

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Objectifs

Ce cursus est construit autour de la formation au métier de directeur de la photographie, par l'enseignement et la pratique de la création des images cinématographiques.

Ce domaine requiert un ensemble de connaissances, de compétences et de savoir-faire qui impliquent une formation exigeante, ouverte et évolutive, embrassant tous les aspects artistiques et techniques de la création et de la fabrication des images de cinéma.

Par conséquent, les étudiants sont également formés aux métiers connexes à la prise de vue : assistants-opérateurs, D.I.T sur les plateaux de tournage, étalonneurs, color-scientist et autres métiers, en perpétuelle évolution, de la postproduction des images. Les questions d'écriture et de mise en scène sont enseignées et pratiquées dans le cadre du travail en collaboration, notamment du binôme directeur de la photographie /réalisateur.

La prise en compte des formes multiples de la fabrication d'images animées permet à nos diplômés de s'adapter aux évolutions techniques et esthétiques contemporaines et à venir ; en long métrage de cinéma, en fiction et documentaire, en séries télévisuelles, mais aussi en clips musicaux, en publicité, en films institutionnels ou toute autre production audiovisuelle. Cette compétence transversale caractérise les nombreux professionnels issus de l'École, appréciés en production, en tournage ou en postproduction.

Organisation de la formation

Les fondamentaux du métier de directeur de la photographie, enseignés tout au long du cursus, définissent les Unités d'Enseignement et sont partagés entre tous les enseignants.

Le fil conducteur de notre pédagogie est de construire sans cesse des ponts entre les matières scientifiques, techniques et artistiques, entre les cours théoriques et la pratique. Par exemple, chaque semestre, des ateliers transversaux mettent en perspective les notions enseignées, en réunissant professionnels en activité et enseignants.

Dans une progression logique, cinq thématiques structurent les trois années du cursus :

- Le point de vue, le regard.
- Le contraste, la lumière.
- La couleur.
- Le mouvement.
- Filmer un objet complexe, le visage.

Plusieurs principes traversent ces enseignements : l'étude et la pratique technique, la création, le lien à la profession et l'initiation à la recherche.

La création et l'expression par l'image

La capacité à produire des images est favorisée et mise en pratique dès le début de la première année. La production d'images et de films rythme toute la scolarité. Dans un tempo différent, mais complémentaire de l'apprentissage, le désir de création des étudiants est sollicité tout au long des trois années via le hors cursus.

Chaque étudiant exerce la responsabilité de directeur de la photographie, depuis la préparation jusqu'à la diffusion, sur au moins une production complète durant sa scolarité à l'ENS Louis-Lumière.

Dans les créations, la relation entre directeur de la photographie et réalisateur est privilégiée. Les formations à l'écriture de scénario, à la mise en scène, au montage et à la post production, sont approfondies lors des productions les plus abouties.

Le principe de création/réflexion à deux (avec, en premier lieu, le binôme réalisateur-directeur de la photographie) est systématisé.

Les étudiants du Master Cinéma travaillent en étroite collaboration avec les étudiants du Master Son sur les productions de l'École.

Les productions de l'École sont systématiquement encadrées par des intervenants professionnels en activité.

Tout au long du cursus sont organisés des workshops et des ateliers avec des intervenants : directeurs de la photographie, réalisateurs, scénaristes, étalonneurs, monteurs, décorateurs, superviseurs VFX, costumiers, maquilleurs, assistants-opérateurs, électriciens, machinistes, directeurs de production, producteurs, distributeurs...

Dans le cadre d'une collaboration avec différents partenaires, dont EUR-ArTec, des ateliers, séminaires, colloques, conférences sont organisés afin de développer l'axe recherche-crédation au sein de l'École.

Les étudiants font un stage obligatoire, dans une entreprise de production ou de postproduction (tournage, prestataires, laboratoires numériques, productions).

MAQUETTE 2020-2025

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval	
SEMESTRE 1 : LE POINT DE VUE, LE REGARD	UE1 Initiation et expérimentation Première approche de la prise de vue, gestes, postures et normes sur les tournages.	6	Mise à niveau sciences			NE	
			Procédures de travail et sécurité : habilitation électrique, sécurité incendie, gestes postures et protection civile	12	CM	EX	
				30	TD		
			2	Électricité	12	CM	CC / EX
			1	Anglais I	15	TD	CC
			2	Sensitométrie I	8	CM	CC / EX
					16	TD	
			1	Atelier «Tourné-Monté»	32	CM	CC
					24	TP	
			UE2 Plan Cette UE donne des bases historiques, artistiques, scientifiques et techniques à la fabrication d'images. Mise en pratique pédagogique dans un atelier transversal.	8	2	Histoire et esthétique du cinéma I / Transversal	12
	2	Économie du cinéma			12	CM	NE
					12	CM	NE
					12	CM	NE
	2	Technologies I : les caméras argentiques et numériques			16	CM	CC / EX
	2	Optique géométrique			20	CM	CC / EX
					12	TD	
	2	Atelier image Transversal I : le point de vue, le regard			12	CM	CC
					12	TD	
	UE3 Point de vue Cette UE propose un cours sur la théorie des arts et questionne le regard du chef opérateur à travers le cadre, le montage, le rendu des images.	9			1	Théories des arts	18
			2	Atelier Image I : le cadre	40	TD	CC
			2	Du signal à l'image numérique I	20	CM	CC / EX
					24	TD	
			2	Initiation montage I	32	TD	CC
			2	Étalonnage	12	TD	CC
	UE4 Exercice documentaire Théorie et pratique du documentaire Première approche de la fabrication de films documentaires : tournage, montage et finalisation des projets, conjointement avec les étudiants du Master Son.	7	1	Théorie du documentaire : cinéma et réalité	20	CM	CC
			2	Conception et écriture de l'exercice documentaire	28	TD	CC
			3	Préparation et tournage de l'exercice documentaire	8	TD	NE
					10	TP	CC
						NE	
1			Analyse de l'exercice documentaire	12	TP	CC	

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval			
SEMESTRE 2 : LE CONTRASTE, LA LUMIERE	UE5 Lumière Histoire de la lumière, étude des différentes sources lumineuses et leurs effets. Mise en pratique de différents éclairages.	6	1	Histoire et esthétique du cinéma II / Transversal	12	TD	CC		
			1	Technologies des sources	8	CM	CC		
					8	TD			
			2	Physique du rayonnement	20	CM	CC / EX		
					16	TD			
			2	Atelier Image II : La lumière	32	TD	CC		
			UE6 Contraste et exposition Etudes des techniques et technologies de fabrication et de diffusion des images. La notion de contraste sera étudiée puis testée en prise de vue.	10	2	Optique appliquée I	20	CM	EX
					16	TD			
					2	Sensitométrie II	6	CM	CC / EX
							24	TD	
	2	Technologies II : projections et diffusions			12	CM	CC		
					8	TD			
	2	Atelier Image III : Essais caméra, argentique et numérique			60	TD	CC		
	2	Ateliers image Transversal II : le contraste, la lumière			40	TD	CC		
	UE7 Exercice de fiction Mise en application des notions techniques, scientifiques et pratiques, étudiées en S1 et S2. 16 petits exercices sont tournés, montés, entièrement finalisés conjointement avec les étudiants du Master Son.	7			2	Initiation au découpage	32	TD	CC
					1	Atelier acteurs	24	TD	CC
			1	Initiation montage II	16	TD	CC		
			1	Scénario et suivi du projet de l'exercice fiction	8	CM	CC		
					16	TD			
			1	Préparation et tournage de l'exercice fiction	16	TP	CC		
			2	Postproduction image : montage et étalonnage	8	TP	CC		
				Postproduction son : montage et mixage		TP	NE		
				Analyse de l'exercice fiction	12	TP	NE		
			UE8 Relation image et son Cette UE clôt le S2 et prépare le S3. Etude de l'anglais professionnel, rencontres avec des professionnels autour des différentes formes de productions. Deuxième approche du workflow et de l'image numérique. Préparation des documentaires qui seront tournés en S3.	6	1	Psychophysique de l'image et du son	12	CM	CC
	1	Le son à l'image, théorie et pratique			20	CM	CC		
					20	TD			
	2	Du signal à l'image numérique II			8	CM	CC / EX		
					12	TD			
1	Anglais II	15			TD	CC			
1	Conception et écriture du film documentaire	24			TD	CC			
	Projet personnel et stage	2			TP	NE			

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval	
SEMESTRE 3 : LA COULEUR	UE9 Documentaire cinéma Une conception plus approfondie de la forme documentaire : tournage, montage et finalisation des projets avec les étudiants du Master Son.	11	2	Suivi du projet du film documentaire	20	TD	CC
			3	Tournage et projection des rushes pendant le tournage	12	TD	CC
			2	Suivi du montage documentaire	18	TP	CC
			2	Projections pendant le montage	24	TD	CC
			2	Postproduction image : Etalonnage	6	TP	CC
				Postproduction son : montage et mixage			NE
				Analyse du film documentaire	12	TP	CC
	UE10 Analyses Approfondissement des cours d'optique, de sensimétrie et de technologie. Première approche de la recherche.	10	2	Approche de la recherche : analyse filmique I	24	CM	CC
			1	Histoire et esthétique du cinéma III / Transversal	12	TD	CC
			1	Psychophysique de l'image	12	CM	CC
			2	Optique appliquée II	20	CM	EX
					16	TD	
			2	Sensimétrie III	8	CM	CC / EX
					16	TD	
	2	Technologies III : les caméras argentiques et numériques	20	CM	CC / EX		
			8	TD			
	UE11 Pratiques Mise en pratique des notions technologiques et scientifiques dans des ateliers transversaux. Approfondissement de l'anglais. Ecriture des scénarios des fictions tournées en S4.	9	2	Scénario et suivi du projet du film de fiction partie I	24	TD	CC
			1	Anglais III : critique et analyse	16	TD	CC
			3	Ateliers image transversal III : décor, costumes et maquillage, pratiques des enseignements artistiques sur le plateau, création d'un univers	24	TD	CC
			3	Ateliers image transversal IV : Keylight, visualisation, pratiques des enseignements scientifiques sur le plateau	24	TD	CC
				Assistant des examens des 3e année			NE

S	UE	ECTS	E.C.	Vol H	Type cours	Eval	
SEMESTRE 4 : LE MOUVEMENT	UE12 Corps et mouvements Études de représentations et techniques de prise de vue des corps et du mouvement. Mise en pratique des questions spécifiques liées au mouvement.	11	1	Histoire et esthétique du cinéma IV / Transversal	12	TD	CC
			2	Optique appliquée III	16	CM	EX
					16	TD	
			4	Atelier image transversal V : le corps, le mouvement	40	TD	CC
			4	Atelier image transversal VI : caméra à grande vitesse, déplacements...	80	TD	CC
	UE13 Recherche et création I Préparation à la réalisation du mémoire, consolidation de l'anglais.	3	2	Méthodologie I : note d'intention	24	CM	CC
				Recherche : ressources bibliographiques	8	TD	NE
			1	Anglais IV : note d'intention	8	TD	CC
	UE14 Fiction Cinéma : partie I Mise en application professionnalisante des notions technologiques, scientifiques et pratiques étudiées. Les films sont tournés montés en S4 et entièrement finalisés en S5, conjointement avec les étudiant·e·s du Master Son.	16	4	Scénario et suivi du projet du film de fiction partie II	24	TD	CC
			4	Préparation du film fiction	80	TP	CC
			8	Tournage du film fiction	40	TP	CC
				Montage du film de fiction	24	TP	CC

