

formation initiale

maquette 2026-2031

image - cinéma

sommaire

master image - cinéma

présentation générale	3
calendrier 2026-2031	4
maquette 2026-2031	5
UE 2026-2031	12

image - cinéma

présentation

générale

Objectifs

Ce cursus est construit autour de la **formation au métier de Directeur ou Directrice 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 et ouverte, embrassant tous les aspects artistiques et techniques de la création et de la fabrication des images de cinéma.

L'enseignement se focalise sur la pensée, la place et les compétences du Directeur ou Directrice de la Photographie dans la fabrication des images : échanger sur les choix de mise en scène avec le

réalisateur ou réalisatrice (et être force de proposition dans ce dialogue), intégrer et diriger une équipe image du tournage à la postproduction (Assistants caméra, DIT, électriciens et machinistes, étalonnage et effets spéciaux).

La formation permet à l'étudiante ou à l'étudiant de déployer sa capacité à travailler avec les autres collaborateurs artistiques du film (réalisateur, scénariste, ingénieur du son, script, chef décorateur, créateur de costume, chef maquilleur, acteurs, monteur).

Par conséquent, les étudiantes et étudiants reçoivent une initiation aux pratiques du scénario, de la réalisation, du son, du montage et de la post-production image.

Cette formation est complétée par un ensemble de modules « Arts-Recherche-

Création » apportant les connaissances fondamentales en analyse de film, histoire et esthétique du cinéma, esthétique, critique et histoire des arts, et méthodologie de la recherche.

Organisation de la formation

Les fondamentaux du métier de directeur ou directrice de la photographie, enseignés tout au long du cursus, définissent les Unités d'Enseignement. La pédagogie est construite autour de quatre UE :

- Sciences et techniques
- Applications
- Arts-Création-Recherche
- Modules associés et ouvertures disciplinaires

Ces UE, à travers l'acquisition progressive de nouvelles compétences validées chaque semestre, structurent les cinq semestres du cursus, le sixième semestre étant centré sur le mémoire de fin d'études.

Plusieurs principes traversent ces enseignements :

- Les fondamentaux en sciences et en techniques avec leur application dans le cadre d'ateliers et d'exercices pratiques.
- Les fondamentaux en théorie, histoire et esthétique du cinéma et analyse de films.
- Des projets de création (documentaire, fiction) mobilisant toutes les connaissances acquises au fur et à mesure de la formation.
- Les productions de l'école sont systématiquement encadrées par des professionnels en activité (Directeur de la photographie, assistant opérateur, chef électricien, chef machiniste, monteur, étalonneur, DIT, spécialistes des effets spéciaux...).
- L'adossement à la recherche assuré par les enseignements théoriques et les approches méthodologiques.

- Un stage obligatoire permet une immersion dans le monde professionnel.

Pour terminer, l'ensemble des enseignements sont mobilisés lors de la réalisation du mémoire de fin d'études.

Ce mémoire comporte une partie théorique et une partie pratique qui sont conçues et pensées conjointement.

calendrier image - cinéma

Cours transversaux 
 Mémoires et PPM 
 Cours et ateliers 
 Vacances scolaires 

L3

1ère Année	S1	Mois	Septembre					Octobre					Novembre				Décembre				Janvier			
		Sem	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
		Atelier transversal	Cours Théoriques et scientifiques Approche Exercice Documentaire					Habilitation Elec-trique	Initiation Caméras Montage			Va-cances	Initiation Cadre - Etalonnage Initiation Méthodologie Tournage montage Ex-Doc avec élèves Son-1							Vacances		Cours Scientifiques Analyse filmique Méthodologie		

1ère Année	S2	Mois	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				
		Sem	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Cours sciences Méthodologie		Vacances		Cours scientifiques et analyse filmique Ecriture scénarios Exercices fiction Ateliers pratiques Contraste - Lumière						Vacances		Tournage - Postproduction Exercice Fiction avec élèves Son-1							Vacances					

M1

2ème Année	S3	Mois	Septembre				Octobre					Novembre					Décembre				Janvier			
		Sem	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
			Vacances	Atelier trans-versal	Cours théoriques et scientifiques Ateliers pratiques Couleur - Keylight						Va-cances	Cours scientifiques Méthodologie			Ateliers pratiques Grue - Visage			Vacances		Ateliers Techniques de Prise de Vues 1				

2ème Année	S4	Mois	Février				Mars					Avril					Mai				Juin					Juillet		
		Sem	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			ATPDV - 2		Vacances		Analyse Filmique Méthodologie		Ecriture - Préparation Film Fiction					Vacances		Film Fiction - Tournage								Stage				

M2

3ème Année	S5	Mois	Septembre					Octobre					Novembre					Décembre				Janvier			
		Sem	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	
			Stage			Conception - Ecriture Film Documentaire avec élèves Son-2			Work-shop	Préparation Film Doc		Vacances	Tournage - Montage Film Documentaire avec élèves Son-2					Vacances		Postproduction Film documentaire					

3ème Année	S6	Mois	Février				Mars					Avril				Mai				Juin				Juillet			
		Sem	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Ecriture Mémoire		Vacances		Ecriture Mémoire Tournage Parties Pratiques de Mémoire						Vacances		Ecriture Mémoire				Finitions PPM		Soute- nances Mé- moires	Vacances					

maquette image - cinéma 2026 - 2031

Cours transversaux 

Types d'évaluation :

Carnet de Bord	(note)
Evaluation Ecrite	(note)
Exposé Oral	(note)
Non Évalué	(validation)
Participation	(note ou validation)
Rendu de Projet	(note)
Soutenance	(note)
Travail Personnel	(note)

semestre 1

UE	ECTS		EC	Détail	Heures d'enseignement		Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation
UE 1 Sciences et Techniques 1	6	1	1. Electricité	Mise à niveau sciences (personnalisé)	156	10	TD	Person-nalisé	Person-nalisé	NE
				Electricité		12	CM	1	Cours	EE
		1	2. Sensitométrie argentique			4	TD	2		
						8	CM	1	Cours	TP
		1	3. Procédures de travail et de sécurité	Habilitation Electrique		12	TD	2	Cours	EE
				Gestes et Postures + Travail en hauteur		24	TD	2		
				Sécurité Incendie		8	TD	2	Atelier	P
				Protection civile		4	TD	2		P
						8	TD	2	Cours	EE
						10	CM	1		
		1	4. Du signal analogique au signal numérique	Bases du signal vidéo et numérique		10	TD	2	Cours	EE
						12	CM	1		P
		1	5. Technologie des projections	Workflow et masterisation		8	TD	2	Cours	EO
				Projection numérique et argentique		6	CM	1		EE
		1	6. Technologie des sources	Photométrie		20	TD	2	Cours	P
				Manipulation et caractéristique des projecteurs						
UE 2 Arts - Création - Recherche 1	9	1	1. Cinéma et réalité		164	20	CM	1	Cours	P
		5	2. Exercice documentaire	Prise en main caméra		4	TD	2	Cours	P
				Exercice 1 : Tournage Plan Unique - Tourné Monté					Projet	P
				Analyse PU et TM		8	TP	2		P
				Exercice 2 : Ecriture exercice documentaire		12	CM	1		P
						8	TD	2		P
				Préparation technique, découpage, préparation avec équipe son		8	TP	4		P
				Tournage exercice documentaire				4		P
				Montage exercice documentaire		24	TP	4		RP
				Conformation Image - Eta-lonnage - Post-prod Son (non encadrée)		16	TP	4		P
				Analyse en projection des exercice documentaire		8	TP	1		RP

maquette image - cinéma 2026 - 2031

semestre 1

Cours transversaux

Types d'évaluation :

