

LICENCE CINEMA

Mention : Cinéma

Parcours : Pratique et Esthétique

Parallèlement à une **formation théorique** propre aux études cinématographiques (analyse de films, esthétique, histoire, sociologie, économie et droit du cinéma ...), les étudiants reçoivent une **formation pratique** en cinéma et vidéo (prise de vue, photographie, son, images numériques, montage numérique, postproduction numérique, direction de la photo, production, écriture de scénarios, écriture multimédia, direction d'acteurs...) qui n'est pas strictement technique, mais qui les initie à l'expression artistique, à travers des réalisations en ateliers sur des supports et avec des médiums différents.

Cette formation pratique et théorique, spécialisée (cinéma et audiovisuel), s'intègre dans une formation artistique plus générale qui donne aux étudiants la possibilité de se confronter à d'autres pratiques artistiques (arts plastiques, littérature, photo, théâtre) et qui surtout leur assure, par des enseignements plus généraux en histoire de l'art, philosophie de l'art et sciences humaines appliquées à l'art, une bonne culture artistique et de solides outils d'analyse et de réflexion. Ces axes garantissent au diplôme une lisibilité vis-à-vis d'autres licences à vocation moins pratique et surtout vis-à-vis du monde professionnel visé par la formation.

La licence ouvre des possibilités de poursuivre des études en master et en doctorat. Le master « Cinéma et Audiovisuel » de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne comporte une spécialité recherche : esthétique, analyse, création, et une spécialité professionnelle : scénario, réalisation, production.

L'objectif de la licence est de former des spécialistes de l'audiovisuel (cinéma et télévision) susceptibles de devenir :

- Assistant de production – Ecriture de scénario,
- Enseignant en audiovisuel,
- Chercheur (si poursuite d'études),
- Critique de cinéma,
- Programmateur de salles de cinéma ou festivals,
- Adjoint au réalisateur – Premier ou second assistant de réalisation – Script(e),
- Assistant technique à l'image et au son,

Et plus généralement des collaborateurs de création dans le domaine de la pré-production, des tournages et de la postproduction.

DESCRIPTION DES ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS CINEMA Pratique et Esthétique

LICENCE 1

Semestre 1

Histoire de l'Art (un CM et un TD)

Le cours magistral porte sur l'histoire de l'art du XIIIe au XVIIIe siècle. Grâce à l'analyse d'œuvres empruntées à la peinture et à la sculpture européenne, on étudiera les transformations formelles et iconographiques qui ont renouvelé l'art, de Giotto à David. Les styles, replacés dans leur contexte historique, seront examinés à la lumière des théories artistiques et des innovations techniques. En outre, on étudiera les conditions de production à l'époque moderne en s'attachant à la formation et au statut de l'artiste, aux différents commanditaires, et à la destination des œuvres.

Le TD, lui, se base sur l'analyse d'œuvres empruntées à la peinture. On étudiera les transformations formelles et iconographiques qui ont renouvelé l'art en Europe du XVe au XVIIIe siècle : évolution des techniques, usage de la lumière, du dessin, du lieu de destination...

Philosophie de l'Art (un CM et un TD)

Ce cours a pour objectif d'étudier la façon dont la philosophie et l'esthétique ont traité la question du beau de l'Antiquité à nos jours. L'accent sera mis principalement sur les auteurs (Platon, Plotin, Hume, Kant, Nietzsche...), et les écoles philosophiques (idéisme, criticisme...) auxquels ils participent.

Le TD du premier semestre accompagne le cours magistral d'une étude problématisée de textes fondateurs.

Le Cinéma des origines

Etude du cinéma des origines, du pré-cinéma à Griffith : le pré-cinéma, la naissance du cinématographe, l'apparition du montage, le mode de représentation primitif.

Analyse de l'image cinématographique

Ce TD a pour objectif d'initier les étudiants à l'analyse de séquences de films : introduction au vocabulaire de description des différents éléments de composition d'un film (types de plans, de mouvements de caméra, de raccords, traitement du son...), analyse de séquences (apport de références cinématographiques aux étudiants). Les différentes séances se concentreront sur divers aspects spécifiques de la composition cinématographique : les différents usages du plan-séquence, du gros plan, des mouvements de caméra, des divers types de raccords...

Initiation à la rédaction d'une analyse de séquence.