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval		
SEMESTRE 5 : LE VISAGE	UE15 Fiction Cinéma : partie II Post production puis analyse des films tournés en S4, conjointement avec les étudiants du Master Son.			Postproduction son : montage et mixage du film fiction			NE	
				Etalonnage du film fiction	16	TP	NE	
				Analyse du film de fiction	12	TP	NE	
	UE16 Filmer le visage Cette UE est entièrement consacrée à l'étude du visage : de l'esthétique à la psychophysique, pour aboutir à une approche de différentes manières d'éclairer un visage et de le filmer.	8	1	Histoire et esthétique du cinéma V / Transversal	12	TD	CC	
			2	Représenter, éclairer et filmer un visage (couleur, texture, mesures)	12	CM	CC / EX	
					24	TD		
			2	Atelier image Transversal VII : pratiques des enseignements	24	TD	CC	
			3	Atelier image IV: travail avec des professionnels, acteurs, maquilleurs, créateurs de costumes, décorateurs	40	TD	CC	
	UE17 Expérimenter Suivi du début de l'écriture du mémoire. Les options permettent à l'étudiant d'approfondir un champ de spécialités en relation avec son projet professionnel et son mémoire.	12	2	Approche de la recherche : analyse filmique II	32	CM	CC	
			2	Méthodologie II : rédaction mémoire	20	CM	CC	
				Atelier ArTec ou autres partenaires			NE	
			5	Atelier image Option : 2 à 3 choix	120	TP	CC	
			3	Présentation et analyse des projets personnels et des stages		TP	CC	
	UE18 Examens Contrôle des savoirs pratiques et théoriques : conception, tournage, post-production par l'étudiant, seul responsable d'une équipe de tournage.	10	10	10	Examen (Essais caméra, tournage, montage, oral)	10	TP	EX

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval
S6	UE19 Recherche et création II	30	30	Mémoire et réalisation de la partie pratique de mémoire	30	EX

UE 2020-2025

Précisions sur l'évaluation des ateliers image et des tournages

Les ateliers image, les ateliers transversaux image feront tous l'objet d'une validation qui correspondra à l'engagement personnel de l'étudiant dans ces modules.

Les tournages pourront être évalués sur l'acquisition des notions techniques et la réussite artistique des travaux finis.

À la fin de chaque année, sur la base d'une auto-évaluation de l'étudiant, une rencontre permettra de faire un bilan des acquisitions dans les domaines de l'enseignement professionnel, suivant trois axes :

- la capacité au travail collectif ;
- l'acquisition des enseignements techniques ;
- Le développement artistique de l'étudiant.

SEMESTRE 1

UE 1 : Initiation et expérimentation

EC : Mise à niveau sciences

Objectifs et descriptif de l'enseignement
En cohérence avec les enseignements scientifiques, techniques et technologiques, la mise à niveau sciences a pour but d'apporter (et/ou de réinvestir) les outils et compétences mathématiques de base qui y seront directement utiles. Les notions introduites sont immédiatement appliquées à la résolution de problèmes contextualisés afin de développer le plus d'automatismes possible.

Modalités d'évaluation
Non évalué.

EC 1 : Procédures de travail et sécurité

Volume horaire
Total : 12
Dont CM : 12
Dont TD : 30

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Obtenir l'habilitation électrique BR pour pouvoir travailler sur un plateau.

Résumé du contenu
Sécurité : mise en sécurité des personnels et des installations.

Intervention générale d'entretien et de dépannage sur des circuits (maxi 1000 V et 63 A courant alternatif).

- Types d'opérations :
- Recherche de pannes, dysfonctionnements.
 - Réalisation de mesures, essais, manœuvres.
 - Remplacement de matériels défectueux (relais, bornier...).
 - Mise en service partiel et temporaire d'une installation.
 - Connexion et déconnexion en présence de tension (maxi 500 V en courant alternatif).

Modalités d'évaluation
Examen - Certification.

EC 2 : Électricité

Volume horaire
Total : 12
Dont CM : 12

Nombre ECTS : 2

Objectifs de l'enseignement
Cet enseignement a pour objectif de donner aux étudiants les fondamentaux d'électricité dans le but de :

- pouvoir comprendre le fonctionnement d'un circuit électrique simple ;
- avoir les connaissances de base nécessaires pour l'habilitation électrique.

Les enseignements sont contextualisés à travers des études de cas (autonomie d'un groupe électrogène, ballast magnétique d'une lampe à décharge, modélisation des photosites d'un capteur CCD, gain électronique d'une caméra, etc ...) permettant aussi de faire le lien avec d'autres enseignements.

Descriptif de l'enseignement
L'enseignement est articulé autour des notions suivantes :

- Grandeurs électriques : intensité électrique, tension électrique, puissance et énergie électrique.
- Description et comportement de dipôles linéaires simples, lois fondamentales.
- Régime alternatif sinusoïdal (monophasé et triphasé).
- Production, transport et distribution de l'énergie électrique.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu et examen.

EC 3 : Anglais I

Volume horaire
Total : 15
Dont TD : 15

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement
L'étudiant perfectionne ses capacités productives (oral et écrit) ainsi que réceptives (écoute et lecture) dans les domaines de l'audiovisuel. Une attention particulière est portée aux champs lexicaux des domaines du cinéma.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

EC 4 : Sensitométrie

Volume horaire
Total : 24
Dont CM : 8
Dont TD : 16

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Bases scientifiques de la sensitométrie.
- Tracé d'un diagramme de Jones : cas pratiques.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu et examen.

EC 5 : Atelier « Tourné-monté »

Volume horaire
Total : 48
Dont CM : 32
Dont TP : 16

Nombre ECTS : 1
Objectifs et descriptif de l'enseignement
Les cours préalables aux exercices de plan unique et tourné-monté, muets, en argentique ou numérique doivent, notamment autour d'exemples, sensibiliser aux enjeux des choix de cadrage, d'actions, de mouvements et de durée d'un plan fixe sur pied, puis de la combinaison de tels plans successifs. L'enjeu est de souligner le poids de chaque décision en tant qu'élément de la mise en scène qui contribue à nourrir l'activité « scénaristique » des spectateurs. Une séance collective d'analyse finale de l'exercice donne un retour qualitatif sur la proposition de chaque étudiant.e.

- Prise en main d'un matériel simple de prise de vues cinématographiques.
- Placer la caméra en fonction du projet de mise en scène et des contraintes techniques.
- Filmer en « tourné/monté ».

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

UE2 : Plan

EC 1 : Histoire et Esthétique du cinéma I

Volume horaire
Total : 12
Dont TD : 12

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Ce premier cours sur l'Histoire et l'esthétique du cinéma commence par le geste premier à tout film : des bandes cinématographiques des frères Lumière aux films actuels. Le plan mobilise les notions d'espace (distance, cadre, composition, hors-champs) et de temporalité (durée, ellipse, anticipation, chevauchement, succession, suspension, répétition ...) en relation au film entier. À travers des exemples filmiques, seront analysées l'échelle des plans, leur définition, leur histoire ainsi que leur esthétique. Un.e professionnel.le est associé.e à ce cours.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

Bibliographie indicative
Vincent AMIEL, Gilles MOUËLLIC, José MOURE, *Le découpage au cinéma*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019
Clive Myer, *Critical Cinema : Beyond the Theory of Practice*, Columbia University Press, 2012
Steven DOUGLAS KATZ, *Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen*, Gulf Professional Publishing, 1991
Jeremy Vineyard et José Cruz, *Les plans au cinéma: Les grands effets de cinéma que tout réalisateur doit connaître*, Eyrolles, 2004
Emmanuel Stety, *Le Plan au Commencement du*

Cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2001
Steven D. Katz, *Réaliser ses films plan par plan. Concevoir et visualiser sa mise en images*, Eyrolles, 2005 (nouvelle éd. 2013)
Chris Kenworthy, *Master Shots : 100 techniques de réalisation pour vos plans cinématographiques*, Pearson, 2014
Jacques Aumont et Michel Marie, *L'Analyse des films*, Nathan, coll. « fac cinéma », Paris, 1988.
Jacques Aumont, Alain Beragala, Michel Maris et Marc Vernet, *Esthétique du film*, Nathan, coll. « Nathan cinéma », Paris, 1983, 1999.
Raymond Bellour, *L'Analyse du film*, Albatros, Paris, 1979. (Calman-Levy, 1995).
David Bordwell et, Kristin Thompson, *L'Art du film : une introduction*, De Boeck Université, coll. «Arts et cinéma », Bruxelles, 2000.

EC 2 : Économie du cinéma - EC 3 : Workshop

Volume horaire
Total : 24
Dont CM : 24

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Donner des repères pour appréhender les métiers de l'image, dans ses aspects artistiques, financiers et administratifs, ainsi que la vision d'ensemble du cadre dans lequel ces métiers s'exercent en France (organisation économique, institutionnelle et sociale du cinéma).

Rencontres avec des professionnels.

Modalités d'évaluation
Non évalué.

EC 4 : Technologies I : les caméras argentiques et numériques

Volume horaire
Total : 16
Dont CM : 16

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Les caméras argentiques et numériques, principes généraux de fonctionnement.
Quelques exemples de caméras.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu et examen.

EC 5 : Optique géométrique

Volume horaire
Total : 32
Dont CM : 20
Dont TD : 12

Nombre ECTS : 2

Objectifs de l'enseignement
L'enseignement d'optique géométrique est un préambule à celui d'optique appliquée : il s'agit d'apporter un socle de connaissances théoriques et de savoir-faire expérimentaux afin d'appréhender au mieux le contenu d'optique appliquée.
Les séances de TD, à forte dominante expérimentale, permettront de concrétiser les apprentissages, de manipuler les instruments de base du laboratoire d'optique et d'introduire des éléments de métrologie.

Descriptif de l'enseignement

Le cours sera articulé autour des quatre chapitres suivants :

- Les fondements de l'optique géométrique : aspect épistémologique, notion de rayon lumineux, modèle et limites de l'optique géométrique, indice d'un milieu transparent, lois de la réflexion et de la réfraction, applications (réflexion totale, prismes).

- Généralités sur les systèmes optiques : définitions (système optique centré, nature réelle/virtuelle d'un objet ou d'une image, grandissements), formation d'une image (stigmatisme, aplanétisme, conditions de Gauss, notions basiques sur les aberrations), application aux miroirs plans, dioptries plans et lames à faces parallèles.

