l'approche de la pratique est orientée par de solides bases proposées en histoire, esthétique, théories et mise en perspective des techniques du cinéma et de l'audiovisuel.

Enfin, afin de valider la formation, les étudiants auront à effectuer un stage de 140 heures, minimum. De manière générale, nous encourageons les étudiants à multiplier les expériences professionnelles au cours de stages qui devront, bien sûr, être effectués en dehors des heures de cours.

La licence cinéma et audiovisuel à l'Université

Il convient tout d'abord de rappeler ce que n'est pas la licence « Cinéma & audiovisuel » : il ne s'agit pas d'une école de cinéma mais bien d'une formation universitaire. Cela signifie que notre formation s'inscrit dans un temps long. Dès lors, la professionnalisation passe aussi par la formation artistique et intellectuelle.

Les étudiants qui s'initient aux disciplines proposées par notre formation, déterminée par un spectre très large, sont appelés à intégrer l'industrie du cinéma, de la télévision et du web dans toute sa globalité et toute sa diversité. De manière très hétérogène les étudiants en cinéma deviennent assistants de production (et gravissent ainsi les échelons de la chaîne de production), monteurs, assistants à la réalisation, régisseurs, assistants plateau, opérateurs de prises de vues, mais aussi, conférenciers, journalistes spécialisés, médiathécaires, distributeurs et programmateurs. Nombreux sont également ceux qui intègrent des institutions et des établissements culturels publics ou privés (musées, festivals, espaces culturels, salles de cinéma).

La formation dure trois ans et aboutit donc à l'obtention d'un diplôme de formation générale. Certains étudiants trouvent des débouchés professionnels à l'issue de leur stage de fin d'études (montage, assistanat de production ou de réalisation, insertion dans des institutions culturelles). Cependant, très majoritairement, les étudiants poursuivent leurs études en Master (deux ans, M1 & M2). L'inscription en Licence vise donc un fort investissement dans la discipline dominante, tout en réfléchissant à un projet professionnel qui pourra se concrétiser en Master.

Que faire à la fin de La Licence cinéma et audiovisuel ? Les possibilités offertes par l'Université Gustave Eiffel :

Les étudiants de la licence « Cinéma et audiovisuel » sont nombreux à choisir de poursuivre leur parcours au sein de l'Université Gustave Eiffel et de son master « Cinéma & audiovisuel ». Cette formation a la particularité de proposer un juste équilibre entre l'approfondissement des savoirs acquis durant la première partie du cursus universitaire et la professionnalisation. De façon pragmatique, cette professionnalisation s'élabore en fonction d'une spécialisation offerte aux étudiants dès le début du M1. Ils auront ainsi le choix entre deux « parcours professionnels » : « Production/programmation/distribution » et « Réalisation ». Chaque année du master devra également être complétée par un stage d'un mois, minimum. Notre objectif est ainsi de permettre aux étudiants d'intégrer le monde professionnel et d'entamer leur carrière dans les meilleures conditions d'apprentissage et de développement individuel.

Les étudiants qui ne souhaitent pas poursuivre leurs parcours universitaire et qui veulent commencer rapidement une activité professionnelle peuvent aussi se présenter à la « Licence professionnelle Mention Techniques et activités de l'image et du son , spécialité Gestion de production audiovisuelle (animation, cinéma et télévision) », ou « LGPA ». Cette prestigieuse formation, l'une des meilleures de France en matière de production, est coordonnée par l'Université Gustave Eiffel en partenariat avec la célèbre école *Gobelins, Ecole de l'Image*. Cette formation n'est accessible qu'en apprentissage ou en formation continue.

QUELQUES REGLES IMPORTANTES

Les bacheliers découvriront à l'Université un univers et des modes de fonctionnement très différents de ceux qu'ils ont connus au sein de l'enseignement secondaire. Les « légendes » à propos de la vie étudiante sont bien connues. Néanmoins, la réussite universitaire nécessite une grande rigueur personnelle ainsi que le respect et la connaissance de certaines règles élémentaires. Elles sont simples mais incontournables.

Absences : chaque absence doit être systématiquement justifiée auprès des enseignants concernés et du secrétariat. Si un étudiant cumule plus de deux absences injustifiées pour une matière, il sera automatiquement noté « ABI » (pour « absence injustifiée ») et obligé de se présenter à la session de rattrapages, au mois de juin.

Retards : au-delà de 15 minutes après le début d'un cours (que ce soit en TD ou en CM), les enseignants ont le droit de refuser les étudiants retardataires.

Validation de l'année : l'année universitaire est divisée en deux semestres. Le premier semestre couvre la fin de l'été et l'automne (septembre-décembre). Le deuxième semestre couvre l'hiver et le début du printemps (janvier – avril). Chaque semestre comprend 10 semaines de cours. A l'exception de certains cours de pratique, les matières et les cours sont semestrialisés. Leur organisation, durant les trois années de la licence, suit un programme, une « maquette », conçue par les enseignants-chercheurs titulaires. Les matières que les étudiants suivront durant leur cursus sont réparties selon des nomenclatures pédagogiques appelées « blocs de compétences ».

Pour valider l'année, il ne suffira pas d'obtenir une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 10. De même, les moyennes générales semestrielles ne se compensent pas. Pour valider l'année universitaire, chaque bloc de compétences devra être validé avec une moyenne égale ou supérieure à 10.

Chaque matière validée vous permettra d'obtenir un certain nombre de crédits, des ects (pour « European Credit Transfer System »). A titre informatif, une année universitaire correspond à 60 ects et une licence complétée, à 180 ects.

DESCRIPTIF DES COURS
L'ANNEE DE L1

Les intitulés et enseignants de certaines matières sont susceptibles de changer en cours d'année.

L1
SEMESTRE 1

Bloc de compétences : Découvrir les disciplines fondamentales

Histoire du cinéma muet – CM (coefficient 7)

Enseignante : Marthe STATIUS

Contenu du cours : Ce cours est une introduction à l'histoire du cinéma muet de 1895 à la fin des années 1920. Il s'appuiera sur de nombreux extraits issus des cinématographies de différents pays (notamment France, Allemagne, États-Unis, Russie). On retracera l'histoire des formes et des expérimentations du cinéma muet jusqu'à l'arrivée du parlant afin d'en comprendre les enjeux plastiques, théoriques, politiques et philosophiques au travers de certains textes brefs que nous lirons. Pour préparer chaque séance, il vous faudra visionner les extraits que je vous ferai parvenir et vous familiariser avec les textes qui nous serviront d'appui.

Filmographie indicative :

Spectacles américains
Birth of a Nation, Griffith, 1915
Intolerance, Griffith, 1916
The Ten Commandments, DeMille, 1923

Premier âge d'or de la comédie américaine
The Kid, Chaplin, 1921
Safety, Last!, Newmeyer (avec Harold Llyod), 1923
Sherlock Jr, Keaton, 1924

Allemagne, années 1920
Das Cabinet des Dr. Caligari, Wiene, 1920
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Murnau, 1921
Die Bergkatze, Lubitsch, 1921
Sunrise: A Song of Two Humans, Murnau, 1927

Quelques figures du cinéma français
Sept ans de malheur, Linder, 1921
La Fille de l'eau, Renoir, 1925
La Chute de la maison Usher, Epstein, 1928

La Coquille et le Clergyman, Dulac, 1928

Le point de bascule des années 20
Greed, Stroheim, 1924
La Grève, Eisenstein, 1925
La Mère, Poudovkin, 1926
The Wind, Sjöström, 1928
L'homme à la caméra, Vertov, 1929

Bibliographie indicative :

José Moure, Dominique Banda, *Le Cinéma, naissance d'un art. Premiers écrits 1895-1920*. Flammarion, 2008.

Les Vingt premières années du cinéma francą is : actes du colloque international de la Sorbonne nouvelle 4, 5 et 6 novembre 1993, dir. Michèle Lagny, Michel Marie, Jean A. Gili, Vincent Pinel.

Kevin Brownlow, *Hollywood, les pionniers.* Ramsay, 1995.

François Albera, *Les Formalistes russes et le cinéma, poétique du film*. Nathan, 1996.

Vingt ans de cinéma allemand [1913-1933], dir. Jean-Loup Passek, conçu par le Centre Georges Pompidou, en collaboration avec la Cinémathèque française.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal.

Analyse filmique - TD (coefficient 7)

Enseignant : Frank Charpentier

Contenu du cours : Cinq séances d'exposition des bases avec des exemples deux films choisis à dessein, *The Unconquered* et *Vertigo* ; puis cinq séances de mise en pratique avec plans d'exposés détaillés.

Bibliographie indicative :
« Bref précis d'analyse filmique » (fiche pratique memento, Revue *Débordement*)
Précis d 'analyse filmique, de Anne Goliot-Lété et Francis Vanoye.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Bloc de compétences : Découvrir la dramaturgie

Cinéma et arts narratifs – CM (coefficient 5)

Enseignant : Frank Charpentier

Contenu du cours : « La Loi ? La Faute ? Le retour ? Lesquels ? ». Exploration de deux massifs narratifs primordiaux et matriciels sans cesse réécrits selon Borges : *La Bible* (*La Genèse*, en l'occurrence et en particulier) et *L'Odyssée* d'Homère, ayant ensemencé, entre autres, de leurs ramifications diverses, maints chefs d'œuvres littéraires, puis cinématographiques, les revisitant. Etude menée à partir d'un corpus de cinq films principaux, tirés d'œuvres elles-mêmes inspirées de l'une et/ou de l'autre de ces deux traditions textuelles et poétiques majeures.

Bibliographie indicative :
La Genèse
L'Odyssée, Homer
A L'est d'Eden, John Steinbeck
Moby Dick, Herman Melville

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Scénario et dramaturgie – CM & TD (coefficient 4)

Enseignant : Frank Charpentier

Contenu du cours : « Identification/ Distanciation/Expression » : exploration d'un corpus divers en fonction de ces trois notions-clés à définir et à envisager selon les divers paramètres cinématographiques, de la trame et du scénario jusqu'au montage final.

Bibliographie indicative : Œuvres de Stanislavski, Brecht et divers manuels de scénarios.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal (CM) et contrôle continu (TD)

Bloc de compétences : découvrir la réalisation I

Technique d'enregistrement – TD (coefficient 1)

Enseignant : Thomas Faverjon

Contenu du cours :
Compétences visées : Savoir cadrer et filmer une séquence de film.
Initiation au fonctionnement de la caméra vidéo et à sa prise en main. Concevoir et construire un cadre pour une histoire. Découper une séquence de film.
Par atelier de 2 heures, les étudiants expérimenteront toutes les questions que doit se poser un cadreur pour filmer. En partant de la pratique, ils essayeront de trouver les règles du travail du cadre. Ainsi, ils aborderont la question de comment définir un cadre, de comment composer un plan, les focales, la hauteur de la caméra, le champ-contre-champ, le panoramique, le travelling…Ils essayeront de tester tout ce qui constitue un plan de cinéma et qui apporte du sens.

Modalité d'évaluation : Contrôle continu

Initiation intensive à la réalisation – TD (coefficient 1)

Enseignante : Julie Bonan

Contenu du cours : Ce cours intensif se donne pour objectif d'initier les étudiants à la réalisation durant une semaine complète. Traditionnellement, ce cours inaugure le cursus de L1.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Bloc de compétences : Acquérir des savoirs complémentaires I

Anglais – TD (coefficient 1)

Enseignant : Damien Auricchio

Contenu du cours : L'objectif de ce cours est d'atteindre un niveau B1 (CECRL) par l'étude de documents divers, discussions en classe, exercices de langue...

Bibliographie : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

Modalités d'évaluation : Contrôle continu (écrit/oral).

Cadrage et perspectives – CM (coefficient 2)

Enseignante : Sarah Ohana

Contenu du cours : L'enseignement « cadrage et perspective » a pour principal objectif de permettre aux étudiants de concevoir la composition dynamique qu'est le cadrage cinématographique en tant que processus esthétique. Il s'appuiera sur des notions d'histoire de l'art éclairant les rapports entre l'émergence de la perspective et le dispositif cinématographique. Le corpus présenté servira de support à la compréhension approfondie des liens entre espace filmé, focale et espace filmique.

Bibliographie indicative :

Les dispositifs. Textes issus du colloque international organisé par l'ENS Louis-Lumière et l'Université Marne-la-Vallée, LISAA ; Cahier Louis-Lumière 4 ; Noisy-le-Grand, France ; 2007.
Mercado, Gustavo ; *L'art de filmer : apprendre (et transgresser) les règles de la* composition ; traduit par Philip Escartin ; éd. Pearson ; Paris, France ; 2011.
Panofsky, Erwin. *La perspective comme forme symbolique: et autres essais* ; Éditions de minuit ; Paris, 1975
Florenski Pavel, *La perspective inversée*, traduit du russe et édité par François Lhoest, L'Age d'homme, Lausanne, 1992, 218 p.
De Vinci, Léonard, *Traité de la peinture*, Paris, Calmann-Lévy, 2003, 223 p.
Aumont, Jacques, *L'Œil interminable (édition revue et augmentée),* Paris, Editions de la Différence, coll. "Les essais", 2008, 345 p.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Certification informatique PIX – TD (coefficient 1)

Enseignant : Les cours sont assurés par l'université en dehors de l'équipe de notre formation.