Techniques du cinéma

Ce TD travaille à aborder les différentes étapes de « fabrication » d'un film :

- règles basiques d'écriture (dramaturgie, formalisation d'écriture d'un scénario, d'un synopsis, d'une note d'intention) à partir d'un (très) court extrait d'un roman (travail d'adaptation),
 - composition d'un dossier de préparation de tournage : composition de l'équipe technique, choix du matériel utilisé, casting de comédiens, repérages, découpage, plans au sol, dépouillement, plan de travail, feuilles de service...
 - tournage du scénario (séquence de 3-4 minutes) après initiation aux fondamentaux des techniques de la caméra, de la lumière et du son (associées à des questions de mise en scène).
- L'objectif est de développer un projet de (très) court-métrage (correspondant à une séquence) de « A à Z » et d'apprendre à travailler en groupe.

Techniques du son

Atelier pratique, approche des outils simples, dans le cadre d'une réalisation sonore personnelle. Développement sur le mode participatif de l'écoute, de la prise de son et du montage son, de la réalisation sonore.

Thèmes abordés :

- Le son dans notre environnement et dans l'expression artistique
- Réel sonore et imagerie auditive
- La voix
- L'art des bruits, la poésie sonore, la musique électroacoustique, fiction radio et documentaire sonore
- Le son au cinéma
- Son, narration, musique
- Son et espace
- Scénographie et dramaturgie sonore

Humanités numériques

Initiation à l'informatique et apprentissage de logiciels bureautiques. La formation, plutôt fastidieuse, est accompagnée d'une exploration des enjeux de l'outil en allant de la culture cybernétique à l'art numérique en passant par le hacking, le luddisme et les questions de propriété intellectuelle.

Module de méthodologie documentaire

Comment produire un bon exposé ou un bon dossier à partir de sources diversifiées et fiables ?

Dans le contexte de surabondance d'informations sur internet, de la diversité des supports, les processus de recherche documentaire et de choix de l'information requièrent la mise en application d'une méthodologie efficace et de savoir-faire spécifiques.

La formation s'articule autour de 4 étapes :

- 1) Préparer sa recherche : analyse du sujet, termes de recherche
- 2) Sélectionner les sources d'information
- 3) Chercher et localiser les documents en bibliothèque, en ligne
- 4) Evaluer la qualité et la pertinence des sources

Pratique d'une langue obligatoire

Semestre 2

Histoire de l'art (un CM et un TD)

Ce cours magistral d'histoire de l'art, et les TD qui lui sont associés, porteront sur l'art du 19e siècle. Les TD seront fondés sur un corpus de textes.

Philosophie de l'art

Ce cours a pour objectif l'étude de certaines approches philosophiques et théoriques des questions de l'imitation et de l'imagination en art, de l'Antiquité à nos jours. Cette réflexion sera remise en perspective dans le cadre de l'analyse de quelques séquences de films.

Le cinéma muet

Le cours propose une étude de grands mouvements et écoles de l'ère muette du cinéma en partant de 1915 et du tournant que représente *Naissance d'une nation* (Griffith) et en allant jusqu'aux derniers films importants du muet (1929-31) qui vont un peu au-delà de l'avènement du parlant (*Le Chanteur de jazz*, Crosland, 1927). À travers l'analyse de différentes productions de la période – cinéma américain, avant-gardes françaises, avant-garde soviétique, expressionnisme allemand – le cours entend aussi montrer comment l'écran de cinéma cristallise certains enjeux esthétiques, historiques, politiques et économiques de l'époque concernée.

Etude de films muets

Le TD permet d'aborder des films liés au cours magistral sur le cinéma muet en les analysant de façon détaillée.

Pratique de la réalisation

Approche de l'écriture filmique en ayant recours à des exercices pratiques (synopsis, note d'intention, caractérisation des personnages, structure narrative, point de vue, dialogue...)

Pratique de la photo

Ce cours offre une formation aux techniques de la photographie.

Technologie des médias

Contenu théorique :

- Histoire des médias,
- Signal vidéo numérique,
- Compression numérique,
- Formats d'enregistrement,
- Formats d'images.

Contenu pratique :

Création « d'événements cinématographiques » en vidéo : réalisation de courtes vidéos (d'une durée de 2 à 3 min) basées sur des thèmes spécifiques.

Pratique d'une langue obligatoire

LICENCE 2

Semestre 3

Histoire de l'Art (un CM et un TD)

Le cours magistral portera sur la problématique « art et technique au temps des avant-gardes », qui inclut des thèmes comme celui de la reproductibilité, du montage (industriel et cinématographique), de la prothèse, etc.

Dans le TD, un corpus constitué de textes de philosophie, de théorie et de critique d'art soutiendra l'enseignement du cours magistral.