- Dioptries sphériques et lentilles minces : définitions (dioptrie concave/convexe, lentille convergente/divergente, vergence, distances focales), propriétés du centre optique, des foyers principaux et secondaires d'une lentille mince. Constructions graphiques de l'image à travers une lentille mince d'un objet situé à distance finie ou infinie. Formules de conjugaison et de grandissement transversal (Descartes et Newton).

- Association de systèmes centrés et systèmes centrés épais : définitions (système équivalent, éléments cardinaux, plans principaux, foyers secondaires), détermination des éléments cardinaux d'un doublet de lentilles minces par construction graphique, relation de Gullstrand, détermination des éléments cardinaux d'un doublet de lentilles mince par méthode analytique, application au téléobjectif et rétrofocus.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et examen.

EC 6 : Atelier image Transversal I : le point de vue, le regard

Volume horaire

Total : 24

Dont CM : 12

Dont TD : 12

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement des Cours Magistraux

- Construction graphique et photographique de l'espace.

- Analyse et restitution de l'espace en profondeur sur un plan.

- Maîtrise des règles de la perspective et construction de l'espace dans une image en 2 dimensions.

- Maîtrise du point de vue du cadre et des effets de sens par l'expérimentation.

- Dessin en perspective géométrique à partir de plan et élévation, positionnement de l'observateur, étude des focales.

- Dessin à vue et photographie.

- Construction d'un point de vue subjectif, composition d'un cadre statique, relation sujet/objet, notions d'angle et de distanciation, articulation intérieur/extérieur.

Objectifs et descriptif de l'enseignement des Travaux Pratiques

- La fabrication du film.

- Présentation de l'équipe image, les métiers de l'image sur le plateau, fonctionnement du plateau de tournage.

Introduction à la mise en œuvre des outils

d'éclairage et de prise de vue.

- Expression du point de vue au travers des choix techniques.

Modalités d'évaluation

Dossier et réalisation graphique et photographique.

Bibliographie indicative

E Gombrich, *Histoire de l'Art*.

Panovsky, *La perspective comme forme symbolique*.

H Damish, *L'origine de la perspective*.

D Arrasse, *Histoire de peintures*.

UE 3 : Points de vue

EC 1 : Théorie des arts

Volume horaire

Total : 18

Dont CM : 18

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Transférer les savoirs traditionnels du champ de l'Art (au sens académique) dans les productions contemporaines.

- Reformuler les concepts historiques de l'art pictural, dans la photographie, le cinéma et les nouveaux médias.

- Conceptualiser, développer des notions et un langage en rapport avec les pratiques artistiques de l'image.

- Réfléchir à leurs enjeux esthétiques.

- Développer la réflexion sur le rapport sensible du spectateur à l'image.

Résumé du contenu

- Analyse d'œuvres d'art issues du patrimoine culturel historique occidental et plus largement d'images fixes et en mouvement.

- Analyse du rapport sujet/objet/environnement (point de vue, présence, événement...).

- Analyse des mécanismes visuels de création de sens (mémoire, association, montage, théâtralité...).

Modalités d'évaluation

Devoir écrit réalisé en extérieur.

Bibliographie indicative

Histoire de l'art et esthétique : écrits de D Arasse, E Gombrich, H Belting, D. Baqué, G Bachelard, M Merlau Ponty, G Didi Huberman...

EC 2 : Atelier image I : le cadre

Volume horaire

Total : 40

Dont TD : 40

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Théorie et éléments du cadre.

- Paramètres techniques du cadre (focales, distance, hauteur caméra, déplacements).

- Travail de la mise au point.

- Valeurs de plan et découpage (raccords de cadre).

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

EC 3 : Du signal à l'image numérique I

Volume horaire

Total : 44

Dont CM : 20

Dont TD : 24

Nombre ECTS : 2

Objectifs de l'enseignement

Acquérir les notions de base relatives au signal

vidéo de sa captation à sa diffusion en passant par son traitement, son stockage et son transport.

Descriptif de l'enseignement

- Décibel en audiovisuel.

- Architecture d'un système de prise de vue numérique

- Capteurs d'images.

- Conversion analogique-numérique et numérique-analogique.

- Signaux vidéo analogique et numérique.

- Procédés de réduction de débit et leurs caractéristiques

CODEC, conteneur et utilisation.

- Espaces colorimétriques et CODEC dans la perspective de production.

- Niveaux vidéo versus niveaux data.

- Initiation aux workflows.

- Acquisition et lecture de workflows (SDI-12G, HDMI, Thunderbolt, Blackmagic, etc.).

- Étalonnage.

- Problématique de la sécurité : intégrité, accessibilité, multiplicité.

- Transport du signal vidéo.

- Technologies des écrans.

Modalités d'évaluation de l'enseignement

Contrôle continu et examen.

Bibliographie indicative

Bellaïche Philippe. *Les secrets de l'image vidéo*. Dunod.

Luxereau François. *Compression du signal audiovisuel*. Dunod.

Luxereau François. *Vidéo. Physique de base*.

Editions Dujarric.

Bouillot René. Galès Gérard. *Cours de vidéo*. Dunod.

Watkinson John. *The art of digital video*. Focal Press.

Guan Lian. Kung Sun-Tuan. Larsen Jan. *Multimedia image and video processing*. CRC Press.

Roynton Charles. *Digital video and HD algorithms and interfaces*. Morgan Kaufman.

Arundale Scott, Trieu Tashi. *Modern Post* :

Workflows and Techniques for Digital filmmakers. Focal Press.

EC 4 : Initiation au montage I

Volume horaire

Total : 32

Dont TD : 32

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement

L'initiation au montage couvre deux aspects :

- aspect technique et workflow : de la préparation du montage, aux exports pour l'étalonnage et pour le montage son, paramétrages et procédures sur l'Avid et les serveurs en fonction du workflow ;
- aspect esthétique : se donner du temps de montage, mettre en œuvre les étapes de travail

(organisation des rushes, dérushage, travail du son à parts égales avec l'image, versions successives), mettre la narration au centre des questions de montage (qu'est-ce qu'on raconte ? De quel point de vue ?...).

L'étudiant.e monte une séquence documentaire, sur Avid, à partir de rushes professionnels.

Il.elle prend en main le logiciel Avid, les outils de montage, et aborde concrètement les questions de construction du récit : point de vue, début de récit, progression, rythme... A mi-parcours, un visionnage des montages en salle de projection donne lieu à une analyse, des comparaisons et des discussions.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

EC 5 : Étalonnage

Horaire et nature

Total : 12

Dont TD : 12

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Avant de commencer à se servir de logiciels d'étalonnage, il est indispensable de comprendre comment ces outils permettent de modifier l'image et de posséder quelques notions indispensables sur la lumière, le contraste et la couleur. Le processus d'étalonnage doit être considéré ici comme le prolongement du travail du directeur de la photo. Durant tout son futur parcours professionnel, l'étudiant en prise de vue sera très probablement amené à participer directement au processus d'étalonnage pour s'assurer de l'obtention exacte du résultat recherché pendant le tournage.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

UE 4 : Exercice documentaire

EC 1 : Théorie du documentaire cinéma et réalité

Volume horaire

Total : 20

Dont CM : 20

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Au-delà des débats nourris par les théoriciens du cinéma sur l'impression de réalité, l'effet de réel ou l'illusion réaliste, on peut proposer d'ordonner les conceptions actives dans la conception de films de fiction ou de documentaire à travers diverses définitions de la notion de réalité elle-même. On retrouve notamment alors, par d'autres voies, la division entre naturalisme, réalisme et surréalisme. De tels partages permettent de proposer une circulation parmi une variété de films proposés comme autant de stimulations pour aider chacun.e à situer sa propre démarche.

Modalités d'évaluation

La notation porte sur l'exercice pratique auquel ce cours est associé.

EC 2-6 : Exercice documentaire

Volume horaire
Conception et écriture
Total : 28
Dont TD : 28
Préparation et tournage
Total : 8
Dont TD : 8
Postproduction image : montage et étalonnage
Total : 10
Dont TP : 10
Postproduction son : montage et mixage : voir le Master Son
Analyse de l'exercice documentaire
Total : 12
Dont TP : 12

Nombre ECTS : 6

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Première approche du documentaire dans le cursus, l'exercice vise à faire éprouver par l'expérience pratique les enjeux de la scénarisation, de la mise en scène et de la préparation au sein de ce genre cinématographique. Plutôt que de mettre l'accent sur une introuvable frontière entre documentaire et fiction, l'exercice met en jeu l'expérience des décisions qui commandent les relations du film à leurs spectateurs.

Chaque étudiant.e en cinéma est en charge de la réalisation d'un film documentaire court (environ 5 minutes), en relation avec un.e étudiant.e du master son.

Chaque étudiant.e en cinéma est en charge de l'image d'un exercice.
Chaque étudiant.e monte, sur Avid, le documentaire qu'il.elle a tourné.e, de l'arrivée des rushes jusqu'aux exports pour montage son et étalonnage. A mi-parcours, il y a un visionnage des montages en salle de projection, avec analyses et discussions. L'étudiant.e consolide ainsi, sur un exercice personnel, les notions nouvellement acquises au cours de l'initiation au montage.
Chaque exercice est étalonné.

Les étudiants du master son, en relation avec les réalisateurs, effectueront le montage son et le mixage.

Modalités d'évaluation

Séances collectives d'analyse finale de l'exercice donnent un retour qualitatif sur la proposition de chaque étudiant.e.

SEMESTRE 2

UE 5 : La lumière

EC 1 : Histoire et esthétique du cinéma II

Volume horaire
Total : 12
Dont TD : 12

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Par ce cours, l'attention est portée sur la thématique du semestre 2 : la lumière. Si l'éclairage de cinéma peut être idéologique, formel, thématique ou structurel en fonction des choix de mise en scène, il mobilise un ensemble de moyens techniques participant au portrait

sensible des personnages et des lieux grâce aux choix d'emplacement des sources artificielles et/ou de positionnement des comédiens, objets, surfaces. À partir du système classique d'éclairage « trois points » (la lumière principale, la lumière d'ambiance et le décrochage) nous analyserons les effets produits par leur dosage : de l'éclairage diffusé (comédie de meurs, cinéma dit classique en général) au directionnel (cinéma expressionniste, cinéma de genre).

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Étudier les diverses formes de la mise en scène de la lumière à travers des extraits filmiques tirés de l'histoire et l'esthétique du cinéma. Un.e professionnel.le associé.e ce cours y contribuera par son expérience pratique.
Modalités d'évaluation : Contrôle continu
La notation porte sur l'exercice pratique auquel ce cours est associé : l'Atelier image transversal II.