Contenu du cours : Acquisition des savoir-faire numériques et informatiques élémentaires.

Modalités d'évaluation : contrôle continu

Techniques du travail universitaire (coefficient 1)

Enseignante : Alice Bouchey

Contenu du cours : Dans le cadre de ce cours de méthodologie, les étudiants de première année apprendront à maîtriser les différents exercices qu'ils seront amenés à réaliser au cours de leur cursus universitaire. L'objectif sera d'acquérir plusieurs compétences méthodologiques, telles que les règles d'écriture et de présentation de base, les normes bibliographiques, la construction d'une problématique et la rédaction d'un devoir structuré, argumenté et organisé. Pour ce faire, nous alternerons entre apprentissage théorique, et réalisation d'exercices pratiques. Une visite de la Bibliothèque Universitaire sera également organisée, afin que les étudiants puissent se familiariser avec le lieu et les différents outils de recherche qu'il propose.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

L1
SEMESTRE 2

Bloc de compétences : Découvrir les disciplines fondamentales II

Histoire du cinéma américain classique (mutualisé EVMAN) – CM (coefficient 8)

Enseignant : Fabien Delmas

Contenu du cours : Le cours sera consacré à l'histoire du cinéma américain et de son système de production déterminé par la politique des genres (western, film musical, mélodrame, comédie) et la politiques des studios (Warner Bros., MGM, Paramount, etc.), de l'avènement du cinéma parlant, en 1927, à 1961, année de la production de *West Side Story*.

Bibliographie indicative :

BERTHOMIEU Pierre, *Hollywood classique, Le Temps des géants*, Pertuis, Rouge Profond, 2009.
BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge*, Paris, Nathan, 1998.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Théories du cinéma – TD (coefficient 5)

Enseignante : Marthe Statius

Contenu du cours : écrits par des critiques, des théoriciens et des cinéastes qui ont tenté de définir le cinéma comme un art, une forme, un outil de représentation du réel ou encore un médium doté de propriétés esthétiques. Les textes peuvent être prolongés par des lectures complémentaires qui vous seront proposées. L'enjeu est de vous familiariser avec les écrits de certains penseurs et praticiens du cinéma, en apprenant à recontextualiser leurs thèses et en identifiant les enjeux pour comprendre les relations entre les textes et les films.

Bibliographie indicative :

François Albera, *Les Formalistes russes et le cinéma, poétique du film*. Nathan, 1996
Dudley Andrew, *Concepts in film theory*. Oxford University Press, 1999
Dudley Andrew, *The Major Film Theories*, Oxford University Press, 1976
Antoine De Baecque, Philippe Chevallier, *Dictionnaire de la pensée du cinéma*. PUF, 2016

Le cinéma : l'art d'une civilisation, Textes choisis et présentés par Daniel Banda et José Moure (Coll.
Champs Arts). Flammarion, 2011.
André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma ?* , Cerf, 1999.
David Bordwell, Kristin Thompson, *L'Art du film, une introduction*. De Boeck, 2000
Francesco Casetti, *Les théories du cinéma depuis 1945*. Armand Colin, 2012

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Etude d'un auteur, d'un genre, d'une période – TD (coefficient 8)

Attention : les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : Le cinéma d'horreur
Enseignante : Stella Louis

Cet enseignement concernera l'histoire et l'esthétique de la mise en scène du film d'horreur. Nous parlerons du film d'horreur en tant que genre qui excède une technique pour créer un effet sur le spectateur. Nous considérerons l'horreur comme un vaste genre et appelé de différentes façons (en fonction des effets recherchés, des choix esthétiques de mise en scène, des époques, et/ ou des écoles de chercheurs notamment). Nous irons donc de l'épouvante au snuff movie, en passant par le slasher et le gore.

Bibliographie indicative
DUFOUR Eric, *Le cinéma d'horreur et ses figures*, Paris, Presses universitaires de France, 2006

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Thème 2 : La Nouvelle Vague, un mouvement entre écriture et réalisation
Enseignante : Alice Bouchey

Contenu du cours : Le mouvement de la Nouvelle Vague débute en France à la fin des années 1950, lorsque cinq jeunes critiques de cinéma passent à la réalisation : Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Rivette. Après avoir défendu leur vision du cinéma à travers leurs textes, notamment dans Les Cahiers du cinéma, ils l'incarnent eux-mêmes dans leurs films. L'objet de ce cours sera non seulement d'étudier les principales œuvres de ces réalisateurs et leurs caractéristiques mais aussi de prendre en compte leur première activité de critiques, lors de laquelle ils apparaissent déjà comme des futurs cinéastes. Nous nous intéresserons également à leurs contemporains, tels que Jacques Demy, Agnès Varda

ou encore Alain Resnais, qui, s'ils ne sont pas ceux à qui on se réfère lorsque l'on parle de la Nouvelle Vague, sont liés au mouvement par divers aspects.

Bibliographie indicative :

De Baecque, Antoine, *La cinéphilie*, Paris, Fayard, 2003.
De Baecque, Antoine, *La Nouvelle Vague, portrait d'une jeunesse*, Paris, Flammarion, 2019.
Douchet, Jean, *Nouvelle Vague*, Paris, Cinémathèque française : Hazan, 2004.
Cerisuelo, Marc, *Jean-Luc Godard*, Paris, Lherminier, 1989.
Marie, Michel, *La Nouvelle Vague, une école artistique*, Malakoff (Hauts-de-Seine), Armand Collin, 2017.

Filmographie indicative :

Chabrol, Jean-Claude, *Les Cousins*, 1959.
Demy, Jacques, *Les Demoiselles de Rochefort*, 1967.
Godard, Jean-Luc, *À Bout de souffle*, 1960.
Godard, Jean-Luc, *Le Mépris*, 1963.
Resnais, Alain, *Hiroshima mon amour*, 1959.
Rivette, Jacques, *Paris nous appartient*, 1961.
Rohmer, Éric, *Ma Nuit chez Maud*, 1969.
Truffaut, François, *Les 400 coups*, 1959.
Truffaut, François, *La Nuit américaine*, 1973.
Varda, Agnès, *Cléo de 5 à 7*, 1962.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Bloc de compétences : Découvrir la réalisation II

Initiation à la réalisation – TD (coefficient 1)

Enseignant : Frank Charpentier

Prérequis : Méthode d'écriture du scénario.

Contenu du cours : Sur un thème donné, écrire, tourner et monter collectivement un court-métrage de trois minutes environ.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Technique du son – TD (coefficient 1)

Enseignant : Alexandre Teinturier

Assurer la captation son sur un tournage vidéo, le dérushage des éléments, la conformation avec le montage image, le montage son et le mixage.

Contenu du cours : Initiation à la prise de son sur un tournage, travail avec le chef opérateur. Préparation de la session en vue du montage son, travail avec une banque de sons, introduction au montage son et au mixage. Assurer la captation son sur un tournage vidéo, le dérushage des éléments, la conformation avec le montage image, le montage son et le mixage.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Technique du montage – TD (coefficient 1)

Enseignante : Camille Arnaud

Contenu du cours : Acquisition fondamentaux des techniques de montage.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Bloc de compétences : Acquérir des savoirs complémentaires II

Esthétique et philosophie de l'art – CM mutualisé avec licence MMS (coefficient 4)

Enseignant : Hugo Clémot

Contenu du cours : Conçu comme une introduction historique et conceptuelle à l'esthétique et à la philosophie de l'art, le cours présente quelques réponses données à la question de la définition de l'art par de grands penseurs comme Platon, Aristote, Tolstoï ou Arthur Danto. Il vise en outre à combler d'éventuelles lacunes de culture générale artistique. À la fin du semestre, les étudiants et les étudiantes devraient être capables de citer les plus grands chefs-d'œuvre et d'expliquer des idées philosophiques incontournables pour quiconque s'intéresse à l'art. Ils et elles devraient également être en mesure de mobiliser ces connaissances philosophiques et artistiques pour analyser des textes et des problèmes philosophiques en rédigeant un essai sur l'essence de l'art.

Bibliographie indicative :

Aristote, *Poétique*
Arasse, *Le regard de l'escargot », On n'y voit rien**
Baxandall, *L'œil du Quattrocento*
Gombrich, *Histoire de l'art*
Gombrich, *Méditations sur un cheval de bois* (l'essai)
Platon, *République, X*
Tolstoï, *Qu'est-ce que l'art ?*, chap. 4 et 5

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Analyser un film en anglais – TD (coefficient 2)

Enseignante : Nour Djebbari
Contenu du cours : Ce cours d'analyse filmique est intégralement dispensé en anglais.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu (oral & écrit)

Ouverture – cours facultatif

Enseignant : Les cours sont assurés par l'université en dehors de l'équipe de notre formation.

Contenu du cours : les étudiants de la licence cinéma ont la possibilité de profiter de l'offre pédagogique de l'ensemble de l'Université Gustave Eiffel.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

DESCRIPTIF DES COURS
L'ANNEE DE L2

L2
SEMESTRE 3

Bloc de compétences : Découvrir le cinéma documentaire

Cinémas documentaire – CM (coefficient 5)

Enseignante : Alice Leroy

Contenu du cours : Ce cours porte sur l'histoire et l'esthétique du cinéma documentaire, il s'articule dans un premier temps autour des grandes césures historiques et techniques qui ont marqué ses inventions et ses évolutions, et dans un second temps, autour de quelques enjeux fondamentaux qui en travaillent la forme : les rapports entre distance et empathie, le statut de la parole, la place des témoins, le travail sur l'archive, le rapport du son à l'image, les fictions du réel, etc. Chaque séance déploie ces questions à partir de séquences de films, de manière à faire émerger la continuité de ces enjeux mais aussi les effets de rupture et de renouveau à l'œuvre dans les écritures documentaires.

Bibliographie indicative :

James Agee, Walker Evans, *Louons maintenant les grands hommes : Alabama : trois familles de métayers en 1936*, Paris, Pocket, 2003.
Erik Barnouw, *Documentary. A History of the Non-Fiction Film*, Oxford University Press, Oxford, 1993.
Séverine Graff, *Le cinéma-vérité : films et controverses*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014.
François Niney, *L'épreuve du réel à l'écran : essai sur le principe de réalité documentaire*, Bruxelles, De Boeck, 2002.
Jacques Rancière, *Le Partage du sensible*, Paris, La Fabrique, 2000.
Caroline Zéau, *Le cinéma direct, un art de la mise en scène*, Lausanne, L'âge d'homme, 2020.

Pratique du documentaire, phase 1 – TD (coefficient 1)

Attention : les étudiants doivent choisir entre l'un des trois groupes suivants :

Groupe 1 :
Enseignant : Hormuz Kéy

Contenu du cours :

Prérequis : Savoir écrire un projet documentaire uniquement

Compétences visées : Approfondissement des connaissances d'écriture audiovisuelle : projet de documentaire.

Une thématique sera donnée (un mot, un poème, une phrase philosophique, un livre…) aux étudiants(es) qui auront le choix d'aller vers un sujet de documentaire. Ils seront alors accompagnés dans l'écriture de leur projet qui sera prêt à tourner pour le second semestre.

Modalités d'évaluation : l'étudiant(e) rend un travail d'écriture d'un projet documentaire. La réalisation aura lieu le semestre suivant

Groupe 2 :
Enseignant : Timon Koulmasis

Contenu du cours : Réalisation d'un court-métrage documentaire dont la production (de l'écriture à la fin du montage), se déroule sur l'année.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Groupe 3 :
Enseignant : Stratis Vouyoucas

Contenu du cours : Réalisation d'un court-métrage documentaire dont la production (de l'écriture à la fin du montage), se déroule sur l'année.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Bloc de compétences : Explorer l'histoire du cinéma

Histoire du cinéma des années 1960 – CM (coefficient 5)

Enseignant : Marc Cerisuelo

Contenu du cours : La décennie 1960-1970 est sans conteste la période charnière de l'histoire du cinéma. Pour la première fois cohabitent plusieurs générations, des « dinosaures aux bébés », de John Ford à Jean-Luc Godard, de Jean Renoir à Milos Forman, de Luis Buñuel à Serguei Paradjanov ou Pier Paolo, Pasolini. Le cinéma classique est menacé de disparition par la généralisation de la télévision, mais la fin de l'ère des studios à Hollywood se révèle contemporaine de la Nouvelle Vague française et de tous les « nouveaux cinémas » à travers le monde (Brésil, Japon,

Tchécoslovaquie, Pologne, Italie, Grande-Bretagne, etc.). Le cours couvrira l'ensemble des grandes nations et des générations à l'œuvre pendant la décennie. Il offrira aussi l'occasion de s'attarder sur l'évolution de la critique et de la théorie du cinéma, particulièrement vives, riches et savantes à cette époque.