Carnet de **B**ord (note)
Evaluation **E**crite (note)
Exposé **O**ral (note)
Non **E**valué (validation)
Participation (note ou validation)
Rendu de **P**rojet (note)
Soutenance (note)
Travail **P**ersonnel (note)

UE	ECTS		EC	Détail	Heures d'en- seignement		Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation	
UE 2 Arts - Création - Recherche 1		1	3. Histoire et esthétique du cinéma 1			20	CM	1	Cours	EE	
		1	4. Approche recherche 1	Présentation d'une démarche de recherche		16	CM	1	Cours	P	
		1	5. Analyse de films 1 : les diverses méthodes d'analyse de films			20	CM	1	Cours	EO	
UE 3 Applications 1	11	1	1. Atelier de création commun	Atelier transversal Photo - Cinéma - Son semaine de rentrée	196	12	TP	1	Atelier	RP	
		1	2. Initiation au découpage	Le plan + Initiation au découpage		4	CM	1	Cours	P	
				Perspective et storyboard		12	TD	2		P	
		1	3. Technologie des caméras	Technologie des caméras argentiques		8	TD	2	Cours	EE	
		2	4. Essais caméras numériques	Essais caméras numériques et profession assistante caméra		16	CM	1	Cours	P	
		1	5. Initiation cadre et machinerie	Professions de l'équipe image - Direction photo et cadre		32	TD	2	Cours	P	
				Echelles de cadre et formats		4	CM	1	Cours	P	
				Initiation au cadre et à la machinerie		4	CM	1		P	
		2	6. Atelier point et cadre	Atelier pratique sur la mise au point et le cadrage		8	TD	2	Atelier	P	
		2	7. Montage 1	Montage : techniques et esthétiques, focus documen- taire (logiciel Avid)		40	TD	2	Cours	P	
1	8. Etalonnage 1	Perception visuelle - Bases de l'étalonnage en primaire - Raccords entre plans	32	TD	2	Cours	P				
UE 4 Modules associés et ouvertures disiplinaires 1	4		1. VSSHD	Lutte contre les violences sexuelles, sexistes, harcèle- ment et discriminations	76	12	TD	1	Cours	P	
		1	2. Anglais 1	Anglais appliqué aux do- maines de l'image et du son		18	TD	4	Cours	EO	
		1	3. Formation Son			16	TD	2	Cours	P	
		1	4. Technique et écriture du scénario / Lecture de scénario			4	CM	1	Cours	P	
						16	TD	2		P	
		1	5. Initiation aux procédés argentiques N&B	Développement négatif - Tirage		2	CM	1	Atelier	P	
						8	TD	2			

maquette image - cinéma 2026 - 2031

Cours transversaux 

Types d'évaluation :

Carnet de Bord	(note)
Evaluation Ecrite	(note)
Exposé Oral	(note)
Non Évalué	(validation)
Participation	(note ou validation)
Rendu de Projet	(note)
Soutenance	(note)
Travail Personnel	(note)

semestre 2

UE	ECTS		EC	Détail	Heures d'enseignement		Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation
UE 5 Sciences et Techniques 2	6	2	1. Sensitométrie appliquée au numérique	Etudes de la réponse des capteurs	78	6	CM	1	Cours	TP
				16		TD	2			
		2	2. Optique géométrique			12	CM	1	Cours	EE
				12		TD	2			
		2	3. Optique appliquée 1			20	CM	1	Cours	EE
				12		TD	2			
UE 6 Arts - Création - Recherche 2	7	1	1. Histoire et esthétique du cinéma 2		92	24	CM	1	Cours	EE
		2	2. Approche recherche 2	Mémoire : Objet, Problématique, Corpus, Méthode		20	CM	1	Cours	TP
		1	3. Recherche et analyse des ressources documentaires			6	CM	1	Cours	P
				2		TD	1			
		1	4. Stylistique de la lumière 1			16	CM	1	Cours	EE
		2	5. IA générative			24	TD	2	Atelier	P
UE 7 Applications 2	12	1	1. Atelier Contraste		364	32	TD	2	Atelier	CB
		2	2. Atelier Lumière			4	CM	1	Atelier	P
				32		TD	2			
		1	3. Montage 2	Montage : Techniques et esthétiques, focus fiction (logiciel Avid)		16	TD	2	Cours	EE
		1	4. Etalonnage 2	Introduction à l'étalonnage secondaire et aux masques		16	TD	2	Cours	P
		1	5. Ecriture scénario exercices de fiction	Ecriture du scénario des films ExF		16	TD	2	Atelier	P
		1		Repérage préalable à l'écritures des ExF + Découpage en cours et sur place		20	TP	2	Projet	P
				Préparation ExF - Plan de travail, feuille de service, casting, conduite camion		12	TP	2		NE
				Essais caméra ExF Studio et Extérieurs		24	TD	2		NE
		2	6. Exercices de fiction	Tournage des ExF en studio		64	TP	2		P
		2		Tournage des ExF en extérieur		80	TP	2		P
		1		Prépa et projection rushes		8	TP	4		P
				Montage ExF		16	TP	4		
				Etalonnage + Montage Son		8	TP	4		
				Analyse des films en projection		16	TP	1		

maquette image - cinéma 2026 - 2031

Cours transversaux

Types d'évaluation :

Carnet de Bord	(note)
Evaluation Ecrite	(note)
Exposé Oral	(note)
Non Évalué	(validation)
Participation	(note ou validation)
Rendu de Projet	(note)
Soutenance	(note)
Travail Personnel	(note)

semestre 2

UE	ECTS		EC	Détail	Heures d'enseignement		Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation
UE 8 Modules associés et ouvertures disciplinaires 2	5	2	1. Anglais 2	Cours cinéma	74	12	TD	2	Cours	EE
		2	2. Initiation à la direction d'acteur	Les formations de l'acteur		12	CM	1	Cours	P
				Atelier acteur face à la caméra (en relation avec les ExF)		24	TD	2	Atelier	P
		1	3. Esthétique, critique et histoire des arts de l'image et du son	Cours inter-masters		24	CM	1	Cours	EE
			4. Engagement étudiant			2	TD	16		CB
			5. Stage	Optionnel						

semestre 3

UE 9 Sciences - Création - Recherche 3	9	2	1. Traitement du signal numérique	Technologie des caméras numériques et des capteurs	218	18	CM	1	Cours	EE		
				Technologie et traitement du signal		8	TD	2		EE		
				Etalonnage 3 : Introduction à la texturisation de l'image		4	CM	1				
						4	TD	2		P		
		1	2. Colorimétrie	Approches fondamentale et avancée		24	TD	2	Cours	TP		
						6	CM	1				
		1	3. Physique du rayonnement			16	TD	2	Cours	EE		
						10	CM	1				
		1	4. Optique appliquée 2	Aberrations et objectifs spéciaux		12	TD	2	Cours	EE		
						16	CM	1				
		1				Flounet et profondeur de champ	12	TD			2	EE
							8	CM			1	
		1	Relief et Holographie 3D	8		TD	2	P				
				4		TP	4					
1	5. Essais caméras argentiques		12	TD	2	Cours	P					
1	6. VFX	Initiation à After Effects	16	TD	2	Cours	P					
UE 10 Arts - Création - Recherche 3	6	2	1. Ecriture film fiction	Ecriture du film fiction	98	4	CM	1	Projet	RP		
						24	TD	2				
		1	2. Histoire et esthétique du cinéma 3			24	CM	1	Cours	EE		
						16	CM	1	Cours	EO		
		1	3. Approche recherche 3	Séminaire		22	CM	1	Cours	EO		
						8	TD	1				

maquette image - cinéma

2026 - 2031

Cours transversaux

Types d'évaluation :