Philosophie de l'art (un CM et un TD)

Ce cours a pour objectif d'étudier la façon dont la philosophie a traité deux concepts fondamentaux de l'esthétique et de la théorie de l'art : le sublime et la critique.

L'accent est mis principalement sur les auteurs (Burke, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Baudelaire) et les mouvements de pensée auxquels ils participent (rationalisme, criticisme, empirisme, romantisme). Le cours entrelacera approche historique et problématisation des notions. On attend de l'étudiant, au terme de ce cheminement, qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion argumentée nourrie d'une connaissance de l'histoire des concepts et des problématiques.

Le Cinéma parlant

Histoire et esthétique du cinéma des années 1930, 1940 et 1950 :

Une introduction sur l'arrivée du parlant (une révolution industrielle et artistique), puis 3 chapitres axés autour de la question du réalisme, qui permettent d'aborder le cinéma hollywoodien ainsi que deux « mouvements » importants de la période : le réalisme classique hollywoodien, le réalisme poétique français et le néo-réalisme italien. Pour finir, un chapitre sur l'évolution du documentaire, et un chapitre sur les enjeux de l'usage progressif de la couleur.

Etude de films parlants

Le TD permet d'étudier en détail des films rattachés au corpus du cours magistral sur le cinéma parlant.

Atelier de création audiovisuelle

Enjeux historiques, esthétiques et politiques du cinéma expérimental.

Réalisation d'un film expérimental en format Super 8.

Pratique du montage

Atelier pratique axé sur la réécriture d'un film au montage. Modifier le sens, le récit et le rythme d'une ou de plusieurs séquences de film(s) en créant un court-métrage cohérent.

Pratiques artistiques autres

Les étudiants s'initient à une pratique artistique spécifique. Au choix :

- *écriture* (initiation au scénario, du pitch à l'écriture d'un premier synopsis),
- *théâtre* (jeu de l'acteur, dramaturgie et mise en scène),
- ou *photographie* (travail axé sur la construction d'une démarche artistique).

Pratique d'une langue obligatoire

Semestre 4

Histoire de l'art (un CM et un TD)

Étude de quelques moments importants de la pratique et de la théorie artistiques depuis 1945, date à laquelle le centre du monde de l'art s'était déjà déplacé de l'Europe aux Etats-Unis. L'expressionnisme abstrait, premier grand Art de cette jeune nation, ainsi que les théories esthétiques qui se sont développées autour de lui constitueront notre point de départ, avant d'aborder des mouvances et des pratiques internationales aussi diverses que le néo-dada, le happening, le pop art, le nouveau réalisme, le minimalisme, l'art conceptuel et in situ, la performance, le body art, l'art vidéo. Seront examinées la tendance vers une forte hybridation des genres artistiques ainsi que le désir de réinsérer l'art dans les problématiques de l'économie capitaliste, des médias de masse, de la « société du spectacle », de la culture populaire ou de l'industrialisation. Une attention particulière sera portée aux déplacements du sens des catégories d'« art », « œuvre », « artiste » : l'œuvre d'art devient « pièce », objet, performance, projet in situ, énoncé linguistique ; souvent, elle quitte les lieux d'exposition consacrés pour investir l'espace public ou la nature, se confond avec les gestes et l'environnement quotidiens, travaille sur et avec le corps (de l'artiste, du spectateur), tandis que l'artiste à la fois élargit ses fonctions et remet en question l'originalité présumée de l'acte créateur.

Philosophie de l'art

Ce cours de philosophie de l'art est consacré à l'examen de la notion de « modernité ». À partir des écrits de Baudelaire, de Nietzsche, de Benjamin, ou encore d'Adorno et de Greenberg, nous examinerons plusieurs problématiques telles que l'esthétique du nouveau, le statut de l'art à l'époque de sa reproduction, l'opposition entre culture savante et populaire, la distinction entre modernité, postmodernité et art contemporain.

Il est recommandé aux étudiants de se procurer les deux textes suivants : Charles Baudelaire, « Le Peintre de la vie moderne » (*Écrits sur l'art*, Poche, 1992), Walter Benjamin « L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » (*Œuvres III*, Folio Essais, 2000).

Sciences humaines appliquées à l'art

Cet enseignement a pour objectif de familiariser les étudiants avec les instruments et les problématiques des disciplines relevant des sciences humaines. Cette initiation aux notions, aux concepts et aux enjeux théoriques de disciplines comme la psychanalyse et l'anthropologie est destinée à favoriser la compréhension des faits artistiques et culturels ; elle vise aussi à donner aux étudiants des outils de réflexion et des méthodes d'analyse susceptibles d'enrichir leur approche des arts et notamment du cinéma.