Bibliographie indicative :

Nouveaux cinémas, nouvelle critique (collectif), Petite anthologie des Cahiers du cinéma, t. VIII, éd. des Cahiers du cinéma.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Histoire et esthétique du cinéma d'animation – CM (coefficient 4)

Enseignant : Serge Verny

Contenu du cours : Les caractéristiques stylistiques du cinéma d'animation sont abordées à l'aide d'exemples dans les films scientifiques, expérimentaux, documentaires et dans les fictions mais aussi à travers les écrits théoriques, les écrits d'artistes et de cinéastes. Cette approche vise à montrer les liens avec les autres arts et les processus de création. Elle va de l'animation indépendante à l'animation industrielle, des formes hybrides jusqu'aux marges de l'animation. Le développement des genres, des thèmes et des différents types d'écritures est étudié dans le contexte de chaque période, en soulignant l'incidence des transformations technologiques sur les formes, des origines pré- cinématographiques au cinéma numérique. Le programme des cours tient compte des repères esthétiques, des spécificités des différentes sphères culturelles ainsi que des repères historiques et techniques. Une présentation d'extraits de films à chaque séance sera complétée par une filmographie indicative supplémentaire.

Bibliographie indicative :

BARRES Patrick, *Le cinéma d'animation, un cinéma d'expériences plastiques*, L'Harmattan, coll. Champs visuels, 2006.
BARRES Patrick et VERNY Serge (dir.), *Les expériences du dessin dans le cinéma d'animation*, L'Harmattan, coll. Cinémas d'animations, 2016.
BENDAZZI Giannalberto, *Cartoons, le cinéma d'animation, 1892-1992* , Liana Lévi, 1991.
CRAFTON Donald, *Before Mickey, The Animated Film 1898-1928*, The MIT Press, 1984.
DENIS Sébastien, *Le cinéma d'animation*, Armand Colin Cinéma, 3 ème édition, 2017.
GROSOLI Marco et MASSUET Jean-Baptiste (dir.), *La capture du mouvement ou le modelage de l'invisible*, Rennes, PUR, 2014.
JOUBERT-LAURENCIN Hervé, La lettre volante, *Quatre essais sur le cinéma d'animation*, Presses de la Sorbonne nouvelle, coll. L'œil vivant, 1997.

LIORET Alain, *Emergence de nouvelles esthétiques du mouvement*, L'Harmattan, coll.Champs visuels, 2004.
MANNONI Laurent, *Le grand art de la lumière et de l'ombre. Archéologie du cinéma*, Nathan
université, coll. « réf », 1995.
MASSUET Jean-Baptiste, *Le dessin animé au pays du film. Quand l'animation graphique rencontre le cinéma en prises de vues réelles*, PUR, 2017.
MELAT Hélène (dir.), *A l'Est de Pixar : le film d'animation russe et soviétique*, Slovo Vol 48/49, Revue du CREE (Centre de recherche Europes-Eurasie), Inalco, 2019.
PRUVOST-DELASPRE Marie, *Aux sources de l'animation japonaise, le studio Tôei Dôga (1956-1972),* Presses Universitaires de Rennes, 2021.
SIFIANOS Georges, *Esthétique du cinéma d'animation*, les éditions du Cerf, « Septième Art », 2012.
THOMAS Frank et JOHNSTON 0llie, *Disney Animation. The illusion of life*, Abbeville press, 1984.
VARELA Stéphanie, *La peinture animée. Essai sur Emile Reynaud (1844-1918). Entre peinture et cinéma*, L'Harmattan, coll. Champs visuels, 2010.
WILLOUGHBY Dominique, *Le cinéma graphique, une histoire des dessins animés : des jouets d'optiques au cinéma numérique*, Textuel, 2009.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Bloc de compétences : Découvrir la diversité des formes audiovisuelles

Théories du montage – CM (coefficient 4)

Enseignant : Diego Gachadouat Ranz

Contenu du cours : Ce cours présentera les différentes conceptions du montage au long de l'histoire du cinéma. On s'intéressera aux formes les plus créatives et complexes du montage, une opération qui nécessite une approche esthétique de l'œuvre. De nombreux films seront pris en exemple pour commenter les effets issus de l'évolution des styles et techniques de montage, « la seule invention du cinéma ».

Bibliographie indicative :

AMIEL Vincent, *Esthétique du montage*, Armand Colin, 2017
AUMONT Jacques, *Montage : « la seule invention du cinéma »*, Vrin, 2015

Analyse des formes audiovisuelles – TD (coefficient 4)

Attention : les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : L'âge d'or des séries américaines (1994-2019) : de *Friends* à *Game of Thrones*

Enseignant : Fabien Delmas

Contenu du cours : Le 19 mai 2019, la huitième et dernière saison de *Game of Thrones* prenait fin et, avec elle, un chapitre de l'histoire de la télévision américaine s'achevait. Il avait débuté 25 années auparavant, avec le lancement de *Friends* et *Urgences*. Avec ce cours, nous établirons un panorama couvrant la fin du vingtième siècle et près du premier quart du vingt et unième siècle, marqué par l'avènement du paradigme des récits sériels et l'entrée dans l'ère de la convergence.

Corpus principal :
Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008-2013, AMC)
Friends (Martha Kaufman & David Crane, 1994-2004, NBC)
Game of Thrones (David Benioff & D.B. Weiss, 2011-2019, HB0)
How I Met Your Mother (Carter Bays & Craig Thomas, 2005-2014, CBS)
Lost : les disparus (J. J. Abrams, Jeffrey Lieber & Damon Lindelof, 2004-2010, ABC)
Mad Men (Matthew Weiner, 2007-2015, AMC)

Modalités d'évaluation : contrôle continu

Thème 2 : Cinéma et jeux vidéo

Enseignant : Clément Sabathié

Contenu du cours : Dans ce cours, il s'agira de penser par une approche esthétique des œuvres, l'entrelacs des formes, figures, motifs que cinéma et jeux vidéo charrient. Ainsi, l'approche intermédiale est de mise ici par l'articulation d'autres domaines artistiques (littérature, peinture, architecture) et implique, par extension, leur appréhension théorique. Ce cours d'esthétique se penchera enfin sur la question de l'image, au sens large, et établira les écarts et les points de jonctions entre les différents médiums analysés à travers ce prisme. En terme méthodologique, ce cours se présentera comme un exercice d'analyse interne des œuvres nous permettant dans leur prolongement d'appuyer certaines thèses philosophiques et historiques de l'art rapprochant ou distinguant le cinéma du jeu vidéo, et réciproquement.

Bibliographie indicative :
BLANCHET, Alexis. *Jeux vidéo/Cinéma - Perspectives théoriques*. Paris, Questions théoriques, 2016.
BOYER, Elsa (dir.) *Voir les jeux vidéo : perception, construction, fiction*. Montrouge, Bayard, 2012. GALLOWAY, Alexander R. Gaming: *Essays on Algorithmic Culture*. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2006.
JUUL, Jesper. Half-Real: *Video Games between Real Rules and Fictional Worlds*. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2005.
TRICLOT, Matthieu. *Philosophie des jeux vidéo*. Paris, Éd. La Découverte, coll. « Zones », 2011.
WARK, McKenzie, *Théorie du gamer,* Paris, Les Prairies Ordinaires, 2019.

Aperçu filmographique :
Raoul Walsh, *Le Voleur de Bagdad*, 1928
Buster Keaton, *Le Mécano de la Générale*, 1927.
Kathryn Bigelow, *Strange Days,* 1995.
Wolfgang Petersen, *L'Histoire sans fin*, 1984.
Takeshi Kitano, *Dolls,* 2002.
John Carpenter, *Fog*, 1980.
Wachowski's sisters, *Matrix*, 1999.
Steven Spielberg, *Ready Player One*, 2018.

Bloc de compétences : Approfondir la connaissance de la pratique I

Pratique du montage – TD (coefficient 3)

Enseignant : Jofrey La Rosa

Contenu du cours : Approfondissement et application des techniques de montage.
.
Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Esthétique de la lumière – CM & TD (coefficient 2)

Enseignant : Thomas Faverjon

Contenu du CM : A travers l'évolution technique du cinématographe et des manières d'éclairer au cinéma depuis ces origines, grâce à de nombreux extraits, nous dresserons un portrait du travail de la construction de la lumière. L'objectif de ce cours est à la fois d'avoir des repères sur l'histoire technique mais surtout de savoir regarder et comprendre comment se construit la lumière dans les films et de pouvoir l'expliquer. Nous dégagerons ainsi les tendances et les approches possibles dans la

construction de la lumière au cinéma.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Contenu du TD : Durant les 2 premiers ateliers pratiques de 4h, les étudiants exploreront le travail de l'exposition sur la caméra, les outils de la lumière et le travail de l'éclairage cinéma en studio. Puis sur les 2 derniers ateliers pratiques, à partir de séquence de scénario, les étudiants effectueront tout le travail de l'image nécessaire à l'obtention des plans utiles au montage de cette séquence, c'est-à-dire découpage, cadrage, raccord lumière, construction de la lumière en studio ou en décors naturel.

Modalités d'évaluation : Contrôle Continu

Bloc de compétences : Acquérir des savoirs complémentaires III

Anglais – TD (coefficient 2)

Enseignant : Patrice Meunier

Contenu de la formation : Analyse linguistique et cinématographique de séquences et de scénarios de films anglophones, lecture de textes techniques et critiques, analyse de photographies. Perfectionnement du lexique cinématographique, révision (si nécessaire) des structures grammaticales.

Bibliographie : Textes et supports donnés pendant les cours.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu (oral/écrit)

L2
SEMESTRE 4

Bloc de compétences : Explorer l'histoire du cinéma II

Histoire du cinéma français classique – CM (coefficient 5)

Enseignante : Alice Bouchey

Contenu du cours : Ce cours sur le cinéma français classique sera consacré à l'étude de la période allant du début du parlant, en 1927, à la fin des années 1950, moment de l'arrivée du mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague. Nous nous intéresserons donc aux grands genres de la période, dont le réalisme poétique est le plus connu, ainsi qu'à ses principaux cinéastes et leurs évolutions, tels que Jean Renoir, Julien Duvivier, Marcel Carné, Jean Vigo, René Clair, Jean Cocteau, Robert Bresson, Sacha Guitry. Il s'agira également d'analyser les conséquences, du point de vue esthétique mais également de la production, du grand bouleversement qu'a été l'arrivée du parlant, ainsi que de la Seconde Guerre Mondiale.

Bibliographie indicative :

Chedaleux, Delphine, Le Gras, Gwénaëlle (dir.), *Genres et acteurs du cinéma français : 1930-1960*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012.
Billard, Pierre, *L'âge classique du cinéma français. Du cinéma parlant à la Nouvelle Vague*, Paris, Flammarion, 1995.
Burch, Geneviève, Noël, Sellier, *La drôle de guerre des sexes du cinéma français*, 1930-56, Paris, Armand Collin, 2005.

Filmographie indicative :

Bresson , Robert, *Les Dames du bois de Boulogne*, 1945.
Bresson , Robert, *Journal d'un curé de campagne*, 1951.
Carné, Marcel, *Les Enfants du paradis*, 1945.
Carné, Marcel, *Le Jour se lève*,1939.
Clair, René, *Le Milion*, 1931.
Cocteau, Jean, *La Belle et la bête*, 1946.
Duviver, Julien, *La Belle équipe*, 1936.
Duviver, Julien, *Voici le temps des assassins*, 1956.
Guitry, Sacha, *Le Roman d'un tricheur*, 1936.
Renoir, Jean, *Le Carrosse d'or*, 1953.
Renoir, Jean, *La Règle du jeu*, 1939.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Histoire du cinéma américain, volume 2 (1967-1990) – CM (coefficient 5)

Enseignant : Fabien Delmas

Contenu du cours : Après la période classique étudiée en première année, nous nous intéresserons à l'histoire du cinéma américain telle qu'elle se déroula entre 1967 et 1990. Ce panorama nous mènera du Nouvel Hollywood à l'ère des blockbusters et sera marqué par des genres emblématiques tels que le *road movie* ou le film d'action. Sur notre route, nous croiserons ces figures tutélaires que sont Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, John McTiernan ou Kathryn Bigelow.