Carnet de Bord	(note)
Evaluation Ecrite	(note)
Exposé Oral	(note)
Non Évalué	(validation)
Participation	(note ou validation)
Rendu de Projet	(note)
Soutenance	(note)
Travail Personnel	(note)

semestre 3

UE	ECTS		EC	Détail	Heures d'enseignement		Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation
UE 11 Applications 3	9	2	1. Atelier couleur		206	8	TD	1	Atelier	P
						24	TP	2		
		3	2. Atelier Stratégie d'exposition HDR			36	TD	2	Atelier	TP + P
		1	3. Initiation DMX			24	TD	2	Cours	P
		1	4. ATPDV 1ère partie	Préparation - Essais techniques		24	TP	2	Atelier	P + CB
		1		Tournage 4 Films		70	TP	2		
		1		Projection rushes - Montage - Etalonnage		20	TP	2		
UE 12 Modules associés et ouvertures disciplinaires 3	6	2	1. Son à l'image		94	20	CM	1	Cours	RP
				Projet		16	TP	2	Projet	
				Analyse		8	TP	1		
		2	2. Atelier de création commun	Atelier transversal Photo - Cinéma - Son		24	TD	16	Atelier	RP
		1	3. VSSHD - Ecoprod	VSSHD		3	CM	1	Cours	NE
				Ecoprod		4	CM	1	Cours	P
						4	TD	2		
		1	4. Anglais 3	Spécificités professionnelles : analyse, critique et projet professionnel		15	TD	2	Cours	TP + EO

semestre 4

UE 13 Sciences et Techniques 4	3	1	1. Initiation Mur LED		64	16	TD	2	Cours	P
		1	2. Initiation Grue			16	TD	2	Cours	P
		1	3. Assistanat ESI	Constitution équipe technique ESI		32		2	Atelier	P
UE 14 Arts - Création - Recherche 4	3	1	1. Histoire et esthétique du cinéma 4		64	24	CM	1	Cours	EE
		1	2. Stylistique de la lumière 2			16	CM	1	Cours	EE
		1	3. Méthodologie de la recherche	Suivi des mémoires de re-cherche		24	TD	1	Cours	P
UE 15 Applications 4		2	1. ATPDV 2ème partie	Préparation - Essais techniques		24	TP	2	Atelier	P
		3		Tournage 4 Films		74	TP	2		P
		1		Projection rushes - Montage - Etalonnage		20	TP	2		P
		1		Analyse		12	TP	1		RP
		3	2. Filmer le visage	Eclairer et filmer un visage		8	TD	1	Atelier	P
		32				TP	2			

maquette image - cinéma

2026 - 2031

Cours transversaux

Types d'évaluation :

Carnet de **B**ord (note)
Evaluation **E**crite (note)
Exposé **O**ral (note)
Non **E**valué (validation)
Participation (note ou validation)
Rendu de **P**rojet (note)
Soutenance (note)
Travail **P**ersonnel (note)

semestre 4

UE	ECTS		EC	Détail	Heures d'enseigne- ment		Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation
UE 15 Applications 4	21	2	3. Films de fiction	Ecriture : Dossiers films de fiction	344				Projet	P
		3		Préparation : DoP		40	TP	4		P
		5		Tournage : DoP + Chef-Electricité		64	TP	4		P
		1		Postproduction : préparation projection rushes + prépara- tion montage + projection de rushes		12	TP	4		P
				Postproduction : Montage films de fiction + projection de montages en cours		56	TP	1		P
			4. Film documentaire	Présentation anticipée film documentaire		2	TD	1	Cours	NE
		UE 16 Mo- dules associés et ouvertures disciplinaires 4	3	1		1. Anglais 4	Spécificités professionnelles : analyse, critique et projet professionnel	36	8	TD
1	2. Anglais B2			En ligne	20	TD	1		Cours	TP
	3. Stage									CB
1	4. Droit du travail			Introduction aux statuts des salariés	8	CM	1		Cours	P

semestre 5

UE 17 Arts - Création - Recherche 5	6	3	1. Workshop		88	32	TD	1	Atelier	P
		1	2. Histoire et esthétique du cinéma 5			24	CM	1	Cours	EE
		2	3. Analyse filmique 3 : analyse esthétique de film	Exposés individuels		20	CM	1	Cours	EO
			4. Ecriture du mémoire	Temps de présence en bibliothèque		12	TD	1		
UE 18 Applications 5		1	1. Postproduction films fiction	Postproduction son (Montage son - Bruitage - Mixage - Etalonnage)				4	Projet	NE
			2. Analyse films fiction			8	TP	1	Projet	RP
		2	3. ESI - Oral	Epreuve de synthèse Image - Oral		12	TP	1	Projet	EO + CB

maquette image - cinéma 2026 - 2031

Cours transversaux 

Types d'évaluation :

Carnet de Bord (note)
Evaluation Ecrite (note)
Exposé Oral (note)
Non Évalué (validation)
Participation (note ou validation)
Rendu de Projet (note)
Soutenance (note)
Travail Personnel (note)

Semestre 1 : 30 ects
 Semestre 2 : 30 ects
 Semestre 3 : 30 ects
 Semestre 4 : 30 ects
 Semestre 5 : 30 ects
 Semestre 6 : 30 ects
 Total : 180 ects

semestre 5

UE	ECTS		EC	Détail	Volume Horaire étudiant		Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation	
UE 18 Applications 5	13	1	4. Film documentaire	Projection discussion des films des intervenants	248	8	TP	1	Projet	P	
				Ecriture film documentaire		8	TD	2		P	
				Travail préparatoire - Repérages en autonomie		24	TD	2		P	
				Tournage film documentaire + Projection rushes		56	TP	2		RP	
		3	5. Postproduction film documentaire	Montage film documentaire + Visionnages		88	TP	2	Projet	P	
				Conformation - Rappels étalonnage		8	TP	2		P	
				Etalonnage film documentaire		16	TP	4			
				Masterisation - Tests DCP film documentaire		8	TP	2			
				Montage son + Mixage						NE	
				1		Analyse film documentaire	12	TP		1	RP
		UE 19 Modules associés et ouvertures disciplinaires 5	11	1		1. VSSHD au travail		74	3	CM	1
1	2. Anglais 5			Conférences transversales - Problématique des métiers	20	CM	1		Cours	P	
1	3. Anglais B2 2			En ligne - Certification B2	20	TD	1		Cours	TP	
1	4. Cours juridiques			Droits du travail - Droits professionnels - Droits entrepreneariat	16	CM	1		Cours	P	
1	5. Economie du cinéma			Institutions - Financement - Aides	12	CM	1		Cours	P	
3	6. Engagement étudiant				1	TD	16			CB	
3	7. Rapport de stage de 2ème année et soutenance				2	TD	16			CB	

semestre 6

UE 20 Arts - Création - Recherche 6	30	2	Séminaire des mastérants	Séminaires transversaux	36	24	TD	3	Mémoire	P + EO
		28	Mémoire	Rédaction mémoire - Tournage, montage PPM		12	TD	16	Mémoire	S

image - cinéma

semestre 1

UE 1 Sciences et Techniques 1

EC 1 : Électricité

Volume horaire :
12h CM / 4h TD
4h Non Encadré
Total 20h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

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.