Bibliographie indicative
Collectif, *Helmar Lerski, Pionnier de la lumière*, Paris, Gallimard, 2018.
Mike Goodridge et Tim Grierson, *Métier - Directeur de la photo. Quand les maîtres du cinéma se racontent*, Paris, Dunod, 2014
Marc Salomon, *Sculpteurs de Lumières*, Paris, Bibliothèque du film, 2000
Henri Alekan, *Des lumières et des ombres*, Paris, Editions Le Sycomore, 1984 (première édition)
Benoit Carré, Delphine Chambon, Erika Dupont, et al., *Lumière(s)*, Villeneuve d'Ascq, Institut de recherches historiques du Septentrion, 2016
Charlotte Beaufort et de Marylène Lebré (dir.), *Ambivalences de la lumière*, Presses universitaires de Pau et des Pays de l'Adour (PUPPA), 2017
Fabrice Revault D'Allonnes, *La lumière au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 1991
Jacques Aumont, *L'attrait de la lumière*, Paris, Yellow Now, 2010
Patrick Désile, *Généalogie de la lumière*, Paris, L'Harmattan, 2000

EC 2 : Technologie des sources

Volume horaire
Total : 16
Dont CM : 8
Dont TD : 8

Nombre ECTS : 1

Objectif de l'enseignement
L'objectif de cet enseignement est d'apporter un maximum de connaissances sur les technologies des différentes sources d'éclairage utilisées en prise de vue et de connaître les spécificités qui en découlent.

Descriptif de l'enseignement
Le cours sera articulé autour des chapitres suivants :
- Mécanismes d'émission de lumière : source incandescente (rayonnement du corps noir, loi de Wien), source luminescente (généralités et exemples concrets : lampes à décharge, écrans DEL et OLED).
- Spécificité des lumières émises : spectres d'émission, température de couleur, indice de rendu des couleurs, variabilités des caractéristiques photométriques (temps de stabilisation à l'allumage, variation au cours d'une utilisation prolongée).

- Modeler la lumière : usage de filtres CTO/CTB, influence de volets, utilisation de diffuseurs.

Les séances de TD sont l'occasion d'étudier concrètement les caractéristiques de différentes sources lumineuses par la mesure et l'exploitation de grandeurs photométriques.

Modalités d'évaluation :
Contrôle continu.

EC 3 : Physique du rayonnement

Volume horaire
Total : 36
Dont CM : 20
Dont TD : 16

Nombre ECTS : 2

Objectif de l'enseignement
L'objectif de cet enseignement est de connaître les caractéristiques essentielles des rayonnements électromagnétiques ainsi que les grandeurs qui en permettent une mesure quantitative tant du point de vue radiométrique que photométrique. L'accent est mis sur l'interaction matière-rayonnement qui permet de couvrir différents champs d'applications et d'introduire les bases de la démarche sensitométrique.

Descriptif de l'enseignement

Le cours sera articulé autour des thèmes suivants :
- Le rayonnement électromagnétique : nature ondulatoire (Interférences, polarisation, diffraction) et corpusculaire (aspect énergétique).
- Radiométrie / Photométrie : définition, grandeurs et unités, mesures quantitatives et qualitatives.
- Interaction matière-rayonnement : émission de lumière par luminescence, propriétés optiques des matériaux (réflexion spéculaire et diffuse, absorption, transmission).

Les TD sont l'occasion d'utiliser les appareils de mesure du laboratoire de sensitométrie : spectroradiomètre, densitomètre, spectrophotomètre entre autres.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu et examen.

EC 4 : Atelier Image II : la lumière

Volume horaire
Total : 32
Dont TD : 32

Nombre ECTS : 2

Objectif de l'enseignement
- Théories de la lumière.
- Notions fondamentales et techniques de la lumière (vocabulaire, conception, introduction aux outils et aux mesures).
- Le Keylight, introduction aux méthodes du travail de la lumière.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

UE 6 : Contraste et exposition

EC 1 : Optique appliquée

Volume horaire
Total : 36
Dont CM : 20
Dont TD : 16

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Cet enseignement dresse les grands principes de l'optique appliquée en photographie et vise à orienter la réflexion des étudiants vers une démarche heuristique. Il s'intéresse principalement à la nature quantitative des systèmes optiques et plus particulièrement aux principes généraux de la mise au point dans toutes ses formes.
Résumé du contenu :
- Étude quantitative des systèmes optiques.
- Épistémologie des systèmes optiques.
- Grandeurs associées aux objectifs : distance focale, angle de champ, couverture, ouverture, côtes de tirage, encombrement, cas particuliers du Rétrofocus et du téléobjectif.
- Aberrations et conséquences, introduction aux notions d'optimisation, de spatialisation, lien vers l'esthétique des images, théorie et pratique de la mise point normale et rapprochée.
- Précision des contraintes opto-mécaniques.
- Étude des champs.

Modalités d'évaluation
Examen.

Bibliographie indicative
MARCHESI Jost J, *Les Cours Photo Eyroles, les fondamentaux de l'optique*, Paris, Eyrolles, 2013
MONCLIN Alain, *Optique et prises de vues*, Paris, FEMIS, 1994.

EC 2 : Sensitométrie

Volume horaire
Total : 30
Dont CM : 6
Dont TD : 24

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Approfondissement des connaissances scientifiques de la sensitométrie.
Application du cours de S1 en sensitométrie.

Modalités d'évaluation
Examen.

EC 3 : Technologies II : Projections et diffusions

Volume horaire
Total : 20
Dont CM : 12
Dont TD : 8

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
- Avoir de solides notions théoriques et pratiques sur la projection d'image et son, sanctionner par un contrôle de connaissances.
- Préparation et conduite d'une projection 35 mm sonore.

- Préparer, se projeter dans le temps, conduite de la salle, prévoir, gérer les imprévus, utilisations des matériels, dextérité.(Colure, Lire la pellicule, choix de l'optique et de la fenêtre de projection, et du format son.

- Chargement, Projection gestion de la salle (lumière salle, volet), Décharger, rembobiner.)

- Prise en main de la cabine et de la salle numérique.

- Mise en service de la salle (ouverture des portes, vérification des extincteurs) utilisations des matériels, dextérité.

- Mise en marche du projecteur (extraction d'air mise en sécurité, etc.).

- Injest d'un DCP + lecture des infos sur le DCP (le format image le format son).

- Préparation et conduite d'un programme DCP.

- Préparer, se projeter dans le temps, conduite de la salle, prévoir, gérer les imprévus, utilisations des matériels, dextérité.

- Préparation de la projection (choix de la macro image / son).

- Projection gestion de la salle (lumière, volet).

- Préparation et conduite d'un programme multi

sources images et sons : Nodal, Salle de montage.

- Préparer, se projeter dans le temps, conduite de la salle, - prévoir, gérer les imprévus, utilisations des matériels, dextérité.

- Projection de contenu alternatif HDCAM, AVID, DVD.

- Gestion de la télécommande crestron.

- Projection de contenu alternatif en salle.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

EC 4 : Atelier image III : essais caméra, argentique et numérique

Volume horaire

Total : 60

Dont TD : 60

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Le travail de l'assistant.e opérateur.trice, technique et responsabilités.

- Principes, méthodologie et pratiques des essais du matériel de prise de vue.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

EC 5 : Atelier image Transversal II : le contraste, la lumière

Volume horaire

Total : 40

Dont TD : 40

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Études d'exemples (en peinture, photo, cinéma) et choix du contraste, aspects techniques et artistiques.

- Méthodes d'exposition d'une image.

- Travail du contraste à la prise de vue et en post production.

- Pratique : mise en œuvre par le tournage de films courts en argentique.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

UE 7 : Exercice de fiction

EC 1 : Initiation au découpage

Volume horaire

Total : 32

Dont TD : 32

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Les fondamentaux du découpage :

- Le choix du style.

- Le cadre.

- Le mouvement.

- Le raccord.

- Le choix de l'objectif.

- La profondeur de champ.

- Transmission du découpage sur plan au sol.

Chaque cours appréhendera deux séquences de films existants. L'étudiant réalise un découpage puis celui-ci est analysé/comparé avec le film existant.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

EC 2 : Atelier acteurs

Volume horaire

Total : 24

Dont TD : 24

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Filmer l'acteur : les choix techniques de cadrage et de lumière.

- Étude des rapports entre réalisateur/trice, directeur/trice photo, cadreur/se et acteurs/trices.

- Exercices sur le plateau.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

EC 3 : Initiation au montage II

Volume horaire

Total : 16

Dont TD : 16

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Il s'agit d'un approfondissement du montage :

- Aspect technique : luts et visualisation de l'image, workflow son (multipistes audio, types de synchro), montage offline (fabrication de proxys, conformation), outils de montage (en particulier le trim).

- Aspect esthétique : la troisième écriture, le travail du montage au-delà du scénario, du tournage, des raccords fluides. Analyses de figures (ellipse, jump cut...), d'extraits de films, et de différentes versions de montages.

L'étudiant.e monte, sur Avid, une séquence de fiction à partir de rushes professionnels, et construit son récit en fonction des enjeux narratifs du scénario ou des enjeux qu'il.elle se donne. Il.elle apprend à juger des effets de sens que produisent ses choix de plans, prises, raccords, rythmes, musiques... À mi-parcours, un visionnage des montages en salle de projection

donne lieu à une analyse, des comparaisons et des discussions.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

EC 4-8 : Exercice fiction

Volume horaire

Scénario et suivi du projet de l'exercice fiction

Total : 24

Dont CM : 8

Dont TD : 16

Préparation et tournage

Total : 16

Dont TD : 16

Postproduction image : montage et étalonnage

Total : 8

Dont TP : 8

Postproduction son : montage et mixage : voir le

master son

Analyse de l'exercice fiction

Total : 12

Dont TP : 12

Nombre ECTS : 4

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Étude certaines théories de l'écriture du scénario : « Scenario » de Syd Field « Story » de Robert Mckee, « Le héros aux mille et un visages » de Joseph Campbell.

- Recherche de sujets.

- Mettre en application pratique les principes théoriques étudiés.

- Distinction entre fictions originales et adaptations, prise de conscience des choix de sujet.

- Prise en compte des contraintes de faisabilité.

- Caractérisation des personnages.

- Confrontation aux règles du genre choisi.

- Penser à écrire pour des images.

- Libérer la créativité.

- Accompagnement à la rédaction (Rythme, dialogues, sens du découpage dès l'écriture).

Suivi des versions successives.

- Lectures croisées entre étudiants.

Chaque étudiant.e en cinéma est en charge de la réalisation d'un exercice fiction court, en relation avec un.e étudiant.e du master son.

Chaque étudiant.e en cinéma est en charge de l'image d'un exercice .

Chaque étudiant.e monte, sur Avid, la fiction qu'il. elle a tourné.e, de l'arrivée des rushes jusqu'aux exports pour montage son et étalonnage.

À mi-parcours, il y a un visionnage collectif en salle de projection, avec analyses et discussions.

À l'issue de cet exercice, en fin de première année, l'étudiant.e a acquis de solides bases de montage. Il.elle est autonome techniquement pour monter un court métrage fiction ou documentaire sur les stations Avid, a acquis les bons réflexes de montage (méthodes de travail, capacité d'analyse des effets de sens créés par le montage), et une première expérience sur des récits très courts. Chaque exercice est étalonné.