Bibliographie indicative :
BERTHOMIEU, Pierre, *Hollywood Moderne. Le temps des voyants*, Pertuis, Rouge profond, 2011

Modalités d'évaluation : contrôle terminal

Bloc de compétences : Approfondir la connaissance de l'analyse filmique I

Analyse filmique 2 – TD (coefficient 5)

Attention : les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : Les films de double 2 : les doubles successifs

Enseignante : Diane Arnaud
Après avoir analysé le modèles des doubles simultanés en première année, il s'agit dorénavant de s'intéresser aux doubles successifs. Les doubles exclusifs sont des individus de rechange qui se succèdent et interagissent à tour de rôle avec les mêmes agents du monde fictionnel. Théoriquement, les double successifs sujets à transformations et les personnages embarqués dans des existences parallèles ne sont pas destinés à se rencontrer. Voilà pourquoi, nous nous tournerons vers des cas de réapparition du double possible de l'être aimé car ils font intervenir le regard d'un personnage relais, témoin visuel d'un dédoublement dans le temps.

Bibliographie indicative :
ARNAUD Diane, *Changements de têtes*, Rouge Profond, 2012
LEUTRAT Jean-Louis, *Vie des fantômes*, Cahiers du cinéma, 1995

Thème 2 : Etude du hors-champ

Enseignant : Hormuz Kéy

Contenu du cours :

Compétences visées : apprendre aux étudiants la perception de l'espace filmique, le plan, le cadre et l'importance du hors-champ.

Cours consacré à Leos Carax à partir des films *Mauvais Sang*, *Les Amants du Pont-Neuf, Holy Motors* et à Orson Welles à partir des films *F for Fake* et *L'affaire Dominici*.
Il s'agit de réfléchir à la question du hors-champ et du point de vue des spectateurs, de voir comment Leos Carax, et avant lui Orson Welles, mystifient le cinéma en faisant croire qu'ils le démystifient par leur façon de divulguer les secrets de fabrication d'un film et ce grâce à la tension créée entre le cadre et le hors-cadre, le champ et le hors-champ.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu (exposé et dossier)

Etude d'un auteur, d'un genre ou d'une période 2 – TD (coefficient 5)

Attention, les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : Mankiewicz & Hitchcock

Enseignante : Marthe Statius

Contenu du cours : Ce cours sera consacré à l'analyse croisé de deux filmographies contemporaines, celle de Mankiewicz et celle de Hitchcock. Si Hitchcock fait genre à lui tout seul, comme en témoignent les incessantes reprises et réécritures dont ses films font l'objet, Mankiewicz est plutôt un « classique », largement héritier du théâtre notamment et connu pour ses adaptations d'oeuvres majeures (Shakespeare, Tennessee Williams). Néanmoins, tous deux font des portraits de femmes et s'intéressent tout particulièrement à l'expression de la souffrance féminine de type psychotique et névrotique en jouant avec les notions d'illusion et de représentation. Ils participent également l'un et l'autre à la transformation de la narration qui advient dans le cinéma classique hollywoodien à partir de la fin des années 1940.

Filmographie indicative :
Hitchcock :
Soupçons (1941)
Les Enchaînés (1945)
La Mort aux trousses (1959)

Pas de printemps pour Marnie (1964)
Frenzy (1972)

Mankiewicz :
L'Aventure de Madame Muir (1947)
Chaînes conjugales (1949)
Ève (1950)
La Comtesse aux pieds nus (1954)
Soudain l'été dernier (1959)

Bibliographie indicative :
Vincent Amiel, *Joseph L. Mankiewicz et son double*. PUF, 2010.
Patrick Brion, *Joseph L. Mankiewicz.* Éditions de la Martinière, 2005.
Hitchcock/Truffaut. Gallimard, 2003.
Bill Krohn, *Hitchcock au travail.* Cahiers du cinéma, 2009.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Thème 2 : Le « genre initiatique »

Enseignant : Frank Charpentier

Contenu du cours : Le « genre initiatique » ou « cinéma et nouvelle naissance » pour reprendre l'expression éponyme d'un livre du critique et éminent professeur de cinéma Henri Agel, à consulter en bibliographie, et, également, d'après les divers travaux, entre autres, du grand mythologue Mircea Eliade : ou comment scénario, mise en scène, montage, etc sont au service d'une transmutation du ou des personnages, transmutation non tant psychologique que spirituelle (elle-même plus ou moins aboutie ou avortée in fine).

Bibliographie indicative :
Cinéma et Nouvelle Naissance , Henri Agel, Ed. L'Harmattan,
Initiation, rites, sociétés secrètes, Mircea Eliade, Folio-Gallimard 1992)

Modalités d'évaluation : contrôle continu

Blocs de compétences : Approfondir la connaissance de la pratique II

Technique du son – TD (coefficient 1)

Enseignant : Henri D'Armancourt

Contenu du cours : Assurer la captation son sur un tournage vidéo, le dérushage des éléments, la conformation avec le montage image, le montage son et le mixage.

Objectifs : initiation à la prise de son sur un tournage, travail avec le chef opérateur. Préparation de la session en vue du montage son, travail avec une banque de sons, introduction au montage son et au mixage. Assurer la captation son sur un tournage vidéo, le dérushage des éléments, la conformation avec le montage image, le montage son et le mixage.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Pratique du documentaire, phase 2 – TD (coefficient 1)

Attention : La répartition des groupes respectera celle du semestre 3.

Groupe 1 :
Enseignant : Hormuz Kéy

Contenu du cours :

Prérequis : Savoir écrire un projet documentaire uniquement

Compétences visées : Approfondissement des connaissances d'écriture audiovisuelle : projet de documentaire.

Une thématique sera donnée (un mot, un poème, une phrase philosophique, un livre…) aux étudiants(es) qui auront le choix d'aller vers un sujet de documentaire. Ils seront alors accompagnés dans l'écriture de leur projet qui sera prêt à tourner pour le second semestre.

Modalités d'évaluation : l'étudiant(e) rend un travail d'écriture d'un projet documentaire. La réalisation aura lieu le semestre suivant

Groupe 2 :
Enseignant : Timon Koulmasis

Contenu du cours : Réalisation d'un court-métrage documentaire dont la production (de l'écriture à la fin du montage), se déroule sur l'année.

Modalités d'évaluation : contrôle continu

Groupe 3 :
Enseignant : Stratis Vouyoucas

Contenu du cours : Réalisation d'un court-métrage documentaire dont la production (de l'écriture à la fin du montage), se déroule sur l'année.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Economie du cinéma – CM (coefficient 2)

Enseignant : Pierre Gras

Contenu du cours : Le cours propose de faire le point sur la situation actuelle de la filière cinématographique française en 2023 dans ce moment où les habitudes des spectateurs ont été modifiées par la « période Covid ».
Seront abordés les enjeux contemporains de la fréquentation des salles et de la sociologie de spectateurs, puis les questions de production des films, de distribution et d'exploitation en salles, mais aussi la politique culturelle cinématographique en France (rôle du Centre National du
Cinéma, système d'aides publiques) et la régulation de la diffusion : rapports cinéma-télévision et place des plateformes dans le nouveau système de chronologie des médias.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Pratique du scénario – TD (coefficient)

Attention, les étudiants doivent choisir entre les deux enseignements suivants :

Groupe 1 : Ecrire un scénario

Enseignant : Guillaume Fabre-Luce

Contenu du cours : La rédaction d'un scénario peut prendre quelques semaines comme elle peut s'étaler sur plusieurs années. Le scénario est un objet à la fois

essentiel, surévalué, transitoire et fondateur. Il est à la base du projet d'un film, permet son financement et a pourtant vocation à disparaître une fois le film réalisé.
Au sein de ce cours pratique, nous nous confronterons à l'écriture d'un scénario de court-métrage de fiction. Aiguiser son regard critique sur ses propres écrits ainsi que sur ceux des autres, intégrer des outils dramaturgiques, ne pas perdre son désir de vue, ni son souffle en cours de route. Voilà des chemins que nous emprunterons ensemble au cours du semestre afin de donner à voir ce que représente l'écriture de scénario dans le milieu du cinéma français actuel.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Groupe 2 : Pratique du scénario

Enseignant : Frédéric Videau

Contenu du cours : En scénario, la question centrale demeure celle du récit, souvent réduit à une accumulation de péripéties. Or le récit n'a rien à voir avec des péripéties, aussi palpitantes soient-elles. Il s'agit plutôt de la rencontre, et même de l'intrication, des personnages et des évènements qu'ils ont à vivre. C'est à cela, la forme et le mouvement du récit, que cette session de scénario invitera à réfléchir. À partir d'un thème donné dès le premier cours, les étudiant.es, réparti.es en trois groupes, travailleront à l'écriture d'une histoire qui ne pourra pas excéder 30 minutes au final.
Le premier groupe s'attachera à l'exposition, la définition de deux personnages principaux et la montée de la tension (10 minutes) ; le deuxième à la description des évènements dans la suite de l'histoire (10 minutes) ; le troisième à la résolution et au sort réservé aux personnages (10 minutes). Le choix des deux personnages principaux, communs aux trois groupes, sera laissé aux étudiant.es et les meilleures propositions, c'est-à-dire les plus profitables au récit, seront adoptées. Chaque groupe devra écrire en lien constant avec les autres afin d'aboutir à un scénario complet, cohérent et fluide, qu'il serait possible de tourner en l'état.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Bloc de compétences : Acquérir des savoirs complémentaires IV

Anglais – TD (coefficient 2)

Enseignant : Patrice Meunier

Contenu du cours : Analyse linguistique et cinématographique de séquences et de scénarios de films anglophones, lecture de textes techniques et critiques, analyse de photographies. Perfectionnement du lexique cinématographique, révision (si nécessaire) des structures grammaticales.

Bibliographie : Textes et supports donnés pendant les cours.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu (oral/écrit)

Esthétique et philosophie de l'art 2 – CM (coefficient 3)

Enseignant : Hugo Clémot

Contenu du cours : Après avoir successivement examiné, au semestre précédent, les théories selon lesquelles le but de l'art serait la représentation ou l'expression, le cours s'intéresse à l'idée selon laquelle on ne saurait définir l'art sans faire référence à la notion d'expérience esthétique. C'est l'occasion d'aborder les textes célèbres des fondateurs de l'esthétique comme La règle du goût de David Hume ou La critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant et d'évoquer d'autres problèmes classiques de la réflexion philosophique sur l'art comme ceux du sublime ou du génie et sa critique par les « philosophes du soupçon » (Marx, Nietzsche, Freud). Le rejet des définitions esthétiques de l'art conduit alors à étudier l'hypothèse formaliste selon laquelle l'art aurait pour but de produire des œuvres aux formes douées de sens et à s'intéresser à des courants comme le modernisme et le cubisme.

Bibliographie indicative :

Lectures recommandées
HUME, *La Règle du goût* (1757)
KANT, Analytique du beau, in *Critique de la faculté de juger* (1790)
HEGEL, *Introduction à l'esthétique* (1835, posth.)

Lectures utiles
BELL, *Clive, Art* (1914)
BURKE, *Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau* (1757)
NIETZSCHE, *Humain, trop humain*, I, chap. IV, aph. 162
FREUD, *Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci* (1910)

Modalités d'évaluation : contrôle terminal

Ouverture – cours facultatif

Enseignant : Les cours sont assurés par l'université en dehors de l'équipe de notre formation.

Contenu du cours : les étudiants de la licence cinéma ont la possibilité de profiter de l'offre pédagogique de l'ensemble de l'Université Gustave Eiffel.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Université Gustave Eiffel

UFR LETTRES, ARTS, CRÉATION, TECHNOLOGIES

DESCRIPTIF DES COURS L'ANNEE DE L3

L3
SEMESTRE 5

Blocs de compétences : Explorer l'histoire du cinéma III

Histoire du cinéma français contemporain (1990-2020) – CM (coefficient 5)

Enseignant : Fabien Delmas

Contenu du cours : Le cinéma français se caractérise par sa richesse artistique, sa vigueur et, surtout, sa diversité. Ce cours d'histoire du cinéma s'envisagera comme un voyage artistique et socio-culturel. En l'occurrence, le territoire que nous explorerons ce semestre sera le cinéma français contemporain. Notre itinéraire nous mènera des années 1990, celles du « jeune cinéma » et du néoclassicisme, aux années 2020, celles de Julie Delpy et Christophe Honoré. Evoluant entre tradition et modernité, nous élaborerons un panorama au sein duquel se côtoieront les œuvres de Cédric Klapisch et Julia Ducournau, où se croiseront les cinémas de Céline Sciamma et Arnaud Desplechin. L'objectif de ce cours sera d'initier les étudiantes et les étudiants au cinéma français, à son histoire et à sa diversité.