Contenu :

Définir les grandeurs électriques fondamentales : tension, intensité, énergie, puissance. Lois d'électrocinétique : loi des mailles, loi des nœuds, loi d'Ohm. Courant alternatif. Notions de grandeurs efficaces et de facteur de puissance. Production, transports, distribution de l'énergie électrique. Stockage de l'énergie électrique, principe des batteries. Installations et protection électriques. Effet Joule et dimensionnement des câbles.

Bibliographie indicative :

Mauclerc, Jean-Claude ; Aubert, Yves ; Domenach, André, *Guide du technicien en électrotechnique: pour maîtriser les systèmes de conversion d'énergie*, Paris, Hachette technique, 2007.

UE 1 Sciences et Techniques 1

EC 2 : Sensitométrie argentique

Volume horaire :
8h CM / 12h TD
4h Non Encadré
Total 24h

Type d'évaluation :
Travail Personnel
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Historique de l'étude de la réaction des surfaces sensibles argentiques à la lumière. Apprentissage des procédures de test.

Contenu :

Initiation et perfectionnement de l'étude et des mesures des caractéristiques d'une surface sensible argentique. Notions de « Zone system ». Procédures de test, exposition et mesure d'un sensitogramme. Mesure des résultats et tracé d'une courbe caractéristique. Détermination des caractéristiques d'une surface sensible. Conclusions sur son utilisation.

Bibliographie indicative (optionnelle) :

Fournier, Jean-Louis, *La sensitométrie*, Paris, Dujarric, 2006.
<https://www.filmlabs.org/docs/sensito-CST.pdf>
Hébert, Michel, *Le système des zones et la sensitométrie*, Québec, Modulo, 1999.

UE 1 Sciences et Techniques 1

EC 3 : Procédures de travail et de sécurité

Volume horaire :
44h TD
Total 44h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Ce cours a pour but de sensibiliser et enseigner aux étudiantes et étudiants les bonnes pratiques et gestes d'un travail en toute sécurité.

Contenu :

Habilitation électrique : formation et examen pour l'habilitation BR (travail sur installation électrique max 1000v) - 24h
Gestes et postures – travail en hauteur : Sensibilisation et apprentissage des postures de travail sécurisées - 8h
Sécurité incendie : Initiation aux attitudes à adopter en cas d'incendie - 4h

Protection civile : apprentissage des attitudes à adopter et des gestes de premier secours - 8h

UE 1 Sciences et Techniques 1

EC 4 : Du signal analogique au signal numérique

Volume horaire :
10h CM / 10h TD
4h Non Encadré
Total 24h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

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.

Contenu :

Décibel en audiovisuel ; Synoptique d'un système de prises de vues numérique. Signal vidéo analogique. Introduction aux capteurs d'images à semiconducteurs (CCD, CMOS). De l'analogique au numérique (Filtrage. Echantillonnage. Quantification. Détection et correction des erreurs. Entrelacement des données). Signal vidéo numérique. Réduction du débit d'un signal vidéo numérique (Codage de source). Transport d'un signal vidéo numérique (Codage de canal). Stockage d'un signal vidéo numérique. Rendu et affichage. Technologies des écrans (Production d'images. Caractéristiques d'un écran. TRC. Plasma. LCD. OLED. Tactiles).

image - cinéma

semestre 1

Bibliographie indicative :

Arundale, Scott ; Trieu Tashi, *Modern Post : Workflows and Techniques for Digital filmmakers*, Abingdon, Routledge, 2015.
 Bellaïche, Philippe, *Les secrets de l'image vidéo*, Paris, Eyrolles, 2021.
 Galès, Gérard, Laurent, Gérard ; Bouillot, René, *Cours de vidéo*, Paris, Dunod, 2019.
 Guan, Ling ; He, Yifeng ; Kung, Sun-Yuan, *Multimedia image and video processing*, Boca Raton, CRC Press, 2012.
 Luxereau, François, *Compression du signal audiovisuel*, Paris, Dunod, 2008.
 Luxereau, François, *Vidéo. Physique de base*, Paris, Dujarric, 1991.
 Pitas, Ioannis, *Digital video and television*, Athènes, Ioannis Pitas, 2013.
 Poynton, Charles, *Digital Video and HD: Algorithms and Interfaces*, , Wal-
 tham, Morgan Kaufmann, 2012.
 Stump, David, *Digital Cinematography Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows*, Abingdon, Routledge, 2021.
 Swartz, Charles, *Understanding Digital Cinema*, Abindgon, Routledge, 2005.
 Tekalp, Murat, *Digital video processing*, Upper Saddle River, Pearson, 1995.
 Watkinson John, *The Art of Digital Video*, Abingdon, Routledge, 2008.

UE 1 Sciences et Techniques 1

EC 5 : Technologie des projections

Volume horaire :	Type d'évaluation :
12h CM / 8h TD	Participation / Examen Oral
2h Non Encadré	Nombre ECTS : 1
Total 22h	

Objectifs :

Acquisition des fondamentaux sur les formats et procédures d'utilisation en postproduction et d'exploitation des images.

Contenu :

Apprentissage des workflow, procédures de sauvegarde, préparation au montage, conformation, finitions et masterisation des copies (12h). Prise en main de la cabine de projection, mise en route des projecteurs argentiques et numériques (8h). Procédures de sécurité de la cabine et de la salle Préparation des programmes, ingest, projection.

UE 1 Sciences et Techniques 1

EC 6 : Technologie des sources

Volume horaire :	Type d'évaluation :
6h CM / 20h TD	Evaluation Ecrite
4h Non Encadré	et Participation
Total 30h	Nombre ECTS : 1

Objectifs :

L'objectif de cet enseignement est d'apporter des connaissances techniques sur les différents types de sources d'éclairage utilisées en prise de vue, tant sur l'aspect électrique que photométrique. Les séances de TD seront l'occasion d'illustrer leur fonctionnement et d'étudier concrètement leurs caractéristiques photométriques par la mesure et l'exploitation de grandeurs fondamentales.

Les compétences visées sont les suivantes :

Connaitre les caractéristiques électriques des différents types de sources et savoir extraire des notices constructeurs les informations permettant de s'assurer de leur bonne mise en place ; Choisir l'instrument adapté à la mesure d'une grandeur photométrique (cellule/luxmètre, luminancemètre/spotmètre) ; Savoir interpréter et utiliser les informations photométriques sur les notices de projecteurs ou d'instruments de mesure ; Être capable de relier entre elles les grandeurs photométriques rencontrées de la source de lumière jusqu'au capteur de l'appareil photographique ; Appréhender les notions de contraste, de diaph, de ΔEV et de densité.

Contenu :

Définition des grandeurs photométriques fondamentales (flux lumineux, intensité lumineuse, éclairement, luminance)

et appliquées à la prise de vue (lumination, EV, contraste de luminances).

Lien entre différentes grandeurs photométriques appliqués à la prise de vue : luminance d'une source secondaire lambertienne, loi de l'inverse du carré de la distance, équation de transfert photométrique.

Caractérisation photométrique de sources : homogénéité et caractère lambertien d'une source étendue, indicatrice d'une source ponctuelle. Effets des modeleurs sur la répartition spatiale du flux lumineux d'un projecteur. Concepts mathématiques sur les logarithmes, appliqués aux notions de diaph, de ΔEV , de densité et d'échelles logarithmiques.