Les étudiants du master son, en relation avec les réalisateurs, effectueront le montage son et le mixage.

Modalités d'évaluation

Une séance d'analyse finale de l'exercice donne un retour qualitatif sur la proposition de chaque étudiant.e.

UE 8 : Relation image et son

EC 1 : Psychophysique de l'image et du son

Volume horaire

Total : 12

Dont CM : 12

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement

L'objet de ce cours est d'appréhender les phénomènes psychophysiques (à l'intersection de données physiques et physiologiques, mais aussi de données psychologiques et culturelles) en proposant un vocabulaire raisonné ainsi que les concepts fondamentaux permettant son évaluation.

- Introduction à la psychophysique de l'image et du son, mécanismes de la perception.

- Éléments de psychophysiologie du système visuel.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et examen.

Bibliographie indicative

R. W Rodieck, *La vision*, De Boeck, 2003

EC 2 : Le son à l'image. Théorie et pratique

Volume horaire

Total : 40

Dont CM : 20

Dont TD : 20

Nombre ECTS : 2

Le cours est organisé en cinq étapes : une brève histoire des techniques ; analyse de la bande-son : les diverses composantes (bruits, paroles, musiques) et leurs rôles narratif et esthétique, le vocabulaire du son ; l'analyse sonore à travers des extraits filmiques ou étude de dispositifs multimédias ; étude d'une forme esthétique particulière : l'écoute aveugle ; application par l'écriture d'une docu-fiction.

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Destiné aux étudiant.es cinéma et son et assuré par des enseignat.es des deux spécialités, l'objectif principal de ce cours est de créer les bases pour instaurer le dialogue entre deux formes, deux métiers, à partir d'une initiation à l'esthétique du son et tant qu'expression en soi et en relation aux images (fixes ou en mouvement). L'écriture d'une docufiction permettre d'expérimenter l'usage des codes de la fiction pour le documentaire.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

Par groupe de 2 étudiant.es (1 son, 1 cinéma) : écriture d'une docufiction sonore.

Bibliographie indicative

ADJIMAN R., CAILLER B., *Une architecture du son*, Paris, L'Harmattan, 2005.

ALTMAN, R., *Sound theory, sound practice*, Routledge, 1992

ANDRE, E., ZABUNYAN, D., *L'attrait du téléphone*, Yellow Now, 2013
 BAIBLÉ C., Le son documenté, *La Revue Documentaires* n°21, 2010
 BOSSCUR, J. Y, *Le Sonore et le visuel, intersections musique/arts plastiques aujourd'hui*, Dis-Vols, 1992
 CHION, M., *Ouvrages sur le son au cinéma*.
 DESHAYS D., *Pour une écriture du son*, Paris, Klincksieck, 2006
 DESHAYS D, *Entendre le cinéma*, Paris, Klincksieck, 2010
 HONESS R., PRAMAGGIORE M., *Vocal projections : voices in documentary*, Bloomsbury, 2019
 LARRUE J-M, QUEINNEC, J-P, PISANO G., (dir.), *Dispositifs et scènes sonores : du corps (médiatisé) à l'atmosphère*, codirection avec Presses Universitaires de Montréal, juin 2019
 MERVANT-ROUX M-M, PISANO, G. (dir.), *Art et Bruit*, Ligeia, XXVIII° Année, n° 141-144, juillet-décembre, 2015
 O'BRIEN C, *Cinema's conversion to sound : technology and film style in France and the U.S.*, Indiana University Press, 2005
 PISANO G., « De la mise en scène de l'écoute aveugle », in *La Sémiotique du son: vers une architecture de l'acoustique et de l'auralité dans le théâtre postdramatique*, Semiotic Inquiry, janvier 2018.
 PISANO G., « In Praise of The Sound Dissolve. Evanescences, Uncertainties, Fusions, Resonances», in Martine Beugnet, Allan Cameron (eds), *Indefinite Visions*, Edinburgh University Press Ltd, 2017
 PISANO G., « Le son à l'écran : en deçà du « spécial » et du « banal », *Revue Home Cinéma*, n° 7, 2017.
 PISANO G., « De la mise en scène de l'écoute aveugle », in *La Sémiotique du son: vers une architecture de l'acoustique et de l'auralité dans le théâtre postdramatique*, Semiotic Inquiry, janvier 2018.
 « Le récit triptyque par la musique. L'exemple des films de Kim Kiduk », *Mise Au Point*, n° 5, 2013.
 PISANO G., « Musique et cinéma » in *Actes du Séminaire musique du XXe siècle*, Cahiers de l'OMF, fév. 2000, 14 p.
 PISANO G., « Le son un effet spécial en soi ? », *L'Art des effets spéciaux*, Réjane Hamus-Vallée, sous la dir., Paris, Éditions de la Marinière, octobre 2017

EC 5 : Anglais II
 Volume horaire
 Total : 15
 Dont TD : 15

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement
 Cet enseignement poursuit le travail entamé au premier semestre avec un approfondissement des connaissances dans les domaines du cinéma, notamment en ce qui concerne l'image : la lumière, le cadrage, la composition...

Modalités d'évaluation
 Contrôle continu.
 EC 6 : Projet personnel ou stage

Se référer au Semestre 5 :
 - UE 17 : Expérimenter.
 - EC 4 : Présentation et analyse des projets personnels et des stages.

SEMESTRE 3

UE 9 : Documentaire cinéma

EC 1 : Conception et écriture du film documentaire
 Volume horaire
 Total : 24 + 20
 Dont TD : 24 + 20
 ECTS : 1 + 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
 Appliquer les enjeux de la scénarisation et de la mise en scène selon un point de vue documenté ; appliquer les connaissances acquises lors de l'écriture de la docufiction sonore pour mieux penser le rôle et les fonctions du son ; apprendre à structurer, mettre en forme et rédiger un projet de film documentaire ; maîtrise les différents éléments d'une note d'intention : résumé, déclaration d'intention, synopsis, développement, note de réalisation.
 En relation avec la thématique du semestre 3
 La Couleur, celle-ci fera l'objet d'une attention particulière dans les choix de mise en scène.

Modalités d'évaluation
 Contrôle continu.
 Des discussions en individuel et en groupe par thématiques (point de vue, point d'écoute, description des lieux et des personnages, recherches documentaires, repérages, rôle de la couleur, etc.) permettront un retour et une analyse globale sur les projets.

Modalités d'évaluation
 Contrôle continu.
 Des discussions en individuel et en groupe par thématiques (point de vue, point d'écoute, description des lieux et des personnages, recherches documentaires, repérages, rôle de la couleur, etc.) permettront un retour et une analyse globale sur les projets.

Modalités d'évaluation
 Contrôle continu.
 Des discussions en individuel et en groupe par thématiques (point de vue, point d'écoute, description des lieux et des personnages, recherches documentaires, repérages, rôle de la couleur, etc.) permettront un retour et une analyse globale sur les projets.

Modalités d'évaluation
 Contrôle continu.
 Des discussions en individuel et en groupe par thématiques (point de vue, point d'écoute, description des lieux et des personnages, recherches documentaires, repérages, rôle de la couleur, etc.) permettront un retour et une analyse globale sur les projets.

Modalités d'évaluation
 Contrôle continu.
 Des discussions en individuel et en groupe par thématiques (point de vue, point d'écoute, description des lieux et des personnages, recherches documentaires, repérages, rôle de la couleur, etc.) permettront un retour et une analyse globale sur les projets.

Modalités d'évaluation
 Contrôle continu.
 Des discussions en individuel et en groupe par thématiques (point de vue, point d'écoute, description des lieux et des personnages, recherches documentaires, repérages, rôle de la couleur, etc.) permettront un retour et une analyse globale sur les projets.

EC 2-7 : Exercice fiction
 Volume horaire
 Tournage et projection des rushes pendant le tournage
 Total : 12
 Dont TD : 12
 Suivi du montage documentaire
 Total : 18
 Dont TP : 18
 Projections pendant le montage
 Total : 24
 Dont TD : 24
 Postproduction image : Étalonnage

Total : 6
 Dont TP : 6
 Postproduction son : Montage et mixage
 Voir le Master Son
 Analyse des films documentaires
 Total : 12
 Dont TP : 12

Nombre ECTS total : 11

Objectifs et descriptif de l'enseignement
 Forts de l'expérience de l'exercice documentaire et l'écriture d'une docufiction, les étudiant-e-s réalisent en binôme un film documentaire plus ambitieux (12-15 minutes) abouti jusqu'aux finitions (étalonnage et mixage).
 L'accent est mis sur l'élaboration d'une forme cinématographique originale, conçue pour rendre sensibles aux spectateurs les relations nouées avec les personnages authentiques qui sont au centre de la matière du film. À travers le traitement d'un sujet ou d'un domaine singulier, l'effort tendu vers la construction cinématographique d'un regard original vise à enrichir, complexifier ou embarrasser la vision de la réalité des spectateurs.
 Les étudiant-e-s du Master Son sont associé-e-s à ce projet.

Chaque binôme monte ce documentaire sur Avid, de l'arrivée des rushes jusqu'aux exports pour le montage son et l'étalonnage. Les étudiant.es peuvent être réalisateur.trices-monteur.ses ou se répartir les rôles.
 Au cours du montage, il y a trois visionnages avec l'équipe documentaire.
 L'enjeu central de ce montage est de se confronter pour la première fois à la construction d'un récit documentaire à plusieurs séquences (en trouver l'ordre et le contenu), voir comment au fil du montage, on remonte, ou on inverse des séquences, on change de fil narratif, pour finalement trouver le récit et le film.

Chaque film est étalonné.
 Les étudiants du Master Son, en relation avec le binôme, effectueront le montage son et le mixage.

Modalités d'évaluation
 Séances collectives d'analyse finale de l'exercice donnent un retour qualitatif sur la proposition de chaque étudiant-e.

UE 10 : Analyse

EC 1 : Approche de la recherche analyse filmique I
 Volume horaire
 Total : 24
 Dont CM : 24

Nombre ECTS : 2
 Objectifs et descriptif de l'enseignement
 Les séances introductives mettent l'accent sur l'enjeu de l'analyse de films : clarifier le fonctionnement d'une séquence ou d'un film, dégager la conception du cinéma qui y est mise en pratique, ajuster son approche à la singularité de l'œuvre.
 Une idée reçue conçoit l'analyse de film comme un pur exercice académique – et il arrive en effet qu'elle soit pratiquée ainsi. Pourtant, l'analyse de film est le ressort quotidien des discussions dans une salle de montage, autour de l'écriture d'un

scénario, et même parfois, pratiquée « à rebours », sur les plateaux de tournage lorsqu'on est à la recherche de la meilleure forme à donner à un plan ou une séquence.
 Par groupes de 2 ou 3, les étudiant-e-s présentent un exposé (45 minutes, visionnage d'extraits inclus + 15 minutes de discussion) d'analyse filmique autour d'un corpus défini en accord avec l'enseignant. L'ensemble des exposés vise, à travers l'examen approfondi d'exemples précis, à élargir notre perception de ce dont le cinéma est capable en tant qu'art : les films étudiés doivent donc être choisis en conséquence.
 Les séances conclusives, avant d'aboutir à un bilan commun, reviennent sur des questions de cinéma qui ont émergé transversalement des exposés.