Bibliographie indicative :
FRODON, Jean-Michel, *L'Âge moderne du cinéma français : de la Nouvelle Vague à nos jours*, Paris, Flammarion, 1995
PREDAL, René, *Le cinéma français depuis 2000 : un renouvellement incessant*, Paris, Armand Colin, 2008

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Histoire d'une cinématographie européenne : le cinéma italien – CM (coefficient 5)

Enseignante : Marthe Statius

Contenu du cours : Ce cours est une introduction à l'histoire du cinéma italien, de quelques chefs-d'oeuvre du muet au début des années 2000. Il s'appuie sur un choix de films représentatifs des grandes périodes, allant du succès de *Cabiria* de Pastrone en 1914, en passant par le néoréalisme des années 40-50 et la comédie à l'italienne, jusqu'au cinéma politique des années de plomb et à la crise des années 1980 qui mène ensuite au genre du *giallo* et aux fossoyeurs du cinéma italien. Pour orienter ce parcours historique non exhaustif, on se concentrera sur la représentation du peuple à l'écran et la notion de cinéma populaire. Il s'agira de croiser la lecture de quelques textes majeurs écrits par des théoriciens ou des cinéastes (Bazin, Deleuze...) avec l'analyse des films et celle des circonstances historiques. Pour préparer chaque

séance, il vous faudra visionner les films et lire les textes qui vous seront transmis. Il s'agit aussi de comprendre les mutations du cinéma italien au travers des questions politiques et sociales qui en déterminent largement les enjeux actuels.

Filmographie indicative :

L'entrée du cinéma italien dans l'Histoire
Cabiria de Giovanni Pastrone (1914)

Le nouveau réalisme : une expérience de cinéma social
Païsa de Roberto Rossellini (1946)
La Terra Trema de Luchino Visconti (1948)

Représenter le petit peuple, encore
Umberto D de Vittorio De Sica (1952)
Le notti di Cabiria de Federico Fellini (1957)

La solitude de l'individu
La Dolce Vita de Federico Fellini (1960)
L'Eclisse de Michelangelo Antonioni (1962)

Les enfants des « borgatori »
Accattone de Pier Paolo Pasolini (1961)
Brutti, sporchi e cattivi de Ettore Scola (1976)

Les années de plomb : comédie & politique des années 70
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto de Elio Petri (1970)
Cristo si è fermato a Eboli de Francesco Rosi (1979)

Les marges et les genres : pour une culture populaire
La tragedia di un uomo ridicolo de Bernardo Bertolucci (1981)
E tu vivrai nel terrore - L'aldilà de Lucio Fulci (1981)

Le retour de la tragi-comédie à l'italienne
Bianca de Nanni Moretti (1984)
Ferie d'Agosto de Paolo Virzi (1996)

Bibliographie essentielle :
André Bazin, « Le réalisme cinématographique et l'école italienne de la Libération », *Qu'est-ce que le cinéma ?*
Gilles Deleuze, *Cinéma 2. L'image-temps* (Chapitre 1 : « Au-delà de l'image-mouvement")
Federico Fellini, « Mon métier », *Cahiers du cinéma*, n°84, Juin 1958.

« Entretien avec Roberto Rossellini » par Maurice Schérer et François Truffaut, *Cahiers du cinéma* n°37,
Juillet 1954.
L'Italie au miroir de son cinéma (3 volumes), collectif dir. Jean A. Gili. Radici, 2014.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Blocs de compétences : Approfondir la connaissance de l'analyse filmique II

Relations images/son – CM & TD (coefficient 4)

Contenu du CM : Mise en scène et design sonore au cinéma

Enseignant : Bruno Toussaint

Contenu du cours : Objets sonores, spatialisation, effets sonores, hyperréalisme sonore : autant de notions que nous développerons pour étudier la bande son d'un film dans sa globalité. Comment le son (dialogues, musique, ambiances et effets) se construit-il en langage autonome dans un contrepoint subtil avec l'image pour mettre en scène les finalités dramaturgiques en jeu dans un film ?

Attention, pour le TD, les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : Broadway, Hollywood, MTV : le genre musical de 1965 à aujourd'hui

Enseignant : Fabien Delmas

Contenu du cours : Si le genre musical classique a motivé la production d'une abondante littérature, il est relativement desservi dès qu'il s'agit d'envisager son évolution au-delà des années 1960. Ce cours se propose d'établir un panorama du genre musical fondé sur une approche diversifiée qui mettra en relation les productions hollywoodiennes créées à partir de 1965, l'histoire de Broadway, terre sacrée du musical, et le vidéo clip, dont l'apparition au début des années 1980 constitua une voie nouvelle. De *La Mélodie du bonheur* à Tupac Shakur, de *Cabaret* à Beyonce, de Bob Fosse à Biggie Smalls, ce cours a pour modeste ambition l'édification d'une certaine histoire de la pop culture.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Thème 2 : Le passage du muet au parlant : un défi technique, esthétique et économique

Enseignant : Mamadou Sankhare

Contenu du cours : Le son, le cinéma sonore, le cinéma parlant sont autant de notions disparates mais complémentaires quant à la compréhension des discours théoriques et techniques sur le cinéma. Le cours interroge dans un contexte de transition technologique et économique l'anthropisation nouvelle de l'espace sonore au cinéma dans les années 1920-1930. L'étude de cette période dite de transition va ainsi nous permettre d'appréhender la question du son et en quoi il bouleverse le langage cinématographique. Il s'agira de comprendre la signification de l'avènement de la parole dans la scène filmique ainsi que sa contribution à l'avancement ; un pas de plus vers le cinéma total.

Bibliographie indicative :

ADAS Sylvain, *Les sons non diégétiques dans le cinéma de fiction*, Mémoire de fin d'études, 2020.
AUMONT Jacques, *Que reste-t-il du cinéma ?* Vrin, 2012, 116 pages.
BARJAVEL René, *Cinéma total : essai sur les formes futures du cinéma*, Denoël, Paris, 1944, 106 pages.
BEJEAN Nicole, GAUTIER Jean-Michel, *Monte le son que je vois l'image*, Dijon, INRAP, Educagri, 1991.
CARAYOL Cécile, *Une musique pour l'image : vers un symphonisme intimiste dans le cinéma français*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2012.
CHION Michel, *La comédie musicale*, collection « les petits cahiers », Cahiers du cinéma et Scéren-CNDP, 2002.
CHION Michel, *L'audio-vision : son et image au cinéma* (3ème édition), Armand Colin, 2013.
CHOMENTOWSKI Gabrielle, « Du cinéma muet au cinéma parlant », *Cahiers du monde russe* [En ligne].
GIUSY PISANO, « Sur la présence de la musique dans le cinéma dit muet », [En ligne], 38 | 2002, mis en ligne le 31 janvier 2007, URL : http://journals.openedition.org/1895/218 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1895.218.
JULLIER Laurent, *Le son au cinéma*, collection « les petits cahiers », Cahiers du cinéma et Scérén CNDP, 2006.
LEVRAULT Berger, *Dictionnaire des Inventions*, Edit, Paris 1982.
PHILIPPE Claude-Jean, *Naissance du cinéma parlant : ou la rencontre du son avec* l'image, Paris, Direction du livre et de la lecture, 1992.
SADOUL George, *Histoire générale du cinéma*, 6 t., Paris, Denoël, 1975, (deuxième édition).

Filmographie :
L'assassinat du Duc de Guise, André Calmettes et Charles Le Bargy (1908)
Don Juan, Alan Crosland (1926)
Le chanteur de Jazz, Alan Crosland (1927)
La Passion de Jeanne d'Arc, Carl Theodor Dreyer (1929)
Sous les toits de Paris, René Clair (1930)
Les temps modernes, Charlie Chaplin (1936)
Le dictateur, Charlie Chaplin (1940)
Chantons sous la pluie, Stanley Donen, Gene Kelly (1952)
Tous en scène, Vincente Minnelli (1953)
Le salon de musique, Satyajit Ray (1958)

Modalités d'évaluation : travail écrit ou oral

Etude d'un auteur, d'un genre ou d'une période 3 – TD (coefficient 4)

Attention, les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : Histoire du cinéma américain, volume 3 (1990-2020)

Enseignant : Fabien Delmas
Contenu du cours : Dernière étape d'une étude globale du cinéma américain entamée en L1. Pour ce dernier chapitre, il s'agira d'envisager les années 1990, décennie de l'équilibre et de la synthèse oscillant entre superspectacles et auteurisme, avant de plonger vers le 21ème siècle et ses mutations portées par la technologie numérique et un changement générationnel. Cette fois-ci, nos têtes d'affiche se nommeront Robert Zemeckis, M. Night Shyamalan, Sofia Coppola, Paul Thomas Anderson, Spike Lee, David Fincher, Quentin Tarantino, Tim Burton, Richard Linklater et Jordan Peele.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Thème 2 : John Ford

Enseignante : Marthe Statius

Contenu du cours : Le cours sera consacré à la filmographie de John Ford, de la trilogie historique de la fin des années 1930 (*The Prisoner of Shark Island* en 1936 ; *Young Mister Lincoln* ; *Drums Along the Mohawk* qui sortent tous deux en 1939, l'année de *Stagecoach*) jusqu'au western géographiquement déplacé que constitue *Frontière Chinoise* (*Seven Women*, 1966). Nous nous intéresserons tout particulièrement à la grammaire fordienne du western établie avec le concours du scénariste Frank S. Nugent dans la trilogie de la cavalerie d'après-guerre qui transforme aussi bien le documentaire de guerre, le film historique que le *social problem film* (*Grapes of Wrath*,

1940 ; *How Green Was My Valley*, 1941 ou *The Last Hurrah*, 1958). L'angle d'analyse sera celui du romantisme fordien, autour notamment du motif de la quête et de l'errance, aussi bien pour un individu égaré comme Ethan dans *The Searchers* que pour une communauté tout entière comme dans *Wagon Master*.

Bibliographie indicative :

Jean-Loup Bourget, *John Ford*, Paris, Rivages cinéma, 1990.
Tag Gallagher, *John Ford : The Man and His Films*, Berkeley, University of California Press, 1986.
Jim Kitses, *Horizons West*. London, BFI, [1969] 2004 (chapitre sur Ford).
Jean-Louis Leutrat et Suzanne Liandrat-Guigues, *Splendeur du western*, Aix-en-Provence, Rouge Profond, 2007.
Robert Warshow, « The Westerner » in *The immediate experience : movies, comics, theatre & other aspects of popular culture*, New York, Atheneum, 1974.

Filmographie essentielle :

Stagecoach, 1939
Young Mister Lincoln, 1939
Grapes of Wrath, 1940
The Battle of Midway, 1942
My Darling Clementine, 1946
Fort Apache, 1948
The Searchers, 1956
The Man Who Shot Liberty Valance, 1962
Cheyenne Autumn, 1964

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Approches de la mise en scène – TD (coefficient 4)

Attention, les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : L'art de la mise en scène dans le kammerspiel revisité

Enseignant : Frank Charpentier

Contenu du cours : « L'art de la mise en scène dans le Kammerspiel revisité : enfermement, répétition et/ou transcendance ? » Soit l'exploration d'un corpus de trois films étrangement apparentés malgré les différences, Cris et Chuchotements de Bergman, Ordet de Dreyer et Le sacrifice de Tarkovski), à la lumière de la pensée du « penseur privé », selon ses propres mots, alias Soeren Kierkegaard, et en particulier à celle de l'essai intitulé La Répétition).

Bibliographie indicative :

D'abord, les écrits des trois auteurs cités ci-dessus et *La Répétition*, de Kierkegaard, Ed. Rivages ou autre traduction.

Thème 2 : Cinéma et guerre du Vietnam

Enseignante : Marthe Statius

Contenu du cours : Nous nous intéresserons à la mise en scène de la guerre dans quelques exemples tirés du cinéma américain classique et contemporain, dans une logique comparative, et en considérant notamment la question du temps de la guerre. Plus précisément, il s'agira d'étudier le problème de la durée de la guerre, indissociable de celui de l'expérience du soldat. On analysera aussi bien l'ordre narratif (une structure linéaire et causale dans le film de guerre hollywoodien classique par exemple ou bien l'usage du plan-séquence) que les valeurs attribuées dans la diégèse aux temps morts ainsi qu'au temps des combats effectifs. On verra ainsi dans quelle mesure la mise en scène du temps de la guerre justifie parfois des ruptures de rythme, certains de montage, le recours à une voix-off à partir de quelques exemples de séquences.

Filmographie indicative :

The Visitors, Kazan, 1972.
The Deer Hunter, Michael Cimino, 1978
Apocalypse Now, Coppola, 1979.
Streamers, Altman, 1983.
Platoon, Stone, 1986.
Full Metal Jacket, Kubrick, 1987.
Casualties of War, De Palma, 1989.
Born on the Fourth of July, Stone, 1989.