TD Manipulation des projecteurs :

Mise en œuvre sécurisée de différents types de projecteur, Observation visuelle et comparative de leurs caractéristiques ; Maîtrise du flux lumineux ; Création d'ombres ; Utilisation de diffuseurs.

Bibliographie indicative :

Bouguer, Pierre ; Simonot, Lionel, *Essai d'optique sur la gradation de la lumière: méthodes pour mesurer la force de la lumière*. Lyon, Light zoom lumière, 2021.
 Kowalski, Paul, *Théorie photographique appliquée*, Paris, Masson, 1972.
 Terrien, Jean ; Desvignes, François, *La photométrie*. Paris, Presses universitaires de France, 1972.

UE 2 Arts - Création - Recherche 1

EC 1 : Cinéma et réalité

Volume horaire :	Type d'évaluation :
20h CM	Participation
Total 20h	Nombre ECTS : 1

Objectifs :

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 confection de films de fiction ou de documentaire à travers diverses définitions de la notion de réalité elle-même.

image - cinéma

semestre 1

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 à situer sa propre démarche.

Contenu :

Tandis que des définitions diverses de la réalité peuvent engager dans des orientations esthétiques différentes, ce cours propose à travers des exemples de films documentaires, d'aborder le cinéma dans sa tension entre «image de la réalité et réalité de l'image» (Ishaghpour), entre «l'ontologie réaliste de l'image photographique» (Bazin) qui détermine la machine, et l'invention esthétique de ce qui est projeté sur l'écran.

Bibliographie indicative :

Bazin, André, « Ontologie de l'image photographique » in *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, éd. Cerf, 1990 [1958], p. 9-17.
Ishaghpour, Youssef, *Le Cinéma. Histoire et théorie*, Lagrasse, Verdier, 2015.

Modalités d'évaluation :

La notation porte sur la séquence pédagogique pratique (Exercice documentaire) à laquelle ce cours est associé. Le cours lui-même donne lieu à une validation liée à l'assiduité et à la participation.

UE 2 Arts - Création - Recherche 1

EC 2 : Exercice documentaire

Volume horaire :
12h CM / 12h TD / 64h TP
60h Non Encadré
Total 148h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
et Participation
Nombre ECTS : **5**

Objectifs :

À partir de l'approche du cinéma documentaire, cette séquence pédagogique vise la découverte de tous les paramètres de l'image et autour de l'image qui concourent à la composition générale de la mise en scène. Première approche du documentaire dans le cursus, plusieurs exercices visent à faire éprouver par l'expérience pratique les enjeux de la scénarisation, de la préparation et surtout de la mise en scène, 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 élève en cinéma est en charge de la réalisation et de l'image 1°) d'un plan unique (environ 50 secondes) ; 2°) d'un « tourné-monté » (environ 1'30") ; 3°) d'un court film documentaire (environ 2'30"), en relation avec un ou une élève du master son ; 4°) ; chaque élève en master son prendrait également en charge un deuxième documentaire court (environ 2'30") dans le cadre d'une mutualisation de cette dernière partie de la séquence avec le master son.

Chaque élève monte, sur Avid, le documentaire qu'il a tourné, de l'arrivée des rushes jusqu'aux exports pour montage son et étalonnage. A mi-parcours, il y a un visionnage des montages (idéalement : en salle de projection), donnant lieu à une discussion avec les enseignants encadrant. L'élève consolide ainsi, sur un exercice personnel, les notions nouvellement acquises au cours de l'initiation au montage. Chaque exercice est étalonné. Les étudiantes et étudiants du master son, en relation avec les réalisatrices et réalisateurs, effectueront le montage son et le mixage.

Contenu :

On peut distinguer plusieurs moments de cette séquence pédagogique qui s'adosse au CM « Cinéma et réalité » :

Prise en main de la caméra (4h TD) ; Exercice 1 en autonomie : Tournage Plan Unique - Tourné Monté (16h) ; Analyse en groupe entier des exercices 1 et 2 - Plan Unique et Tourné-Monté (8h TP) ; Préparation mise en scène des exercices 3 et 4 (12h CM + 8h TD) ; Préparation technique, découpage, préparation avec équipe son des exercices 3 et 4 (8h TP) ; Tournage en autonomie des exercices 3 et 4 (16h) ; Montage encadré des exercices 3 et 4 (24h TP) ; Conformation image et étalonnage (encadrées) des exercices 3 et 4 (16h TP) ; Post-production son (non encadrée) des exercices 3 et 4 (12h) ; Analyse en projection des exercices 3 et 4 (8h TP).

Modalités d'évaluation :

Le montage et l'analyse en projection des exercices donnent chacun lieu à une note finale fixée par les enseignantes et enseignants référents.

UE 2 Arts - Création - Recherche 1

EC 3 : Histoire et esthétique du cinéma 1

Volume horaire :
20h CM
4h Non Encadré
Total 24h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite ou
Travail Personnel
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Acquérir une connaissance solide en histoire, théorie et esthétique du cinéma ; Développer une capacité d'analyse et de réflexion fondée sur des approches historiographiques et théoriques.

Contenu :

L'enseignement « Histoire et esthétique du cinéma » accompagne les élèves tout au long du cursus, du semestre 1 au semestre 5. Il articule approche historique et réflexion esthétique. Ce cours vise aussi à approfondir les connaissances théoriques en études cinématographiques et à initier aux méthodes et outils de la recherche, afin de préparer les élèves à la problématisation et au cadrage théorique des mémoires de fin de scolarité. Une coordination continue de ces enseignements par un ou une enseignant ou enseignante chercheur assure un

image - cinéma

semestre 1

suivi des contenus de sa progression sur les semestres 1 à 5, afin de garantir sa cohérence pour chaque promotion d'élèves. Cette coordination s'adosse à deux principes organisateurs :
- garantir un parcours historique du cinéma, de la période muette à l'avènement du parlant à la fin des années 1920, jusqu'aux transformations majeures des années 1960 et au-delà ;
- veiller à ce que chaque séance ou ensemble de séances se concentre sur un mouvement ou une forme spécifique (néo-réalisme italien, Nouvelle Vague, cinémas de l'Est, cinéma indépendant, cinéma militant, etc.), ainsi que sur l'analyse d'œuvres et de cinéastes ayant contribué au renouvellement des formes cinématographiques. Les enseignements sont accompagnés de projections.

Modalités d'évaluation :

Suivant les matières, chaque CM est noté sur la base d'une évaluation écrite ou d'un travail personnel.

Bibliographie indicative :

Ouvrages généraux :

Bordwell, David ; Thompson, Kristin ; Smith, Jeff, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill Education, 4e éd., 2019.
Bordwell, David ; Thompson, Kristin, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill, 3e éd., 2010.
Nowell-Smith, Geoffrey (dir.), *The Oxford History of World Cinema*, Oxford, Oxford University Press, 2017.
Passek, Jean-Loup (dir.), *Histoire du cinéma mondial*, Paris, Larousse, 1995.
Sadoul, Georges, *Histoire générale du cinéma*, Paris, Denoël, 1946-1975, 6 vol.

Théorie et esthétique :

Aumont, Jacques, *Que reste-t-il du cinéma ?*, Paris, Vrin, 2012.
Aumont, Jacques ; Bergala, Alain ; Marie, Michel ; Vernet, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 1983 (rééd.).
Bazin, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Éditions du Cerf, 1958-1962.