Le Cinéma moderne

Histoire et esthétique du cinéma moderne.

Le « programme » est abordé à travers 6 grands axes esthétiques :

- la recherche de la liberté artistique – le petit budget,
- le « direct » et l'exigence d'authenticité,
- l'articulation de la radicalité artistique et de la radicalité politique,
- l'éclatement du récit,
- la mise en œuvre d'une distance critique au sein de la fiction,
- le travail de la matière audiovisuelle.

Esthétique et théories du cinéma

- Jean Epstein et la photogénie,
- Sergueï Eisenstein et l'image dialectique,
- Germaine Dulac et la symphonie visuelle (ou la symphonie, d'après André-P. Bartje),
- André Bazin et l'ontologie,
- Bertolt Brecht et la critique des représentations,
- Alexandre Astruc et la caméra stylo,
- Christian Metz et le cinéma comme langage / Pasolini et le cinéma comme langue,
- Gilles Deleuze et le temps dans les corps,
- Jean-Luc Godard et l'image multiple,
- Robert Bresson et le cinématographe,
- Serge Daney et le ciné-fils.

Atelier de mise en scène

Approfondissement de l'atelier de 1ère année : réflexion sur la pratique numérique dans l'évolution du cinéma contemporain, notamment son influence sur les méthodes d'écriture et de réalisation en fiction.

Postproduction numérique

Atelier pratique d'initiation à la création de séquences animées (stop motion, pixilation, rotoscoping, motion design) et d'effets visuels numériques.

Pratiques artistiques autres :

Les étudiants s'initient à une pratique artistique, au choix :

- *écriture* (élaboration d'un synopsis développé, écriture d'une séquence),
- *photographie* (travail sur la série, avec recherche d'un univers formel et d'un effet visuel signifiant, mise en place d'une dynamique entre temps faible et instant décisif...),
- ou *théâtre* (approfondissement de l'enseignement du premier semestre autour d'une œuvre théâtrale contemporaine).

Pratique d'une langue obligatoire

Semestre 5

Histoire de l'Art

Le cours magistral et le TD s'articulent autour d'une thématique transversale (redéfinie chaque année) qui fournit un axe pour aborder l'art du 20e siècle.

Economie et droit du cinéma

Sur six cours :

- le métier de producteur,
- le financement du documentaire pour la télévision,
- le court-métrage,
- l'économie liée au web,
- l'exploitation non-commerciale des films,
- le CNC et le régime d'intermittent du spectacle

Puis l'étude de quatre grands axes :

- Etablir les liens entre les enjeux de la production et les enjeux de la création en France, aujourd'hui.
- Poser les questions du droit d'auteur et de l'exception culturelle.
- Interroger le secteur de la distribution et de l'exploitation commerciale des films.
- Comparer les modèles cinématographiques français et américain.

Le récit au cinéma

Le cours aborde les spécificités du récit au cinéma à travers des analyses de séquences et de films qui permettent de mettre en évidence les notions essentielles de la narratologie au cinéma.

L'analyse de séquences

Une réflexion sur le travail d'analyse de séquence (fondements théoriques, problèmes de méthode) qui permettra aux étudiants d'approfondir en maîtrisant davantage les enjeux de l'exercice. Les cours seront ponctués par l'étude très concrète et détaillée d'extraits de films.

Ateliers d'écriture

Les étudiants auront le choix entre trois TD :

- *scénario* (écriture, à partir d'un sujet donné, d'un synopsis complet d'une dizaine de pages, accompagné d'une note d'intention),
- *découpage* (à partir d'un scénario, écrire un découpage en pensant l'articulation d'une mise en scène et d'un décor spécifique),
- ou *critique de films* (exercices de réflexion critique à partir de films sortis en salle).

Cinéma non-narratifs

Les étudiants auront le choix entre deux TD, l'un consacré au cinéma d'avant-garde et l'autre, à l'analyse du cinéma documentaire.

Cinéma du monde

Cet enseignement sera consacré à l'exploration de l'histoire et de l'esthétique d'une cinématographie nationale, à l'exclusion des cinématographies européennes et nord-américaines. Il s'agit en effet de découvrir des films moins présents sur les écrans français. L'enseignement permettra tout autant de se familiariser avec des œuvres et des démarches artistiques variées, que de s'interroger sur la façon dont on peut penser la production d'un pays (contexte socio-historique, contexte économique de production, échanges et transferts culturels, etc.)