Bibliographie indicative :

Gilbert Adair, *Hollywood's Vietnam. From The Green Berets to Full Metal Jacket.* Heinemann,1989.
Michael A. Anderegg, *Inventing Vietnam: The War in Film and Television.* Temple University Press,
1991.
Linda Dittmar, Gene Michaud, *From Hanoi to Hollywood. The Vietnam war in American film*. Rutgers
University Press, 1990.
Antoine de Baecque, *L'Histoire-caméra.* Gallimard, 2008. [chap.2]

Gilles Deleuze, *Cinéma 1 : L'image-mouvement*, chapitre IX. Éditions de Minuit, 1983.
Marc Ferro, *Cinéma et histoire, Gallimard*, 1977.
Steve Neale, *Genre and Hollywood*. Psychology Press, 2000. [ch. War Films]

Bloc de compétences : Approfondir la connaissance de la pratique III

Production – CM (coefficient 1)

Enseignant : Jordane Oudin

Contenu du cours : Ce cours doit permettre d'analyser le fonctionnement du CNC et d'analyser des étapes menant à la production d'un court-métrage et d'un documentaire, notamment de la partie consacrée aux financements possibles de ces deux types de films.. On étudiera les principaux métiers des acteurs de la production cinématographique ainsi que les institutions comme le CNC, MEDIA, le CSA, SCAM, SACEM, SACD, etc.

Bibliographie :
Elle sera précisée au début du semestre.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal.

Pratique de la réalisation – TD (coefficient 1)

Attention, les étudiants souhaitant participer au module 1 doivent envoyer leur candidature et une lettre de motivation.

Module 1 : Pratique de la réalisation intensive
Enseignante : Julie Bonan

Contenu du cours : Une thématique sera donnée aux étudiants(es) qui auront le choix d'aller vers le documentaire ou la fiction. Ils seront alors accompagnés dans l'écriture de leur projet qui sera prêt à tourner pour le second semestre. Approfondissement des connaissances d'écriture audiovisuelles : projet de documentaire ou scénario de fiction selon les critères de L3 (entre 8 et 10 minutes : bruits, dialogues, musique originale). **INTENSIF D'UNE SEMAINE ANNUELLE EN JANVIER.**

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Module 2 : Pratique de la réalisation non intensive

Attention, les étudiants suivant le module n°2 doivent choisir entre les deux groupes suivants

Groupe 1 :
Enseignant : Hormuz Kéy

Contenu du cours : Une thématique sera donnée aux étudiants(es) qui auront le choix d'aller vers le documentaire ou la fiction. Ils seront alors accompagnés dans l'écriture de leur projet qui sera prêt à tourner pour le second semestre. Approfondissement des connaissances d'écriture audiovisuelles : projet de documentaire ou scénario de fiction.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Groupe 2 :

Enseignant : Guillaume Fabre-Luce

Contenu du cours : Pour appréhender le travail de mise-en-scène, il faut l'éprouver : se confronter à une équipe, à des comédiens, à des choix de découpage, au montage, à l'étalonnage, au mixage, à la collaboration artistique. Il n'y a qu'en faisant des films qu'on apprend à en faire. Avec ce cours pratique, nous nous confronterons à des situations précises afin d'aborder les différents aspects de la mise-en-scène et ce pour englober les trois étapes de fabrication d'un film : pré-production, tournage et post-production. Au cours de l'année, les étudiant.e.s auront la possibilité de réaliser un court-métrage (par équipe), dont nous accompagnerons la fabrication. Les étudiant.e.s confronteront ainsi leurs expériences respectives pour apprendre autant de leur propre pratique, que de celles de leurs condisciples.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Projet vidéo – TD (coefficient 1)

Enseignante : Hélène Marchetti

Contenu du cours : Ce cours a pour objectif d'approfondir le rapport des étudiantes et des étudiants à la pratique en mettant l'accent sur la direction d'acteur et le travail avec les comédiens. Pour ce faire, l'enseignement est conçu conjointement avec le conservatoire à rayonnement départemental du Val Maubuée. Ainsi les étudiantes et les étudiants en cinéma travailleront avec les apprentis comédiens.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Les métiers du cinéma – master classes – CM (coefficient 1)

Enseignants : Intervenants multiples

Contenu du cours : L'année de L3 est cruciale dans le parcours des étudiantes et des étudiants. Elle marque l'aboutissement d'un cursus, mais doit également être mise à contribution par les étudiants pour planifier la suite de leurs parcours et leur entrée dans le monde professionnel. Le but de ce cours est de permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels expérimentés et reconnus qui viendront partager leur expérience et répondre aux questions, et aux inquiétudes, des jeunes professionnels en devenir. Ce semestre, 5 rencontres de 2h chacune seront organisées.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Bloc de compétences : Acquérir des savoirs complémentaires V

Esthétique et philosophie de l'art – CM (coefficient 2)

Enseignant : Hugo Clémot

Contenu du cours : Après avoir successivement examiné, en L1, les théories selon lesquelles le but de l'art serait la représentation ou l'expression, puis, en L2, les définitions esthétiques et formalistes de l'art, le cours s'intéresse à la réflexion contemporaine sur l'art après Wittgenstein et la philosophie analytique : il aborde la question des rapports entre théorie et critique du point de vue d'une philosophie du langage ordinaire et se penche sur les conceptions thérapeutiques de l'art après Schopenhauer, Nietzsche et Freud.
À la fin de ces trois semestres, les étudiants et les étudiantes devraient disposer d'outils conceptuels et de références philosophiques et artistiques utiles pour continuer à penser par eux-mêmes et par elles-mêmes leur expérience de l'art.

Bibliographie indicative :

Lectures recommandées
SCHOPENHAUER, Arthur, *Le monde comme volonté et comme représentation*, livre IIIe
NIETZSCHE, Friedrich, *La Naissance de la tragédie*
FREUD, « Le Moïse de Michel Ange » (1914)

Lectures utiles
WITTGENSTEIN, Ludwig, *Leçons et conversations sur l'esthétique, la psychologie et la croyance religieuse* (1971, posth.)
WEITZ, Morris, « Le rôle de la théorie en esthétique » (1956)
MICHAUD, Yves, *Critères esthétiques et jugement de goût*, Hachette, 2011.
CARROLL, Noël, *Philosophy of Art: À Contemporary Introduction*, Routledge, 1999.
CAVELL, Stanley, "Les problèmes esthétiques de la philosophie moderne", in *Dire et Vouloir Dire*, chap. III, Cerf, 2009 [1969], p. 165–195.

CAVELL, Stanley, *La Projection du monde*, Vrin, 2009, chap. 15.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Anglais – TD (coefficient 2)

Enseignante : Livie Bednarek

Contenu du cours : Le cours d'anglais a pour objectif d'améliorer les aptitudes langagières et d'insister sur les capacités de communication et d'interaction à l'écrit comme à l'oral pour amener les étudiants à un niveau B2+/C1 dans la plupart des compétences selon les recommandations du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et les exigences attendues pour la poursuite d'études en master.Dans ce cours, les étudiants exploreront certains des enjeux socio-économiques du monde anglo-saxon contemporain à travers le prisme du cinéma.

Bibliographie indicative : Ce cours prend appui sur une grande variété de documents en langue anglaise (extrait d'œuvres cinématographiques, bandes-annonces, œuvres artistiques, extrait de documentaires, articles de journaux …) permettant aux étudiants de s'exprimer sur diverses problématiques contemporaines ou liées à l'industrie du cinéma. Ce cours a pour but de permettre aux étudiants de pratiquer la langue dans des contextes variés afin d'obtenir un haut degré d'autonomie et d'aisance pour une utilisation fluide de la langue anglaise, notamment dans le monde professionnel.

Modalités d'évaluation :
Contrôle continu (assiduité obligatoire)
Evaluation par compétence : compréhension orale / écrite, expression orale / écrite.

L3
SEMESTRE 6

Bloc de compétences : Perfectionner les savoirs fondamentaux

Cinématographies du monde – TD (coefficient 3)

Attention, les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : Le cinéma de Corée du Sud

Enseignante : Emmanuelle Spadacenta

Contenu de la formation : Ce cours aura pour objet l'étude de l'histoire du cinéma sud-coréen, du début des années 1990 jusqu'à nos jours.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Thème 2 : Cinémas du Proche-Orient et du Moyen-Orient

Enseignant : Hormuz Kéy

Contenu du cours : Le cinéma en tant que support de l'histoire et de la sociologie. Exemples puisés dans les cinémas de plusieurs pays comme l'Iran, l'Egypte et la Turquie. Exemples : R. Banieetemad, Tahmineh Milani, A. Kiarostami, M. Kimiaï, B. Beyzaï, M. Makhmalbaf, A.Farhadi, Satyajit Ray, V. Damle, Mehboob Khan, Karimuddin Asif, Nirad Mohapatra, M. Ertugrul, O. Lutfi Akad, Matin Erksan, Atif Yilmaz, Turkan Soray, Nuri Bilge Ceylan, Youssef Chahine.

Bibliographie indicative :

Les cinémas de l'Inde, Yves Thoraval, Images plurielles, L'Harmattan, 1998
Le cinéma turc, sous la direction de Mehmet Basutçu, Cinéma pluriel, Centre Georges Pompidou, 1996.
Politique du cinéma iranien ; de l'âyatollah Khomeyni au Présedent Khatami, Agnès de Victor, CNRS, 2004 Paris.
Égypte, 100 ans de cinéma, sous la direction de Magda Wassef, Institut du monde arabe, éd. Plume, 1995
Image(s) et Sociétés, Coordonné par Michel Chandelier et Isabelle Rousel-Gillet, Université de Lille, l'Harmattan, Paris, 2003.
Le cinéma iranien, l'image d'une société en bouillonnement, Hormuz Kéy, Karthala, Paris, 1999.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal.

Analyse filmique – TD (coefficient 3)

Attention, les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : Poétique de la rencontre

Enseignante : Diane Arnaud

Contenu du cours : Nous analyserons les rencontres faussées entre deux personnes, bientôt éprises l'une de l'autre, en privilégiant les cas où cette situation narrative se fasse l'écho d'une poétique souterraine. Il faudrait que le secret bien gardé imprègne la forme filmique jusqu'à la mise à jour dramaturgique de l'imposture. En partant de Vertigo d'Alfred Hitchcock, nous analyserons le trouble esthétique provoqué par des rencontres truquées dans le cinéma contemporain d'auteur, de David Lynch à Wong Kar-wai.

Bibliographie indicative :
AUMONT Jacques (dir.), *La Rencontre. Au cinéma, toujours l'inattendu arrive*, PUR, 2009
ARNAUD Philippe, « Maîtrise de la mise en scène, perte du personnage », Les Paupières du visible, Crisnée, Yellow Now, 2001

Thème 2 : Le cinéma Bis

Enseignante : Stella Louis

Contenu du cours : Ce cours d'analyse filmique sera consacré à l'étude du cinéma bis et d'exploitation des années 60-70 et à l'influence d'une "nouvelle vague" de films modernes, avant-gardistes et fantastiques sur la production cinématographique et audiovisuelle jusqu'à aujourd'hui.

Bibliographie indicative :
Laurent Aknin, *Les Classiques du cinéma bis*, 2009.
Philippe Rouyer, *Le cinéma gore, une esthétique du sang*, 1997.
Stephen King, *Anatomie de l'horreur*, 1981.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Etude d'un auteur, d'un genre ou d'une période 4 – TD (coefficient 3)

Attention, les étudiants doivent choisir entre l'un des deux thèmes suivants :

Thème 1 : Le mélodrame

Enseignante : Mahdis Mohammadi

Contenu du cours :

Quels sont les traits communs qui relient *Stella Dallas* (1937) à *La Ronde de l'aube* (*The Tarnished angels*, 1958) et *Lui et Elle* (*Love Affair*, 1939) et *La Fureur de vivre* (*Rebel Without a Cause*, 1955) ? Quel est le dénominateur commun de ces films qui sont regroupés sous le terme de mélodrame ?
Contrairement à certains genres cinématographiques comme le western ou le film d'horreur, le mélodrame ne se caractérise pas par des codes strictement définis ou des éléments spécifiques et reconnaissables qui lui sont propres. Au lieu de cela, on parle plutôt d'une « imagination mélodramatique » ou d'un « mode mélodramatique » pour décrire la nature et les caractéristiques du genre.
Le rapport entre les théoriciens de cinéma et le mélodrame, comme le souligne Linda Williams, a été comparable à celui entre les aveugles et l'éléphant. À partir des années 1970, à chaque fois on n'a touché qu'une seule partie de cet immense éléphant. Dans les années 1970, Thomas Elsaesser et Peter Brooks ont mis l'accent sur « l'excès » comme trait commun des films qui opèrent dans le mode mélodramatique. Puis, dans les années 1980, ce sont les théoriciens féministes du cinéma qui ont commencé à s'y intéresser du fait du rôle marquant et la capacité d'agir des femmes dans les films. Plus récemment, Williams elle-même a examiné le mélodrame à la lumière de la politique de la race.
Ce cours a pour objectif d'explorer différentes acceptions du terme « mélodrame » dans le domaine des études de genre, tout en analysant les films les plus emblématiques du genre des années 1930 aux années 1950, ainsi que quelques exemples modernes.