Bellour, Raymond, *La Querelle des dispositifs*, Paris, P.O.L., 2012.
Biro, Yvette, *Le temps au cinéma*, Paris, Aléas, 2007.
Deleuze, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983.
Deleuze, Gilles, *L'Image-temps*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1985.
Didi-Huberman, Georges, *Remontages du temps subi*, Paris, Minuit, 2010.
Kovacs, Andras, *Screening Modernism : European Art Cinema*, University of Chicago Press, 2008.
Rancière, Jacques, *Les Écarts du cinéma*, Paris, La Fabrique, 2011.

Mouvements et formes cinématographiques :

Baecque, Antoine de, *La Nouvelle Vague*, Paris, Flammarion, 1998.
Bordwell, David, *Poetics of Cinema*, New York, Routledge, 2008.
Elsaesser, Thomas ; Hagener, Malte, *Film Theory: An Introduction through the Senses*, New York, Abingdon, Routledge, 2022.
Kirsten, Guido, *On the History of a Film Aesthetic Concept: Découpage*, Abingdon, Routledge, 2026.
Jullier, Laurent ; Marie, Michel, *Lire les images de cinéma*, Paris, Larousse, 2012.
Marie, Michel, *Le Cinéma français*, Paris, Armand Colin, 2005.

Approches critiques et historiographiques :

Baecque, Antoine de, *L'Histoire-caméra*, Paris, Gallimard, 2008.
Bubois, Régis, *Histoire politique du cinéma : Etats-Unis, Europe et URSS*, Paris, Sulliver, 2007.
Casetti, Francesco, *Screen Genealogies: From Optical Device to Environmental Medium*, New York, Columbia University Press, 2020.
Casetti, Francesco, *The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to Come*, New York, Columbia University Press, 2015.
Crivelli, Sabrina Francesca, *The Un-Reality Effect in the Cinema of Attractions*, Abingdon, Routledge, 2025.
Ferro, Marc, *Le Cinéma, une vision de l'histoire*, Paris, Le Chêne, 2003.
Ferro, Marc, *Cinéma et histoire*, Paris, Gallimard, 1977.
Ginzburg, Carlo, *Rapports de force : histoire, rhétorique, preuve*, Paris, éd. Seuil, 2015 (1999).
Ginzburg, Carlo, *A distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire*, Paris, Gallimard, 2001.
Hjort, Mette ; Nannicelli, Ted (dir.), *A Companion to Motion Pictures and Public Value*, Hoboken, Wiley-Blackwell, 2022.
Kloczowski J. (dir.), *Histoire de l'Europe du Centre-Est*, Paris, PUF, 2005.
Kracauer, Siegfried, *L'Histoire. Des avant-dernières choses*, Paris, Stock, 2006 (1969).
Morin, Edgar, *Le Cinéma ou l'homme imaginaire*, Paris, éd. Minuit, 1956.
Morrissey, Priska, *Historiens et cinéastes : rencontre de deux écritures*, Paris, L'Harmattan, 2004.
Sorlin, Pierre, *Les Fils de Nadar : le siècle de l'image analogique*, Paris, Nathan, 2011.

UE 2 Arts - Création - Recherche 1

EC 4 : Approche recherche 1

Volume horaire :
16h CM
4h Non Encadré
Total 20h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Un chercheur ou chercheuse présente en 4 séances de 4h une de ses recherches (par exemple : sa thèse) en exposant ses questions et intuitions initiales et son cheminement les structurant autour d'un corpus, d'une problématique et d'une méthode pour arriver à un résultat. Dès le départ et au fil des exposés, l'enjeu de stimuler la recherche de leur propre sujet de mémoire est exposé aux élèves et des temps spécifiques sont ménagés pour les orienter à partir de leurs premières intuitions. La richesse de leur participation et de leurs évolutions sur leur projet de sujet de mémoire est au cœur de l'évaluation.

Contenu :

Séminaire 1 - Présentation d'une démarche de recherche : le développement consistant d'une démarche de recherche doit servir non de modèle, mais de stimulation aux élèves pour commencer à définir leur projet de mémoire.

UE 2 Arts - Création - Recherche 1

EC 5 : Analyse de films 1 : les diverses méthodes d'analyse de films

Volume horaire :
20h CM
10h Non Encadré
Total 30h

Type d'évaluation :
Participation et Exposé Oral
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Le premier objectif de ce cours est de présenter les enjeux et les méthodes de l'analyse de film. Il met en évidence la diversité des méthodes d'analyse, reflétant la pluralité des approches théoriques du cinéma : analyse textuelle, sémiologique, narrative, historique, esthétique, sociologique, entre autres.

Contenu :

Dans un premier temps, l'enseignement se concentre sur les principaux cadres théoriques et historiques qui fondent

image - cinéma

semestre 1

ces approches. Cette base permettra ensuite d'aborder, dans un second temps, la pratique de l'analyse filmique à travers la mise en relation des composantes esthétiques internes (composition des plans, rôle du son, du montage, de la musique ...) et externes (mode et contexte de production, déterminations historiques et idéologiques, réception...).

Les films seront donc analysés dans leur singularité et dans leur relation à l'histoire des formes cinématographiques. Les œuvres étudiées seront sélectionnées dans la production des différents pays et sur une période large. Pour certains films nous proposerons une analyse globale en trois étapes : découpage, description, interprétation ; pour d'autres, une analyse plus spécifique en fonction des figures de style et techniques à étudier.

Le cours s'articule en deux volets complémentaires : une partie théorique consacrée aux notions générales de l'analyse de film, et une partie pratique d'application à partir d'extraits ou de films.

UE 3 Applications 1

EC 1 : Atelier de création commun

Volume horaire :
12h TP
12h Non Encadré
Total 24h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

L'objectif de cet atelier est double : il sera l'occasion de faire connaissance, à l'école, par le biais d'un moment de création

simple et rapide ; il sera aussi le moyen pour les étudiantes et étudiants des trois masters de collaborer dans le cadre d'un projet commun, en explorant les trois disciplines enseignées à l'ENS Louis-Lumière.

Contenu :

Atelier Transversal Photographie - Image-Cinéma - Son, création d'un objet photographique, filmique et sonore à partir d'un thème annoncé au début de l'atelier. Au cours de la semaine de rentrée, en parallèle des activités inhérentes à la rentrée (accueil, présentation générale, inscription, visite, trombinoscope, tests scientifiques), les élèves prépareront et réaliseront par groupes de trois (à raison d'un ou d'une élève de chaque master par groupe) 16 objets audio-visuels mettant en œuvre images animées, images fixes et sons. Il s'agira pour chaque groupe de composer à trois un objet réunissant ces trois supports.

Chaque projet durera 3 minutes maximum et tous seront projetés lors d'une séance rassemblant élèves et équipe pédagogique à la fin de l'atelier. Il faudra travailler ensemble afin que le résultat apparaisse comme un objet unique où les trois supports communiquent et non comme l'assemblage de trois réalisations autonomes.

UE 3 Applications 1

EC 2 : Initiation au découpage

Volume horaire :
4h CM / 20h TD
4h Non Encadré
Total 28h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Initiation au découpage : acquérir des méthodes de travail pour élaborer un découpage dans un cadre de contrainte d'espace et de temps.

Perspective et Story-Board : Le but de ce cours est de se familiariser aux notions de perspective et d'introduire les techniques de storyboard. Il enrichit la réflexion sur le découpage et le travail de prévisualisation d'un cadre.