Modalités d'évaluation
 Contrôle continu.

EC 2 : Histoire et esthétique du cinéma III
 Volume horaire
 Total : 12
 Dont TD : 12

Nombre ECTS : 1

En relation avec la thématique du semestre, ce cours propose après un rappel sur la symbolique de la couleur et de ses diverses formes de représentation, notamment en peinture, c'est sa en scène qui sera étudiée à travers des extraits filmiques et grâce à l'expérience d'un-e professionnel-le associé.e à ce cours.

Objectifs et descriptif de l'enseignement
 L'objectif de ce cours est une initiation à l'histoire et l'esthétique de la couleur au cinéma et dans les arts en vue de la constitution d'une iconothèque.

Modalités d'évaluation
 L'évaluation de cet enseignement est en relation aux « Sensitométrie » et « Technologies de caméras ».

Bibliographie indicative
 Goethe Johann Wolfgang Von, *Le traité des couleurs*, accompagné de trois essais théoriques, Préface de Rudolf Steiner, textes présentés par Bideau Paul-Henri, trad. Henriette Bideau, IVème édition, Paris, Triades, 2000
 Pastoureau Michel, «Une couleur ne vient jamais seule» - *Journal chromatique*, 2012-2016. Paris, Le Seuil, 2017
 Pastoureau Michel, *Les Couleurs de nos souvenirs*, Paris, Points, 2015.
 Gage John, *Color in Art*, London, Thames & Hudson, 2006.
 Kane Carolyn L., *Chromatic Algorythms*, Chicago, The University of Chicago Press,2014
 Morrissey Priska, Ruivo Céline, *Pour une histoire de la couleur au cinéma : usages et procédés*, 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 71 | 2013
 Coates Pau, *Cinema and Colour : the Saturated Image*, Londres, Bfi, 2010
 Mosek Richard, *Chromatic Cinema : A History of Screen Color*, Chichester, Wiley-Blackwell, 2010
 Yulibe Joshua , *Moving Color : Early Film, Mass Culture, Modernism, New Brunswick* (N.J.)/Londres, Rutgers University Press, 2012

Tournay Alexandre, *La couleur des films*. Dictionnaire chromatique du cinéma, Pyramyd, 2016.

Mouren Yannick, *La couleur au cinéma*, Paris, CNRS, 2012

Martin Jessie, *Le Cinéma en couleurs*, Paris, Armand Colin, 2013

Lori Rentato, *Scénographie et réalisation des décors pour le cinéma*, Gremese, 2016

Len Lye, « L'homme qui était aveugle aux couleurs. Un exemple de découpage chromatique » (1940), dans *Poétique de la couleur. Anthologie*, (1940), dans *Poétique de la couleur. Anthologie*, 1995, Auditorium du Louvre,

Aumont Jacques, *Introduction à la couleur: des discours aux images*, Paris, Armand Colin, 1994
Barbosa Lenice Pereira, *L'effet couleur au cinéma - Manifestation chromatique du temps*, Paris, Éditions universitaires européennes EUE, 2017,

EC 3 : Psychophysique de l'image

Volume horaire

Total : 12

Dont CM : 12

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement
L'objet de ce cours est d'appréhender le phénomène psychophysique que constitue la couleur (à l'intersection de données physiques et physiologiques, mais aussi de données psychologiques et culturelles) en proposant un vocabulaire raisonné ainsi que les concepts fondamentaux permettant son évaluation. En pratique, il doit apporter les bases théoriques nécessaires à un opérateur afin de mesurer la couleur, de représenter et d'interpréter les données colorimétriques dans le cadre d'une gestion de la couleur maîtrisée.

Résumé du contenu

- Éléments de physiologie du système visuel.

- Principe de la trivariance, modèles psychométriques.

- Composantes trichromatiques.

- Diagrammes de chromaticité.

- Représentation spatiale de la couleur.

- Représentation cartésienne et polaire de la couleur.

- Les principaux attributs d'apparence.

- Principes de métrologie appliquée, instrumentation.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et examen.

Bibliographie indicative

R. W Rodieck, *La vision, De Boeck*, 2003

EC 4 : Optique appliquée II

Volume horaire

Total : 36

Dont CM : 20

Dont TD : 16

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
À travers une étude théorique des caractéristiques qualitatives de différentes optiques (aberrations, corrections et effets sur

l'image), cet enseignement établit une corrélation avec l'esthétique et la sémantique de l'image.

Résumé du contenu

- Étude quantitative des systèmes optiques .

- Analyses physiques des aberrations :

aberrations chromatiques, aberration sphérique, coma, astigmatisme, courbure de champ, distorsion. Étude des aberrations et de leurs conséquences formelles et esthétiques sur l'image.

- Présentation et analyse critique et procédurale des différentes méthodes d'évaluation, mires, DxO, Shack Hartman, FTM, mires ; Initiation au calcul des combinaisons optique. Introduction des séries de Fourier.

- Objectifs spéciaux : focale variable, formats spéciaux, objectifs spécifiquement dédiés au numérique.

Modalités d'évaluation

Examen.

Bibliographie indicative

MARCHESI Jost J, *Les Cours Photo Eyroles, les fondamentaux de l'optique*, Paris, Eyrolles, 2013
MONCLIN Alain, *Optique et prises de vues*, Paris, FEMIS, Paris, 1994.

DETTWILLER Luc, *Les instruments d'optique*, Paris, Ellipses, Paris, 1997.

MARTIN Pascal, « C'est aberrant », in *Le*

Photographe n° 1462, Paris, 1990.

MARTIN Pascal, « Si on testait », in *Le*

Photographe, n° 1475, Paris, 1990.

EC 5 : Sensitométrie III

Volume horaire

Total : 32

Dont CM : 8

Dont TD : 16

Nombre ECTS : 2

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et examen.

EC 6 : Technologies III : les caméras argentiques et numériques

Volume horaire

Total : 28

Dont CM : 20

Dont TD : 8

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Les caméras, approfondissements et exemples.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu et examen.

UE 11 : Pratiques

EC 1 : Scénario et suivi du projet du film de fiction partie I

Volume horaire

Total : 24

Dont TD : 24

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Mise en pratique les principes théoriques étudiés.

- Recherche de sujet.

- Le genre.

- Création des personnages.

- Le ressort dramatique.

- Le dialogue.

- Prise en compte des contraintes de faisabilité

(durée, nombre de cachets, décors...).

- Accompagnement à la rédaction.

- Suivi des versions successives.

- Lectures croisées entre étudiants

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

EC 2 : Anglais III critique et analyse

Volume horaire

Total : 16

Dont TD : 16

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Lectures de périodiques professionnels

: American cinematographer, British cinematographer, Digital Times, Sight and sound suivi d'analyse critique des articles.

- Lecture de textes sur le cinéma suivie d'analyse en classe.

- Familiarisation des termes techniques/matériels anglo-saxons.

- Lecture d'extraits de scénario et pratique de découpage en anglais.

Modalités d'évaluation

Examen.

EC 3 : Atelier image Transversal III

Volume horaire

Total : 24

Dont TD : 24

Nombre ECTS : 3

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Théories de la couleur, histoire et exemples.

- Les questions de la couleur pour le-la directeur-trice photo, approche, références, langage.

- Création d'un univers visuel, direction artistique de l'image.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

EC 4 : Atelier image Transversal IV

Volume horaire

Total : 24

Dont TD : 24

Nombre ECTS : 3

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Éclairer et filmer les couleurs, outils et mesures, utilisation des enseignements scientifiques sur le plateau .

Modalités d'évaluation

Contrôle continu.

SEMESTRE 4

UE 12 : Corps et mouvements

EC 1 : Histoire et esthétique du cinéma IV

Volume horaire

Total : 12

Dont TD : 12

Nombre ECTS : 1

En relation avec la thématique du semestre, ce cours propose d'analyser, à travers des extraits filmiques, les effets esthétiques et narratifs recherchés par l'emploi des mouvements de caméra principaux (panoramique, travelling, zoom, caméra portée) : des plans séquences dans Citizen Kane d'Orson Welles en 194, aux mouvements complexes dans La Soif du mal d'Orson Welles jusqu'à ceux de Gravity d'Alfonso Cuaron (2013) et la caméra portée dans 1917 de Sam Mendes (2020). Une professionnel.le associé.e à ce cours.

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Apprendre, à regarder les mouvements et à les penser pour les exercices pratiques.

Modalités d'évaluation

La notation porte sur l'exercice pratique auquel ce cours est associé : Atelier image transversal V : le corps, le mouvement.

EC 2 : Optique appliquée III

Volume horaire

Total : 32

Dont CM : 16

Dont TD : 16

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Cet enseignement porte sur la spatialisation de l'image induite par le flounet de profondeur et la prise de vue en 3D relief.

Partie 1 : Il établit un lien entre la technique, l'esthétique et la sémantique de l'image.
- Profondeur de champ influence des paramètres de degré 1, 2, 3.
- Hyperfocale, profondeur de foyer.
- Concept élargi au flounet de profondeur en corrélant technique, esthétique et sémantique de l'image.
- Études des cas et analyse des paramètres connexes.

Partie 2 : Techniques spéciales.

- Vision stéréoscopie, techniques 3Drelief appliquées aux images fixes et animées, holographie optique, application industrielles, HOE, EOH, prises de vues 360°, mode restitution, réutilisation des truquages optiques en numérique.

Modalités d'évaluation

Examen.

Bibliographie indicative
MARTIN, P. & SOULAGES, F. (2014). *Les Frontières du flou au cinéma*, Paris, l'Harmattan, Collection EIDOS, série RETINA, 2014.
MARTIN, P. & SOULAGES, *Les Frontières du flou*, Paris, l'Harmattan, Collection EIDOS, série RETINA, 2013.

MARTIN, P. (2013). «Le relief voit-il l'avenir en 3D ?» Chapitre pp. 221-236 in *Pratiques et usages numériques H2PTM'13*. Londres/Paris, Hermès/Lavoisier, ISBN 978-2-7462-4579-2.

EC 3 : Atelier image Transversal V

Volume horaire
Total : 40
Dont TD : 40

Nombre ECTS : 4

Objectifs et descriptif de l'enseignement
- Déplacer la caméra, la question du mouvement pour le/la cadreur/se.
- Filmer le corps, les gestes, l'action.
- Pratique : mise en œuvre par le tournage de films courts.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

EC 4 : Atelier image Transversal VI

Volume horaire
Total : 80
Dont TD : 80

Nombre ECTS : 4

Objectifs et descriptif de l'enseignement
- Techniques particulières : la caméra grande vitesse, les mouvements d'appareil, le fond vert.
- Le plan séquence.
- Pratique : mise en œuvre par le tournage de films.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

UE 13 : recherche et création I

EC 1 : Méthodologie I : note d'intention

Volume horaire
Total : 24
CM : 24

Nombre ECTS : 2

Méthodes et principes pour la rédaction de la note d'intention du mémoire à l'aide d'une grille présentant les étapes : problématique, objectifs (orientation professionnelle et résultats théoriques), moyens mobilisés, ressources (film et non-film), interaction avec la PPM (partie pratique du mémoire). Cet enseignement est associé au cours : « Recherche des ressources bibliographiques ».