Conception d'un projet audiovisuel

Pour ce cours, les étudiants auront le choix entre trois pratiques différentes :

- **Projet de fiction** (étude des sujets proposés par les élèves et développement, par groupe de 1 à 3, des scénarios qui seront tournés au second semestre),
- **Projet de documentaire** (conception d'un court-métrage documentaire à partir de thèmes imposés, avec rédaction d'un dossier et préparation du tournage).
- **Projet de web-série ou de web-documentaire** (concevoir une histoire qui puisse se raconter sur différents supports – internet, TV, mobile, cinéma, installation – pour utiliser toutes les possibilités liées aux nouvelles technologies et exploiter la réactivité de chaque canal, qu'il soit visuel, tactile, sonore...).

Direction de la photo

Cet enseignement fournit des bases concernant les techniques de prise de vue : travail du cadre, éclairage, réglages caméra, etc. Il s'agira de comprendre théoriquement des notions scientifiques (sensitométrie, optique, chimie, mécanique), de les mettre en œuvre dans des essais filmés en adaptant les configurations à des choix esthétiques (réalisation de courts-métrages).

Pratique d'une langue obligatoire

Semestre 6

Esthétique et poétique du film

Ce cours se propose de questionner, d'un point de vue historique et esthétique, quelques figures et configurations signifiantes à l'œuvre dans le film : le plan, le gros plan, le plan-séquence, le hors-champ, le plan subjectif, le champ-contrechamp, le raccord et le faux raccord, le regard caméra, le split-screen, etc...

Sociologie de l'audiovisuel

Parmi les différentes approches de sociologie du cinéma qui seront évoquées, le cours développera celle de l'esthétique sociologique engagée par Kracauer et poursuivie entre autres par Sorlin. Il s'agit d'étudier certains films « en creux » pour montrer comment l'écran peut rendre compte d'états de faits sociaux et/ou de mutations sociales. L'approche du cours est à la fois théorique et analytique.

Le son au cinéma

Esthétique du son au cinéma (conception et réception). Chaplin, Lang, Bresson, Kaurismäki, Resnais.... Chaque auteur (ou œuvre) est abordé à travers une problématique particulière concernant le traitement du son.

Ateliers pratiques

L'étudiant aura le choix entre trois TD :

- **direction d'acteur** (histoire de l'acteur et du comédien au théâtre et au cinéma),
- **animation** (réalisation de séquences animées qui, accompagnées de notes d'intention, seront hébergées sur la plateforme Vimeo et accessibles depuis le site MediaArtDesign afin d'être présentées en fin de semestre),
- **création sonore**.

Approches contemporaines

L'enseignement se consacre aux grands enjeux esthétiques qui traversent le cinéma contemporain : l'évolution des genres et des styles (à partir de la question du postmodernisme), la « révolution » numérique, les nouveaux rapports entre cinéma et art contemporain et le devenir du cinéma en tant qu'art, en tant que dispositif médiatique et en tant que série culturelle.

Analyse d'un corpus filmique

L'étudiant aura le choix entre deux TD :

- **étude d'un genre** (réflexion théorique sur la définition des genres, avec l'approche historique et esthétique d'un genre spécifique, et l'analyse des films les plus représentatifs de ce genre),
- **étude d'un cinéaste** (réflexion sur la création, approche monographique de l'œuvre d'un cinéaste, avec la mise en valeur de ses enjeux esthétiques et de ses récurrences thématiques).

Réalisation d'un projet audiovisuel

Les étudiants auront le choix entre trois pratiques différentes :

- **réalisation d'une fiction** (préparation, casting, direction d'acteurs, découpage technique, organisation du tournage, suivi du montage),
- **réalisation d'un documentaire** (tournage et montage du projet conçu au premier semestre),
- **réalisation d'une web-série ou d'un web-documentaire** (à partir du dossier « avant-projet transmédia » conçu au premier semestre, tournage des images documentaires, réalisation d'un court-métrage et création d'une installation transmédia).

Initiation à la production audiovisuelle

Objectifs du cours :

- Comprendre les fonctions des différents techniciens, ouvriers et comédiens dans le processus de fabrication d'un film. Analyse des besoins artistiques, techniques et logistiques.
- Dépouiller un scénario en estimant notamment le temps de tournage de chaque séquence. Puis établir un plan de travail.
- Etablir un devis en transformant des données physiques en coût monétaire.

Expérience des métiers de l'audiovisuel

L'enseignement vise à compléter les connaissances que les étudiants ont de leur champ professionnel, en alliant rencontres avec des intervenants et retour sur les expériences vécues dans le cadre des stages.

Pratique d'une langue obligatoire