Contenu :

Découpage : Différentes approches du découpage, méthode de travail avec la réalisation, la décoration, le storyboard. Notions d'articulation entre les plans, rapport à l'espace et au temps. (4h CM / 12h TD)

Perspective : Rappel théorique sur l'évolution des techniques de perspective, sur les différents types de perspective et leur usage. (4h TD)

Story-Board : Dessin d'un storyboard. Décider le découpage d'une séquence, repérer un lieu, prévisualiser les plans sous forme de storyboard. (4h TD)

UE 3 Applications 1

EC 3 : Technologie des caméras argentiques

Volume horaire :
16h CM
6h Non Encadré
Total 22h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Le cours de Technologie des caméras est conçu pour appréhender au mieux la relation proche que seront inévitablement amenés à entretenir de futurs opérateurs avec leur outil de prise de vues.

Ce cours doit permettre de comprendre :

Les mécanismes de l'illusion optique sur lesquels repose le cinéma ;
Les principes de base de l'analyse et de la synthèse du mouvement ;
Les différents principes de conception et de fonctionnement d'une caméra argentique, passant en revue les différentes technologies employées. La technologie argentique est abordée comme point d'appui de la technologie numérique. Elle reste d'actualité, de nombreuses productions continuent aujourd'hui de l'utiliser.

image - cinéma

semestre 1

Introduction à la diagnose : comment établir un diagnostic de dysfonctionnement d'une caméra. Le cours vise à susciter le goût et le respect du matériel, l'exigence de précision en introduisant les notions de normes (CST, SMPTE, etc.), et la curiosité technologique.

Enfin, il essaie de sensibiliser aux différentes approches de logiques industrielles à la base de conception des caméras, « préparant » ainsi au dialogue entre les opérateurs et opératrices et les fabricants.

Objectifs :

Origines du cinéma ; Cinéma, principes techniques ; Découpe et synthèse du mouvement en argentique ; Normes argentiques de prises de vues.

Bibliographie indicative :

Brard, Pierre, *Technologie des caméras*, Quincy, Ed. techniques européennes nouvelles, 1985.
Stump, David, *Digital Cinematography: Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows*, Abingdon, Routledge, 2021.
The American Cinematographer Manual, Hollywood, A.S.C., 11th ed., 2023.

UE 3 Applications 1

EC 4 : Essais caméras numériques

Volume horaire :
32h TD
Total 32h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Prise en mains de caméras numériques grand capteur.

Contenu :

Notions de rôle et responsabilité de l'équipe caméra (1er-2ème-3ème-Data manager-DIT) ; Apprentissage de la mise en œuvre de caméras numériques ; Tour d'horizon des fonctionnalités et menus ; Procédures d'essais de conformité de cadrage et calage d'objectifs ; Spécificité des procédures en format numérique ; Accessoirisation de la caméra.

UE 3 Applications 1

EC 5 : Initiation cadre et machinerie

Volume horaire :
8h CM / 8h TD
Total 16h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Description des professions du cadre et de la direction de la photographie ; Initiation au cadre et à la mise en place de machinerie.

Contenu :

Description des rôles, attributions, responsabilités et hiérarchie des professions de cadre et de direction de la photographie ; Tour d'horizon des formats et échelles de cadre conventionnel ; Initiation au cadrage et à la mise en place de travellings.

UE 3 Applications 1

EC 6 : Atelier point et cadre

Volume horaire :
40h TD
Total 40h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Pratique du point et du cadre en situation de tournage. Apprentissage de la mise au point au cinéma. Suivis au point des mouvements des personnages. Techniques de prises de

distances et de repères dans différentes configurations types intégrant les paramètres de focales et de profondeur de champ. Mouvements de la caméra dans un espace à 360° avec travelling droit, circulaire, mouvement de zoom et caméra épaule. Travelling droit, circulaire, mouvement de zoom et caméra épaule.

UE 3 Applications 1

EC 7 : Montage 1

Volume horaire :
32h TD
Total 32h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Le montage, aspect technique et esthétique - de l'arrivée des rushes aux exports du montage. Initiation à la méthodologie et aux outils de montage sur le logiciel Avid. Visionnages et discussions autour d'extraits documentaires. Montages de séquences de fiction et documentaire.

Contenu :

Aspect technique :

Normes de diffusion du film, workflows image et son, inscription du montage dans le workflow du film, de l'arrivée des rushes image et son jusqu'aux exports : travail sur le serveur, paramétrages, organisation et synchronisation des rushes, exports du montage pour montage son et étalonnage.

Aspect esthétique :

1/ Exercices sur 2 séquences de fiction pour pratiquer les outils de montage et expérimenter ce qui guide le montage (choix de point de vue, maîtrise du temps du récit, liberté sur les raccords...)
2/ Montage d'1 séquence documentaire : Importance et spécificités du dérushage documentaire.

L'élève construit une continuité, un récit en fonction de choix narratifs proposés. Les différentes versions seront

image - cinéma

semestre 1

vues et discutées collectivement sur grand écran. Enfin, on verra les séquences telles que montées dans les films.

Bibliographie indicative :

<http://womenfilmeditors.princeton.edu/>
Murch, Walter, in *Sight & Sound*, « The Cinema of Walter Murch » :
<https://vimeo.com/401292817>
Making waves the art of cinematic sound / la magie du son au cinéma,
2019 : <https://www.youtube.com/watch?v=5yZoSyhn4co>

UE 3 Applications 1

EC 8 : Etalonnage 1

Volume horaire :	Type d'évaluation :
24h TD	Participation
Total 24h	Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Formation à l'étalonnage.

Contenu :

Ce cours abordera dans un premier temps les notions de perception visuelle et ses problématiques sur l'aspect des valeurs et des couleurs, le but étant de sensibiliser les étudiantes et étudiants aux notions de perception générale des images pour travailler la continuité visuelle d'un film. Suivies par une prise en main des logiciels d'étalonnage, les opérations se limiteront à une attention sur les rac-

cords visuels entre les plans et des modifications sur les réglages primaires seuls. Importance de la gestion globale d'une image et des choix de direction d'étalonnage (niveaux de noirs, rendus des carnations, impact des zones sur la perception) au-delà des outils de mesures disponibles. La création de LUT d'affichage simples, destinées à la prise de vues, clôturera le cours.

UE 4 Modules associés et ouvertures disciplinaires 1

EC 1 : Sensibilisation aux VSSHD

Volume horaire :	Type d'évaluation :
12h CM	Participation
Total 12h	Nombre ECTS : 0

Objectifs :

Connaître les définitions légales des violences sexistes et sexuelles et les principales données chiffrées sur le sujet ;
Comprendre les conséquences des violences sexistes et sexuelles ;
Savoir les repérer ;
Connaître les ressources internes et externes.

UE 4 Modules associés et ouvertures disciplinaires 1

EC 2 : Anglais 1

Volume horaire :	Type d'évaluation :
18h TD	Participation et Exposé Oral
9h Non Encadré	Nombre ECTS : 1
Total 27h	

Objectifs :

Les cours visent à une pratique de la langue anglaise, appliquée à l'audiovisuel. Ils proposent une exploration de la diversité culturelle du monde anglophone à travers des

supports variés. L'objectif principal est de gagner en aisance à l'oral ; l'objectif secondaire est de se familiariser avec le vocabulaire des domaines de l'audiovisuel au sens large, ainsi que de prendre connaissance de la structure du test qui sera utilisé pour la certification en anglais à la fin du Master.