Bibliographie indicative :
Robert LANG, Le mélodrame américain. Griffith, Vidor, Minnelli, Paris, l'Harmattan, Collection « Champs visuels étrangers », 2008
Jean-Loup BOURGET, Le mélodrame hollywoodien, Paris, Stock, collection « Ramsay poche cinéma », 1994

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Thème 2 : Filmographie complète d'Andreï Tarkovski

Enseignant : Frank Charpentier

Contenu du cours : Filmographie complète d'Andreï Tarkovski, « ''artiste-serviteur'' ? Est-ce à entendre pour paraphraser l'étrange formule de Kafka : « écrire comme forme de la prière », que l'art cinématographique est selon Tarkovski une prière » et si oui, qu'est-ce à dire en termes de plans, mise en scène, montage etc. ? » Réflexion élargie sur les sources de l'image en Orient comme en occident, en évoquant bien sûr l'art de l'icône.

Bibliographie indicative :
Le Temps scellé, Tarkovski Ed, Cahiers du Cinéma.
Journal, Tarkovski
Andreï Tarkovski, Antoine de Baecque (Ed. Cahiers du cinéma, 1989)

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Histoire d'une cinématographie européenne : De Manoel De Oliveira à Manoel De Oliveira, suvol d'un siècle de cinéma portugais – CM (coefficient 3)

Enseignant : Frank Charpentier

Contenu du cours : « De Manoel De Oliveira à Manoel De Oliveira » : survol d'un siècle de cinéma portugais (via ses jalons marquants), un cinéma d'auteur(s) exigeant, souvent poétique et atypique, en un mot : « excentrique », littéralement et dans tous les sens, comme motif thématique, formel et problématique à explorer.

Bibliographie indicative :

Le cinéma portugais (Ed. L'Harmattan, bibliothèque A.D.N)
Le cinéma portugais (Ed. du Centre Pompidou, commandé et en attente)
Conversation avec Manoel de Oliveira, Antoine de Baecque, Jacques Parsi, Cahiers du cinéma, 1996.
Yann Lardeau, Philippe Tancelin, Jacques Parsi, *Manoel de Oliveira, Dis Voir*, 1988.
Jacques Parsi, *Manoel de Oliveira, cinéaste portugais XXe siècle*, Arts du spectacle, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2002.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Bloc de compétences : Acquérir des savoirs complémentaires VI

Théorie des médias – CM (coefficient 3)

Enseignante : Alice Leroy

Contenu du cours : Conçu comme une introduction aux objets et à la méthodologie de la théorie des médias, ce cours s'organise autour d'un corpus de textes fondamentaux et d'images animées (films d'art et de cinéma, installations, séries, etc.). en explorant les principaux champs et théories de cette discipline plus développée dans les pays anglo-saxons qu'en France. On s'intéressera aux cultures médiatiques propres à certaines époques, c'est-à-dire non seulement aux technologies, mais aussi aux appareillages épistémologiques et culturels qui en permettent l'apparition, et aux usages qui en sont proposés. Ce n'est donc pas à une simple histoire des techniques qu'engage ce cours, non plus qu'à une étude qui concernerait uniquement les médias de masse. C'est à la fois un champ de recherche et une approche qui s'attachent aux formes de médiation, matérielles et techniques et aux enjeux culturels et sociaux de cette médiation. On portera un intérêt particulier au cinéma, dont on resituera l'invention dans le contexte plus général de la culture visuelle du XIXe siècle.

Bibliographie indicative :

Giorgio Agamben, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*, Paris, Rivages poche, 2007.
Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique*, trad. M. de Gandillac, in Essais 2, Denoël/Gonthier, 1971
Mireille Berton et Anne-Katrin Weber, *La Télévision du téléphonoscope à youtube, pour une archéologie de l'audiovision*, Lausanne, Antipodes, 2009.
Thomas Elsaesser, « The New Film History as Media Archeology », *Cinémas : revue d'études cinématographiques / journal of film studies*, vol 14, n° 2-3, 2004.
Vilem Flusser, *La Civilisation des médias*, Paris, Circé, 2006.
Michel Foucault, *L'Archéologie du savoir*, Paris, Gallimard, 1969.
Erkki Huhtamo et Jussi Parikka, *Media Archeology – Approaches, Applications, and Implications*, University of California Press, 2011.
Friedrich A. Kittler, *Gramophone, Film, Typewriter*, Palo Alto, Stanford University Press, 1999.
Marshall McLuhan, *Pour comprendre les médias*, Paris, Seuil, 1968.
Jussi Parikka, *Qu'est-ce que l'archéologie des média ?* Grenoble, UGA Editions, 2017 (2012)
Jeffrey Sconce, *Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television*, Duke University Press Books, 2000.
Gilbert Simondon, *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris, Aubier Montaigne,

1992.
Jonathan Sterne, *Une histoire de la modernité sonore*, Paris, La Découverte, 2015 (2003).
Paul Virilio, *La Machine de Vision*, Paris, Galilée, 1988.
Siegfried Zielinski, *Deep Time of the Media: Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means*, Cambridge, MIT Press, 2006.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal

Droit – CM (coefficient 3)

Enseignante : Mathilde Ehret-Zoghi

Contenu du cours : Maîtrise des principaux concepts et des enjeux du droit d'auteur. Capacité de réflexion sur l'évolution du droit de l'AV, de la musique et de la création multimédia, dans le contexte du passage des industries culturelles vers une économie numérique.

Bibliographie :

Une liste d'ouvrages sera distribuée lors de la première séance.

Modalités d'évaluation : Contrôle terminal.

Anglais – TD (coefficient 2)

Enseignante : Livie Bednarek

Contenu du cours : Le cours d'anglais a pour objectif d'améliorer les aptitudes langagières et d'insister sur les capacités de communication et d'interaction à l'écrit comme à l'oral pour amener les étudiants à un niveau B2+/C1 dans la plupart des compétences selon les recommandations du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et les exigences attendues pour la poursuite d'études en master.Dans ce cours, les étudiants exploreront certains des enjeux socio-économiques du monde anglo-saxon contemporain à travers le prisme du cinéma.

Bibliographie indicative : Ce cours prend appui sur une grande variété de documents en langue anglaise (extrait d'œuvres cinématographiques, bandes-annonces, œuvres artistiques, extrait de documentaires, articles de journaux …) permettant aux étudiants de s'exprimer sur diverses problématiques contemporaines ou liées à l'industrie du cinéma. Ce cours a pour but de permettre aux étudiants de pratiquer la langue dans des contextes variés afin d'obtenir un haut degré d'autonomie et d'aisance pour une utilisation fluide de la langue anglaise, notamment dans le monde professionnel.

Modalités d'évaluation :
Contrôle continu (assiduité obligatoire)
Evaluation par compétence : compréhension orale / écrite, expression orale / écrite.

Ouverture – cours facultatif

Enseignant : Les cours sont assurés par l'université en dehors de l'équipe de notre formation.

Contenu du cours : les étudiants de la licence cinéma ont la possibilité de profiter de l'offre pédagogique de l'ensemble de l'Université Gustave Eiffel.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Bloc de compétences : Approfondir la connaissance de la pratique IV

Pratique de la réalisation 2 – TD (Coefficient 1)
Attention, la répartition des étudiants reprendra celle établie au semestre 5 dans le cadre du cours « Pratique de la réalisation » :

Module 1 : Pratique de la réalisation intensive
Enseignante : Julie Bonan

Contenu du cours : : Cours complémentaire au cours « Pratique de la réalisation intensive ». Le travail sera axé sur le montage et la post-production du projet écrit et tourné au semestre 5.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Module 2 : Pratique de la réalisation non intensive

Groupe 1 : Réalisation
Enseignant : Hormuz Kéy

Contenu du cours : Cours complémentaire au cours « Pratique de la réalisation non intensive » - groupe 1. Le travail sera axé sur le montage et la post-production des projets écrits et tournés au semestre 5.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Groupe 2 : Initiation à la mise en scène
Enseignant : Guillaume Fabre-Luce

Contenu du cours : Cours complémentaire au cours « Pratique de la réalisation non intensive » - groupe 2. Le travail sera axé sur le montage et la post-production des projets écrits et tournés au semestre 5.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Les métiers de l'audiovisuel et du cinéma – master classes – CM (coefficient 1)

Enseignants : Intervenants multiples

Contenu du cours : L'année de L3 est cruciale dans le parcours des étudiantes et des étudiants. Elle marque l'aboutissement d'un cursus, mais doit également être mise à contribution par les étudiants pour planifier la suite de leurs parcours et leur entrée dans le monde professionnel. Le but de ce cours est de permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels expérimentés et reconnus qui viendront partager leur expérience et répondre aux questions, et aux inquiétudes, des jeunes professionnels en devenir. Ce semestre, 5 rencontres de 2h chacune seront organisées.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Spécialisation – TD (coefficient 5)

Attention, les étudiants devront choisir entre deux parcours, « A – journalisme & production » ou « B – le jeu actoral ».

Parcours A

Produire pour la télévision (coefficient 3)

Enseignant : à déterminer

Contenu du cours : Ce cours a pour objectif de présenter aux étudiants les spécificités du système de production télévisuel français.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Journalisme culturel / critique cinématographique (coefficient 2)

Enseignant : Aurélien Allin

Contenu du cours : Atelier d'écriture et initiation méthodologique aux techniques de l'écriture journalistique et de l'exercice critique.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu

Parcours B

Les Formations de l'acteur (coefficient 2)

Enseignante : Fatima Adoum

Contenu de la formation : Étude des textes majeurs et des grandes écoles théoriques sur la formation de l'acteur (théâtrale et cinématographique).

Bibliographie :

La formation de l'acteur, Constantin Stanislavski, Pygmalion
La construction du personnage, Constantin Stanislavski, Pygmalion
Etre acteur, Michael Chekhov, Pygmalion
L'imagination créatrice de l'acteur, Michael Chekhov, Pygmalion
Paradoxe sur le comédien, Denis Diderot, Flammarion
Le théâtre et son double, Antonin Artaud, Flammarion
Le comédien désincarné, Louis Jouvet, Flammarion
Trouver sa voix : Contrôler sa respiration, enrichir son timbre, élargir son registre vocal, Louis-Jacques Rondeleux, Seuil

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Le direction de l'acteur (coefficient 3)

Enseignante : Fatima Adoum

Contenu de la formation : Initiation au jeu d'acteur.

Bibliographie :

Une liste d'ouvrages sera distribuée lors de la première séance.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu.

Bloc de compétences : Découvrir le monde professionnel

Stage en milieu professionnel (coefficient 3)

STAGES ET RAPPORT DE STAGE

Objectif :
L'objectif du stage (et du rapport) est principalement de vous amener à faire un bilan critique d'une expérience dans le milieu de l'entreprise, de manière à vous permettre de mieux cerner vos attentes professionnelles et les compétences que vous devez renforcer ou acquérir. Il permet également de vous entraîner à la rédaction des rapports d'activités, mémos, notes, qui vous seront demandés dans le cadre de votre futur emploi. **Pour cette raison, il est obligatoire.**

Stage :
La durée minimale du stage est de 1 mois, soit 140 heures.
Il est possible de faire son stage dans n'importe quel domaine concerné par le cinéma et l'audiovisuel. Si vous obtenez une embauche c'est encore mieux, bien sûr. Vous devrez néanmoins rédiger votre rapport de manière à faire le bilan d'un mois d'activités. (Un contrat de travail peut être fourni à la place d'une convention de stage pour attester de la réalité effective de votre expérience). La durée du stage doit être de 140 heures de travail minimum. Elles peuvent se répartir en plusieurs périodes si c'est nécessaire, les week-ends, à mi-temps, etc. En aucun cas un stage ne peut se dérouler aux horaires de vos cours : nous ne serions pas autorisés à vous signer une convention dans ce cas.

Le stage est obligatoire en L2, ou entre la L2 et la L3 (printemps/été), avec une prise en compte de son évaluation (rapport de stage) en L3, suite au dépôt du rapport à a fin du mois de mai de la L3.

Il est obligatoire de rendre un rapport de stage pour valider le semestre 6. Sans validation du stage, le diplôme de licence ne saurait être délivré, même en cas de notes suffisantes dans les autres disciplines. Le rapport de stage peut également porter sur une expérience professionnelle d'au moins un mois à temps plein ou équivalent, dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel. La formule du stage conventionné est une opportunité offerte par l'université.

Forme du rapport de stage :
Un rapport de stage est constitué **d'une quinzaine de pages (minimum 25 000 signes espaces inclus)** dactylographiées sans compter les annexes. Il doit être rendu sous forme imprimée (en aucun cas sur support électronique) et avec la fiche d'appréciation remplie par l'entreprise.