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Apprendre à structure une note d'intention en vue de la préparation du mémoire.

Modalités d'évaluation
Une commission d'enseignant.es cinéma évaluera la note d'intention du mémoire.

EC 2 : Recherche : ressources bibliographiques

Volume horaire
Total : 8
Dont TD : 8

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Le cours, en deux parties, consiste à associer l'analyse et la recherche de ressources documentaires à partir d'études de cas. Les deux premières séances sont dédiées à l'identification et à la prise en main des catalogues et des lieux ressources couvrant l'intégralité des domaines abordés dans la formation. Les deux autres séances sont consacrées à la prise de note, au référencement, et à la mise en perspective d'éléments bibliographiques de formats divers (articles, ouvrages, mémoires, thèses, etc.) sur supports imprimés et électroniques dans le but d'acquérir des réflexes méthodologiques propices à la réalisation du mémoire de fin d'études.

Modalités d'évaluation
Non évalué.

EC 3 : Anglais IV : note d'intention

Volume horaire
Total : 8
Dont TD : 8

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement
- Lecture de textes sur le cinéma suivie d'analyse en classe.
- Rédactions notes d'intentions mémoires en anglais.
- Consolidation de la pratique de l'anglais parlé et écrit.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

EC 4 : Projet personnel ou stage

Se référer au Semestre 5 :
- UE 17 : Expérimenter.
- EC 4 : Présentation et analyse des projets personnels et des stages.

UE 14 : Fiction Cinéma Partie I

Se référer au Semestre 5 : UE15 Fiction cinéma partie II

SEMESTRE 5

UE 15 : Fiction Cinéma Partie II

Volume horaire
Scénario et suivi du projet du film de fiction partie II
Total : 24
Dont TD : 24
Préparation du film de fiction
Total : 80
Dont TP : 80
Tournage
Total : 40
Dont TP : 40
Montage
Total : 92
Dont TP : 92
Postproduction son : montage et mixage : voir le Master Son
Étalonnage
Total : 16
Dont TP : 16

Analyse des films de fiction
Total : 12
Dont TP : 12

Nombre ECTS pour l'UE 14 et 15 : 16

Objectifs et descriptif de l'enseignement pour la phase d'écriture
- Finalisation des écritures de fictions.
- Étude de découpage éventuel.
- Lectures croisées entre étudiants.
- Rectifications avant jury (équilibre des récits, accomplissement des ambitions scénaristiques).
- Préparation du dossier : intentions image, son, décors, casting.
- Réajustements du scénario choisi en prévision des contraintes de production.

Objectifs et descriptif de l'enseignement pour la phase de montage
Chaque étudiant.e réalisateur.trice monte une fiction de 12 à 15 min sur Avid, et fait les exports pour le montage son et l'étalonnage. Il.elle pourra travailler avec un co-monteur.
La préparation du montage précède la projection des rushes car, selon les workflows, la préparation du montage pourra coïncider avec la préparation de la projection des rushes.
Au cours du montage, il y a trois visionnages des montages en salle de projection avec analyses et discussions.
L'enjeu de ce montage est de se confronter pour la première fois à un montage de fiction à plusieurs séquences, où, se poseront notamment des questions de rythme aux changements de séquence et sur l'ensemble du récit.

Objectifs et descriptif de l'enseignement pour la phase d'analyse
- Projection des films de fiction.
- Analyse des résultats par projet (intervention de chaque intervenant sur la qualité technique et esthétique, l'originalité, le respect des consignes, l'accomplissement des défis, la bonne utilisation du matériel, le comportement de l'équipe, les points perfectibles, échange avec les étudiants).
- Bilan du rapport écriture/filmage.
- Enjeux à venir.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

UE 16 : Filmer le visage

EC 1 : Histoire et esthétique du cinéma V

Volume horaire
Total : 12
Dont TD : 12

Nombre ECTS : 1

En relation avec la thématique du semestre, ce cours propose d'étudier comment le cinéma fabrique-t-il le visage, par quelles techniques (maquillage, éclairage, cadrage, reflets, profondeur de champ, postproduction...), quels choix esthétiques. Projection des affects du spectateur, d'un genre à un autre, d'un contexte culturel à un autre, quels sont les effets produits ? Un.e professionnel.le est associé.e à ce cours.

Objectifs et descriptif de l'enseignement
Aborder et penser les questionnements d'ordre

dramaturgique, esthétique, anthropologique et éthique que le filmer le visage engage.

Modalités d'évaluation
La notation porte sur l'exercice pratique auquel ce cours est associé : « Atelier image IV: éclairer et filmer un visage ».

Bibliographie indicative
Collectif, *Visages. Histoires, représentations, créations*, Editions BHMS, 2017
Didi-Huberman Georges, *L'image ouverte. Motifs de l'incarnation dans les arts visuels*, Gallimard, 2007.
De Villers Gérard, *Le Visage*, Paris, Plon, 1962.
Steimatsky Noa , *The Face on Film*, Oxford University Press, 2017
Coates Paul, *Screening the Face*, Palgrave Macmillan, 2012
Aumont Jacques, *Du visage au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 1992
Aumont Jacques (dir.), *L'invention de la figure humaine : le cinéma : l'humain et l'inhumain*. Conférences du Collège d'histoire de l'art cinématographique 1994-1995, Paris, Cinémathèque Française, 1995.
Amie Vincent. *Le Corps au cinéma : Keaton, Bresson, Cassavetes*. Paris, PUF,1998
Bellour Raymond, *Le corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités*, Paris, P.O.L 2009
Brenez Nicole, *De La Figure en général et du corps en particulier : l'invention figurative au cinéma*, Bruxelles, De Boeck Université, Arts et cinéma, 1998.
De Beaque Antoine, *Le lieu à l'oeuvre. Fragments pour une histoire du corps au cinéma*, Vertigo, 1996
Grunert Andréa (dir.) «Le corps filmé», *Cinémaction*, n°121, 2006

EC 2 : Représenter, éclairer et filmer un visage (couleur, texture, mesures)

Volume horaire
Total : 36
Dont CM : 12
Dont TD : 24
Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
L'objet de ce cours est d'appréhender les notions que posent le filmage du visage.
Les questions abordées par cet exercice essentiel de l'art de filmer sont ici toutes revues dans cette perspective.

Résumé du contenu
Les notions acquises sur le contraste et la couleur sont ici remises en jeu à propos de l'objet complexe et essentiel que constitue le visage pour le directeur photo.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu et examen.

EC 3 : Atelier image Transversal VII

Volume horaire
Total : 24
Dont TD : 24

Nombre ECTS : 2

Objectifs et descriptif de l'enseignement
- Éléments de réflexions sur la question du visage et de sa représentation.

- Études et références de portrait en peinture, photographie et cinéma.
- Le jeu de l'acteur-trice.
- Le gros plan, exemples et mise en œuvre.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

EC 4 : Atelier Image IV

Volume horaire
Total : 40
Dont TD : 40

Nombre ECTS : 3

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Éclairer et filmer un visage.
- Le travail du maquillage.
- Le jeu de l'acteur-trice, le travail sur le plateau, l'interaction entre acteurs-trices et techniciens-nes de l'image.
- Pratique : mise en œuvre par le tournage de films courts.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

UE 17 : Expérimenter

EC 1 : Approche de la recherche analyse filmique I

Volume horaire
Total : 32
Dont CM : 32

Nombre ECTS : 1

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Les séances introductives reviennent sur le bilan du cours « Approche de la recherche : analyse filmique I ». Autour d'exposés individuels, le cas échéant liés à la recherche en cours sur le sujet de mémoire, chaque étudiant·e est invité·e à situer et affirmer son propre rapport à l'art du cinéma. Les séances introductives et conclusives soulignent certaines difficultés à surmonter pour une analyse esthétique des films et reviennent sur les questions transversales qui ont émergé au fil des exposés.

Modalités d'évaluation
La note finale est celle attribuée à l'exposé, ou à son rattrapage par écrit. (= contrôle final).

EC 2 : Méthodologie II : rédaction du mémoire

Volume horaire
Total : 20
Dont CM : 20

Nombre ECTS : 2

Méthodes, sources et principes pour la rédaction d'un mémoire de niveau Master ; présentation du cahier de charges et des outils pour les recherches.

Objectifs et descriptif de l'enseignement

L'objectif de ce cours est d'accompagner les projets de recherche en vue de la rédaction du mémoire.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu. L'évaluation portera sur le mémoire final et dans cadre du jury de soutenance.

EC 3 : Atelier Image Option : 2 à 3 choix

Volume horaire
Total : 120
Dont TP : 120

Nombre ECTS : 5

Objectifs et descriptif de l'enseignement

Ces ateliers permettront d'aborder ou d'approfondir un champ particulier et renouvelable chaque année. Il s'agira d'études ou de pratiques, avec des professionnels-les, directeurs-trices photo, chef décorateurs-trices, réalisateurs-trices et d'échanges avec des domaines connexes à la prise de vue cinématographique.
Modalités d'évaluation
Contrôle continu.

EC 4 : Présentation et analyse des projets personnels et des stages

Nombre ECTS : 3

Objectifs et descriptif de l'enseignement

- Participer de façon active au processus de production au sein d'une structure professionnelle.
- Stage pendant lequel l'étudiant se voit confier des tâches en relation avec ce qu'il a acquis au cours de son cursus.
- Accompagner le développement d'une pratique artistique et/ou technique personnelle.
- Stimuler des questionnements scientifiques et esthétiques en rapport avec une démarche créative et/ou des expérimentations techniques.

Modalités d'évaluation
Remise d'un rapport de stage et soutenance orale et publique de ce rapport devant un jury et présentation des projets personnels.

UE 18 : Examens

EC 1 : Examens (Essais caméra, tournage, montage, oral)

Volume horaire
Total : 10
Dont TP : 10

Nombre ECTS : 10

Essais caméra argentique
Cette épreuve a pour but l'évaluation des savoirs et savoir-faire demandés pour mener à bien la préparation d'une caméra film.

Tournage d'un film court avec montage et finitions

Bilan des connaissances théoriques et pratiques
Le but de cet exercice consiste à évaluer les savoirs pratiques et théoriques acquis après plus de deux ans de formation. Le candidat doit faire preuve d'imagination créatrice pour concevoir, organiser, réaliser, cadrer, éclairer et monter un sujet court sur un thème imposé. Il devra dans cette épreuve diriger une équipe d'étudiants désignée pour l'assister.