Ce rapport donne lieu à une note, qui prend en compte l'évaluation incluse dans la

fiche d'appréciation remplie par l'entreprise. <u>Il ne donne pas lieu à une soutenance.</u>

Votre rapport de stage est constitué d'une **<u>synthèse rédigée par vos soins</u>** : toute citation de textes préexistants, comme dans n'importe quel travail académique, est clairement désignée comme une citation (entourée de guillemets : « ... ») et précisément référencée dans une note en bas de page indiquant les sources bibliographiques ou webographiques.

Répéter le discours de l'entreprise sur elle-même ne constitue pas une synthèse ; tenir un simple « journal » descriptif de vos journées de stage, non plus.
Nous attendons une synthèse qui indique clairement les objectifs généraux du stage de votre point de vue et de celui de l'entreprise, un bilan qui précise les objectifs remplis ou non, une analyse des difficultés rencontrées et comment, et pourquoi elles ont pu (ou pas) être surmontées.

Nous attendons également de vous un <u>effort de recherche et de documentation</u> pour situer l'entreprise et votre travail en son sein, dans le cadre plus général du secteur industriel (ou associatif) dans lequel ils s'insèrent. Cela signifie que vous devrez mener des recherches sur le web **<u>et en bibliothèque</u>** pour découvrir les publications existantes sur ce secteur et sur le type de travail que vous avez mené. La lecture de ces publications vous aidera à adopter une position de recul critique sur votre expérience de stage.

Tous les documents qui ne sont pas écrits par vous (documents de travail, auto-présentation de l'entreprise, etc.) ne peuvent trouver leur place, si vous le jugez utile, qu'en annexe de votre rapport : les pages que vous écrivez ne doivent en aucun cas être noyées dans une documentation annexe.

Votre rapport devra obligatoirement contenir :

- une introduction
- une synthèse et un bilan du stage selon un plan que vous devrez élaborer (intégrant tous les aspects mentionnés précédemment : bilan, analyse, vision de la place de l'entreprise et de votre travail en son sein dans une approche plus générale du secteur de l'audiovisuel concerné).
- Une conclusion (où vous devez vous prononcer sur la question de savoir si vous dégagez un bilan principalement positif ou principalement négatif de cette expérience, en synthétisant vos arguments).
- Une bibliographie (qui ne vous dispense pas de référencer précisément chaque citation par une note en bas de page).
- Éventuellement : des annexes.

Et bien évidemment, votre rapport de stage doit être écrit dans un français impeccable.

Procédure de saisie des conventions de stage sur votre ENT

Le stage fait **obligatoirement** l'objet d'une convention de stage tripartite signée **avant** le début du stage par l'étudiant, le représentant légal de l'établissement d'accueil et le directeur de la composante par délégation du Président de l'Université.
Durée maximale : 6 mois (soit 924h), avant le 30 septembre de l'année universitaire.
Gratification : obligatoire à partir de la 309ème heure (rémunération rétroactive en cas d'avenant prolongeant le stage, à préciser lors de la saisie de l'avenant sur P-stage)

INFORMATIONS :

- Site web de l'UFR LACT

PROCEDURE CONVENTION :

Phase 1 **Validation du stage**	• **Saisie des informations sur l'application esup stage sur l'ENT** • **Si une session d'examen se déroule durant votre stage, vous devez le préciser dans l'onglet « stage » en commentaire sur le temps de travail** • **Envoi du récapitulatif au responsable de formation (à télécharger dans l'onglet « récapitulatif » + copie au secrétariat)** **ATTENTION : il faut que la procédure débute 15 jours minimum avant le stage**

Phase 2 **Validation de la convention**	• **Envoi de la convention signée par l'étudiant, le tuteur et la structure d'accueil (2 signatures nécessaires s'il s'agit de la même personne) + annexes (attestation sécurité sociale et attestation responsabilité civile) au secrétariat** **ATTENTION : il faut que cette étape soit faite au minimum 10 jours avant le début du stage**
Phase 3 **Fin du stage**	• **Une fois votre stage réalisé, vous devez transmettre au secrétariat : 1) la fiche d'appréciation (document envoyé par mail par le secrétariat pédagogique ou à retirer directement auprès du secrétariat pédagogique)** • **L'attestation de fin de stage (à télécharger sur esup stage)**

Une fois votre convention signée, toute modification doit faire l'objet d'un avenant à saisir en retournant sur votre convention initiale dans P-Stage.

Partir étudier à l'étranger

Chaque année, les étudiants de la licence Cinéma & audiovisuel ont la possibilité de partir étudier à l'étranger. Les destinations les plus prisées des étudiants en cinéma sont, en Europe, l'Espagne et l'Italie. Au-delà de l'Europe, les pays les plus demandés sont les Etats-Unis et le Canada. Ne négligez pas non plus l'Amérique du Sud (l'Argentine et le Brésil en particulier) et la Corée du Sud qui offrent souvent des opportunités passionnantes.

Le fait de partir à l'étranger le temps d'un semestre ou d'une année complète constitue une réelle opportunité. Idéalement, la L3 est peut-être le meilleur moment pour concrétiser ce projet. Néanmoins, les étudiants peuvent déposer des dossiers de candidature dès la L1 pour espérer partir en L2. En revanche, en L2, seule l'Europe est accessible. Le voyage prend alors place dans le cadre du programme ERASMUS.
A partir de la L3, les destinations extra-européennes sont accessibles.

L'élaboration d'un dossier de candidature nécessite du temps et peut, selon les destinations souhaitées, se révéler relativement contraignant. Quelle que soit la destination souhaitée, il convient d'entamer les démarches pédagogiques et administratives dès le début de l'année universitaire.
Un séjour d'études en Europe en L2 doit se préparer dès le premier semestre de L1.
Un séjour d'études en L3 doit se préparer dès le premier semestre de l'année de L2.

Les démarches à accomplir pour partir aux Etats-Unis sont les plus exigeantes. Les critères de sélection sont les plus élevés de tous les dispositifs encadrant les départs à l'étranger. La procédure est effectuée dans le cadre du programme MICEFA. En général, le dossier de candidature est à déposer à la fin du mois de novembre. Les étudiants souhaitant partir étudier aux Etats-Unis doivent au préalable passer et réussir le TOEFL. Ils doivent avoir un bon niveau scolaire et soumettre une lettre de motivation rigoureusement argumentée.

Pour l'Europe et le Canada, les dossiers de candidatures sont à déposer au début du mois de février. L'élaboration du projet pédagogique (choix de l'université, élaboration de la liste des cours) nécessite un important travail préparatoire.
ATTENTION : depuis l'année 2022-2023, les voyages au Canada (UQAT) nécessitent le paiement d'une partie des frais d'inscription canadiens.

Si vous souhaitez partir à l'étranger, commencez par vous renseigner auprès du Service des Relations Internationales (SRI) : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/international/partir-a-letranger

Tenez-vous informés de la tenue des réunions de présentation des différents dispositifs qui ont lieu au début du 1er semestre.

Prenez également rendez-vous avec le coordinateur de mobilité (en l'occurrence, Fabien Delmas) qui vous aidera à élaborer votre projet pédagogique. Le volet administratif sera, quant à lui, assuré par les chargés de mobilité qui travaillent au sein du SRI.

Lors de votre première réunion préparatoire, le coordinateur aura besoin des documents suivants :

_ relevé des notes obtenues depuis la L1
_ CV
_ lettre de motivation rigoureusement argumentée

MAQUETTE RECAPITULATIVE DES ENSEIGNEMENTS DE LA LICENCE CINEMA 2023 - 2024

Année	Semestre	Intitulé	ECTS
1	**1**	**BC DECOUVRIR LES DISCIPLINES FONDAMENTALES**	**14**
1	**1**	Historie du cinéma muet	7
1	**1**	Analyse filmique 1	7
1	**1**	**BC DECOUVRIR LA DRAMATURGIE**	**9**
1	**1**	Cinéma et arts narratifs	5
1	**1**	Scénario et dramaturgie	4
1	**1**	**BC DECOUVRIR LA REALISATION**	**2**
1	**1**	Initiation intensive à la réalisation	1
1	**1**	Techniques d'enregistrement	1
1	**1**	**BC ACQUERIR DES SAVOIRS COMPLEMENTAIRES**	**5**
1	**1**	Anglais	1
1	**1**	Cadrage et perspective	2
1	**1**	Certification Pix	1
		Technique du travail universitaire	1
1	**2**	**BC DECOUVRIR LES DISCIPLINES FONDAMENTALES II**	**21**
1	**2**	Histoire du cinéma américain classique	8
1	**2**	Etude d'un auteur, d'un genre, d'une période	8
1	**2**	Théorie du cinéma	5
1	**2**	**BC DECOUVRIR LA REALISATION II**	**3**
1	**2**	Technique du montage	1
1	**2**	Méthodologie de la prise de son	1
1	**2**	Initiation à la réalisation	1
1	**2**	**BC ACQUERIR DES SAVOIRS COMPLEMENTAIRES II**	**6**
1	**2**	Anglais	2
1	**2**	Esthétique et philosophie de l'art*	4
1	**2**	Ouverture	0
2	**3**	**BC DECOUVRIR LE CINEMA DOCUMENTAIRE**	**6**
2	**3**	Cinéma documentaires	5
2	**3**	Pratique du documentaire phase 1	1
2	**3**	**BC EXPLORER L'HISTOIRE DU CINEMA I**	**9**
2	**3**	Histoire du cinéma des années 1960	5
2	**3**	Histoire et esthétique du cinéma d'animation	4
2	**3**	**BC DECOUVRIR LA DIVERSITE DES FORMES AUDIOVISUELLES**	**8**
2	**3**	Théories du montage	4
2	**3**	Analyse des formes audiovisuelles	4
2	**3**	**BC APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE LA PRATIQUE**	**7**

2	**3**	Techniques du montage	3
2	**3**	Esthétique de la lumière	2
2	**3**	Anglais	2
2	**4**	**BC EXPLORER L'HISTOIRE DU CINEMA II**	**10**
2	4	Histoire du cinéma français classique	5
2	**4**	Histoire du cinéma américain contemporain	5
2	**4**	**BC APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE L'ANALYSE FILMIQUE**	**10**
2	**4**	Analyse filmique 2	5
2	**4**	Etude d'un auteur, d'un genre ou d'une période 2	5
2	**4**	**BC APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE LA PRATIQUE II**	**5**
2	**4**	Techniques du son	1
2	**4**	Pratique du documentaire phase 2	1
2	**4**	Economie du cinéma	2
2	**4**	Pratique du scénario	1
2	**4**	**BC ACQUERIR DES SAVOIRS COMPLEMENTARES IV**	**5**
2	**4**	Anglais	2
2	**4**	Esthétique et philosophie de l'art	3
2	**4**	Ouverture	0
3	**5**	**BC EXPLORER L'HISTOIRE DU CINEMA III**	**10**
3	**5**	Histoire du cinéma français contemporain	5
3	**5**	Histoire d'une cinématographie européenne : le cinéma italien	5
3	**5**	**BC APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE L'ANALYSE FILMIQUE II**	**12**
3	**5**	Relations images/son	4
3	**5**	Etude d'un auteur, d'un genre ou d'une période 3	4
3	**5**	Approches de la mise en scène	4
3	**5**	**BC APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE LA PRATIQUE III**	**4**
3	**5**	Production	1
3	**5**	Pratique de la réalisation, phase 1	1
3	**5**	Projet vidéo	1
		Master classes	1
3	**5**	**BC ACQUERIR DES SAVOIRS COMPLEMENTAIRES V**	**4**
3	**5**	Esthétique et philosophie de l'art	2
3	**5**	Anglais	2
3	**6**	**BC PERFECTIONNER LES SAVOIRS FONDAMENTAUX**	**12**
3	**6**	Cinématographies du monde	3
3	**6**	Analyse filmique 3	3
3	**6**	Etude d'un auteur, d'un genre ou d'une période 4	3
3	**6**	Histoire d'une cinématographie européenne : le cinéma portugais	3
3	**6**	**BC ACQUERIR DES SAVOIRS COMPLEMENTAIRES VI**	**8**
3	**6**	Etude des médias	3
3	**6**	Droit	3
3	**6**	Anglais	2
3	**6**	Ouverture	0

3	**6**	**BC APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE LA PRATIQUE IV**	**7**
3	**6**	Pratique de la réalisation	1
		Master classes	1
3	**6**	a) Produire pour la télévision ou b) les formations de l'acteur	5
3	**6**	a) Journalisme culturel/critique ou b) Diriger l'acteur	5
3	**6**	**BC DECOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL**	**3**
3	**6**	Stage	3

VALLEY
ART
KINS THEATRES
CALLY OWNED
MOVIES ARE FOREVER
WE'LL SEE YOU SOON
509
OPEN