Cette mise en situation permet de juger du soin et de la rigueur de la préparation, du respect d'une demande et des contraintes imposées, des acquis théoriques et pratiques ainsi que de leurs maîtrises dans la mise en œuvre des matériels nécessaires à la fabrication d'un plan (mise en image, cadrage, éclairage). L'univers créatif du candidat est aussi évalué dans cet exercice.

Grand Oral

Le grand oral est un examen qui couvre l'optique, la sensitométrie, le signal vidéo et la technologie du cinéma.

Modalités d'évaluation
Examens.

SEMESTRE 6

UE 19 : Recherche et création II

EC 1 : Mémoire et réalisation de la partie pratique de mémoire

Nombre ECTS : 30

* L'objectif de l'exercice du mémoire de Master étant de placer l'étudiant en situation d'éprouver sa capacité à questionner le sujet qu'il a choisi, il doit mener une recherche approfondie et étayée pour en exposer clairement l'analyse et la synthèse, sachant que le mémoire est jugé sur l'originalité de son contenu, sur sa valeur scientifique, technique et artistique, et sur la qualité de sa présentation. Le mémoire de Master de l'ENS Louis-Lumière comporte nécessairement une « partie théorique », et une « partie pratique ».

La « partie théorique » consiste dans la rédaction d'un texte. Elle doit inclure la présentation du projet, c'est-à-dire sa thématique, son contexte, sa finalité et sa problématique, la méthodologie et la démarche de projet, une bibliographie, la description de l'expérience mise en œuvre pour traiter le sujet, et enfin les commentaires et conclusions qui peuvent se déduire de cette expérience.

La « partie pratique » doit manifester la capacité des étudiants à concrétiser le traitement de leurs sujets dans des objets esthétiques, des expériences ou des réalisations techniques qui répondent aux questions qu'ils posent en tenant compte des contraintes logistiques de l'exercice du mémoire, notamment en matière calendaire, budgétaire ou d'utilisation d'équipements.

*cf. règlement mémoire Master.

Modalités d'évaluation
Soutenance.

MAQUETTE 2019-2022

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval
SEMESTRE 1	UE 1 Tronc commun 1 Photographie-Son-Cinéma Cette UE est constituée d'un cours d'esthétique générale, d'un cours sur les théories des arts de l'image ainsi que d'un ensemble de conférences portant sur des domaines plus spécifiques : la photographie, le cinéma, la musique, la danse. Le cours d'anglais a pour priorité l'amélioration des compétences à l'oral et à l'écrit.	6	Théories des arts et esthétique	57	CM	EX
			Anglais audiovisuel	30	TD	CC
	UE 2 Arts et sciences 1 Cette UE donne les bases scientifiques fondamentales à la compréhension des cours de technologie et aux applications de l'UEC 4. Etudes de la formation et de l'enregistrement des images analogiques (argentiques) et numériques (traitement du signal).	8	Photométrie	16	CM	EX
				12	TD	CC
			Sensitométrie I1	16	CM	EX
				16	TD	CC
			Traitement du signal vidéo	24	CM	EX
				16	TD	CC
	Optique géométrique	16	CM	EX		
		12	TD	CC		
	UE 3 Technologies 1 Applications technologiques et études des différents systèmes et des moyens permettant la fabrication des images. * CM mutualisé Photographie	8	Technologie des caméras	24	CM	EX
				3	TD	CC
			Technologie des sources	8	CM	EX
				8	TD	CC
			Électricité	12	CM	EX
			Photo shop & After Effect	24	TD	CC
				20	CM	EX
			Optique: mise au point *	16	TD	CC
				40	TD	CC
			UE 4 Art et techniques 1 Mise en application progressive par des cours professionnalisants des différentes méthodes artistiques et techniques concourant à la fabrication de films documentaires et de fictions. TDI : Travaux Dirigés Images OPA : Animation d'images en tout numérique. TD-DOC : Conceptions, tournages et montages de documentaires (conjointement avec le son à mi-parcours) TD-T : Conceptions de films de fictions.	8	Point & Cadre (TDI-2)	40
	Lumière & Cadre (TDI-3)	40			TD	CC
	Découpage, mise en scène	16			CM	EX
		24			TD	CC
	Perspective, découpage, story-board	16			CM	EX
		36			TD	CC
	Œuvres picturales animées (OPA)	4			CM	EX
		31			TD	CC
	Documentaire : conception et écriture (TD-DOC)	20			CM	EX
	Documentaire : tournage et analyse (TD-DOC)	40			TD	CC
	Documentaire : montage (TD-DOC)	32			TD	CC
	Conception et écriture (TD-T)	8			CM	CC
		8	TD	CC		

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval		
SEMESTRE 2	UE 5 Tronc commun 2 Photographie-Son-Cinéma Cette UE comporte : - un historique des divers dispositifs sonores, de l'époque pionnière aux systèmes numériques - les méthodes d'analyse des bruits, paroles et musiques constituant la bande son. - des conférences - l'habilitation électrique nécessaire à la mise en sécurité des installations et des personnes.	5	Relations images et sons	27	CM	EX		
			Conférences	27	CM	EX		
			Habilitation électrique	14	CM	EX		
				14	TD			
			UE 6 Arts et techniques 2 Les rapports esthétiques induits par les avancées technologiques au cours de l'histoire du cinéma.	5	Esthétique et histoire du cinéma	34	CM	EX
					Arts, techniques et sciences	30	CM	EX
	UE 7 Technologies 2 Etalonnage et finitions 48 TD CC La finition des images et les moyens de la diffusion.	5	Etalonnage et finitions	48	TD	CC		
			Projection 35 mm -2K/4 K	12	TD	CC		
	UE 8 Créations et réalisations 1 F-1 : Fictions de 6 minutes. DOC-2 : Une conception plus approfondie de la forme documentaire en 15 minutes (conjointement avec le son). TD-T : Tournages et montages de films de fictions de 3 minutes). *mutualisé Son	15	Fiction-1 Conception et écriture (F-1)	36	TD	CC		
			Documentaire : écriture, tournage, analyse (DOC-2)	40	TD	CC		
			Documentaire montage (DOC-2)	48	TD	CC		
			Tournages (TD-T)*	64	TD	CC		
Montages (TD-T)			40	TD	CC			

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval		
SEMESTRE 3	UE 9 Tronc commun 3 Photographie-Son-Cinéma Apporter aux étudiants les bases des méthodes de recherche pour les préparer à l'élaboration de leur sujet de mémoire. Le cours «Histoire des techniques et analyse sonore», aborde les différentes évolutions technologiques et l'analyse du matériau sonore à partir de plusieurs critères. * cours mutualisés Photographie S3, Son S1	3	Approches interdisciplinaires : initiation à la recherche	21	CM	EX		
			Histoire des techniques et analyse sonore *	16	CM			
			UE 10 Arts et sciences 2 Approfondissement des conceptions et des traitements des images. * et ** et *** CM mutualisés Photographie S4	8	Effets visuels et images animées	12	CM	EX
						32	TD	CC
	Analyse quantitative des systèmes optiques **	16			CM	CC		
		8			TD			
	Relief et holographie *	8			CM	EX		
		8			TD	CC		
	Optique appliquée : spatialisation des images***	8			CM	EX		
		8			TD	CC		

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval
S3	UE 11 Technologies 3 Développement des notions étudiées en UE 3.	8	Sensitométrie I2	16	CM	EX
				24	TD	
			Vidéo numérique	24	TD	EX
				Technologie des caméras	24	CM
	UE 12 Créations et réalisations 2 Mise en situation professionnelle des concepts de l'UE8 (F-1) et leur poursuite par l'écriture d'une fiction plus complexe de 12 minutes (F2). Cours mutualisés Son 2	8	Théories du documentaire	8	TD	CC
				Fiction-1 Tournage	240	TD
			Fiction-1 Montage	40	TD	CC
			Fiction-1 Etalonnage et finitions	52	TD	CC
	Fiction-2 Conception et écriture (F-2)	20	CM	EX		
		112	TD	CC		
	UE 13 Projet professionnel 1 Participation événementielle avec tournage relief au festival international du court métrage de Clermont-Ferrand. Perfectionnement de l'anglais professionnel.	3	Participation à des événements	40	TD	CC
				Anglais : spécificités professionnelles	24	TD

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval
SEMESTRE 4	UE 14 Méthodologies 1 L'objectif de cette UE est de finaliser le choix du sujet du mémoire et de rédiger sa note d'intention.	3	Approches méthodologiques	10	CM	EX
				Le cinéma et les arts	30	CM
	UE 15 Technologies 4 Préparation à une insertion professionnelle complète par des exercices mettant en oeuvre les outils de dernière génération.	8	Préparation et essais caméra (TPI)	40	TD	CC
				Tournages et montages (TPI)	144	TD
	UE 16 Art et techniques 3 Préparation des tournages de fictions et tests des caméras et des lumières.	5	Préparation et essais caméra (F2)	168	TD	CC
	UE 17 Créations et réalisations 3 Mise en situation professionnelle de tournage et de post production Cours mutualisés Son 2	14	Tournages (F2)	80	TD	CC
				Montage des fictions (F2)	80	TD

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval	
L'UE 20 propose 3 options A,B,C, au choix							
SEMESTRE 5	UE 18 Tronc commun 4 Photographie-Son-Cinéma Une série de six conférences dispensées par des intervenants ayant une expérience professionnelle riche et variée est proposée aux étudiants, afin d'élargir leur horizon.	2	Anglais : problématiques des métiers	18	CM	EX	
							UE 19 Mémoire 1 Cette UE prépare l'étudiant à la réalisation du mémoire.
	UE 20 Options Deux options au choix A, B ou Mobilité Ces options permettent à l'étudiant d'approfondir un champ de spécialités en relation avec son projet professionnel et son mémoire de master.						
	Option A) Lumière		12	LUMIÈRE			
	Sensibilisation à l'enjeu d'une proposition photographique	Culture et historique de l'image		20	TD	CC	
		Pratique de l'image		60	TD		
		Environnement professionnel		40	TD		
		Synthèse		16	TD		
		L'Image en post-production		32	TP		
		Option B) Visage		12	VISAGE		
	Mise en pratique des effets visuels sur le plateau et en post-production	Environnement, préparation	8		TD	CC	
		Conception, écriture	16		TD		
Réalisation, tournage		80	TD				
Post-production		40	TP				
UE 21 Art et techniques 4 Contrôle des savoirs pratiques et théoriques : conception, tournage, post-production par l'étudiant, seul responsable d'une équipe de tournage.	10	Exercices de Synthèse Image (ESI)	8	EX	EX		
		Pratique des essais caméras film (EXR)	4	EX	EX		
		Grand ORAL (GO)	4	EX	EX		
UE 22 Projet professionnel 2 Stage en milieu professionnel. Cours juridiques pour faciliter l'insertion professionnelle de l'étudiant.	3	Stage optionnel					
		Droit du travail	24	CM	EX		

S	UE	ECTS	EC	Vol H	Type cours	Eval
S6	Ce semestre est consacré à la réalisation du mémoire de Master.					
	UE 23 Mémoire de Master 2	30				EX