Contenu :

Les supports utilisés seront actualisés chaque année en prenant en compte l'actualité. Ce premier volet de cours permet à chacun d'élargir ses champs de compétences au-delà de son domaine de prédilection et favorise l'interdisciplinarité.

Bibliographie indicative :

Les élèves sont vivement encouragés à prendre connaissance des ouvrages et des périodiques en anglais disponibles à la bibliothèque, et à les consulter en commençant par ces derniers. Certains supports sont disponibles en version électronique.

UE 4 Modules associés et ouvertures disciplinaires 1

EC 3 : Formation Son

Volume horaire :	Type d'évaluation :
16h TD	Participation
Total 16h	Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Sensibiliser les étudiantes et étudiants en Image- Cinéma à la prise de son et à ses contraintes.

Contenu :

Par une mise en pratique où ils assumeront les rôles de perchman et preneur ou preneuse de son, les élèves du Master Image-Cinéma seront sensibilisés aux problématiques de la prise de son.

Souvent absents des premiers jours de la préparation, l'équipe son subit des choix faits sans concertation alors qu'une veille précoce de chaque technicien permet d'assurer

image - cinéma

semestre 1

le « travail ensemble ». Le but de ce cours est une prise de conscience, par les étudiantes et étudiants en Image-Cinéma, des contraintes d'une prise de son directe sur le tournage de façon à anticiper au plus tôt les problématiques spécifiques d'un décor ou d'une mise en place :

- Bruit d'un décor (environnement, résonance, bruits des sols...) pour une prise en compte dès les premiers repérages ;
- Position de la perche par rapport aux comédiens pour une prise en compte dans l'élaboration des implantations lumières.

UE 4 Modules associés et ouvertures disciplinaires 1

EC 4 : Technique et écriture du scénario / Lecture de scénario

Volume horaire :
4h CM / 16h TD
4h Non Encadré
Total 24h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Acquérir les techniques d'écriture d'un scénario. Savoir, à la lecture, faire un dépouillement artistique et technique.

Contenu :

Délivrer d'abord aux élèves un cours magistral destiné à établir les fondements de l'écriture pour le cinéma ; Les mener, à travers des TD, vers le support court-métrage et les inciter

à avoir une lecture « image » de l'écrit ;
Tendre à pouvoir faire un dépouillement artistique et technique pour favoriser le travail collaboratif avec la mise en scène.

Bibliographie indicative :

Aristote, *La Poétique*, Paris, Flammarion, 2025.
Campbell, Joseph, *Le héros aux mille et un visages*, Paris, J'ai Lu, 2013.
Chion, Michel, *Écrire un scénario*, Paris, Cahiers du cinéma, 2015.
Daney, Serge, *La Rampe*, Paris, Cahiers du cinéma, 1996.
Deleuze, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris, éd. Minuit, 1983.
Deleuze, Gilles, *L'Image-temps*, Paris, éd. Minuit, 1985.
Lavandier, Yves, *La Dramaturgie*, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2024.
Sacks, Olivier, *L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau*, Paris, Points, 2014.
Truby, John, *L'anatomie du scénario*, Paris, Michel Lafon, 2017.

UE 4 Modules associés et ouvertures disciplinaires 1

EC 5 : Initiation aux procédés argentiques N&B

Volume horaire :
2h CM / 8h TD
Total 10h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Comprendre les réactions en jeu dans la photographie argentique N&B et leurs paramètres. Savoir développer un film négatif argentique N&B. Réaliser un tirage par agrandissement en veillant à la bonne restitution des valeurs et en manipulant le matériel avec précaution.

Contenu :

Cette initiation vise à introduire la photographie argentique N&B, tant d'un point de vue théorique que pratique.
Le cours magistral explore la photosensibilité et les réactions photochimiques en jeu dans la photographie argentique N&B plus spécifiquement, ainsi que les règles et équipement de sécurité.

Le TD combine ensuite le développement d'un film argentique N&B (chargement du film, paramètres de développement, manipulation du matériel, apprentissage des gestes...) et le tirage par agrandissement (présentation du mode de fonctionnement des agrandisseurs et des margeurs, réglages de grandissement et de mise au point, bandes-tests, choix de la lumination et du grade, masquages, traitement...).

Compétences visées :

À l'issue de cet enseignement, l'étudiante ou étudiant sera capable de développer des films argentiques N&B et tirer des photographies sur papiers argentiques N&B.

Bibliographie indicative :

Adams, Ansel, *The Camera*, Boston, Little, Brown and Company, 1980.
Adams, Ansel, *The Negative*, Boston, Little, Brown and Company, 1981.
Adams, Ansel, *The Print*, Boston, Little, Brown and Company, 1983.
Bachelier, Philippe, *Noir & Blanc : de la prise de vue au tirage*, Paris, Editions VM, 1996.
Drouard, Daniel, *Initiation au Zone System*, Paris, Editions VM, 2009.
Geneste, Guillaume, *Le tirage à mains nues*, Paris, Lamaindonne, 2020.
Glafkidès, Pierre ; Montel, Pierre, *Cours de chimie photographique*, Paris, Le temps apprivoisé, 1992.
Kowaliski, Paul, *Théorie photographique appliquée*, Paris, Masson & Cie, 1972.

image - cinéma

semestre 2

UE 5 Sciences et Techniques 2

EC 1 : Sensitométrie appliquée au numérique

Volume horaire :
6h CM / 16h TD
4h Non Encadré
Total 26h

Type d'évaluation :
Travail Personnel
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

L'enseignement de sensitométrie appliquée au numérique propose une immersion technique allant de l'acquisition du signal jusqu'à sa restitution finale en se concentrant sur sa tonalité. L'objectif de l'enseignement est de maîtriser les normes ISO de sensibilité et de bruit (respectivement 12232 et 15739) et d'introduire les bases du traitement d'image photographique (démosaïsage, balance des blancs, changement d'espace RGBCam - XYZ). Initiation au traitement d'image spatial avec le filtrage par convolution et des métriques spatiales (NPS et FTM).

Contenu :

Capture d'image technique sur banc optique et analyse via Python ; Etude et fabrication de tone mapping argentico-numérique ; Filtrage par convolution sur python et mise en parallèle avec les filtres Resolve.

Bibliographie indicative :

Dainty, J.C. ; Shaw, R., *Image Science: Principles, Analysis and evaluation of Photographic-Type Imaging Processes*, Londres, Academic Press, 1974.
Eggleston, Jack, *Sensitometry for Photographers*, Londres, Focal Press, 1984.
Gaudin, Jacques ; Sarlat, Alain ; Arnaud, Gilles ; Cainjo, Yann ; Magnien Baptiste, *Étude sur les caractéristiques des capteurs*, Paris, Saint-Denis,

CST, ENSLL, 2019 : <https://cst.fr/download/24/departement-image/876/etude-sur-les-caracteristiques-des-capteurs..pdf>
IS&TS Handbook of Photographic Science and Engineering, Springfield, Society for Imaging Science and Technology, 1997.
Nakamura, Junichi, *Image sensors and signal processing for digital still cameras*, Boca Raton, CRC Press, 2006.
Ohta, Jun, *Smart CMOS Image Sensors and Applications*, Boca Raton, CRC Press, 2020.

UE 5 Sciences et Techniques 2

EC 2 : Optique géométrique

Volume horaire :
12h CM / 12h TD
4h Non Encadré
Total 28h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Ce cours d'optique géométrique est un prérequis à celui d'optique appliquée : il s'agit d'apporter un socle de connaissances théoriques et de savoirs-faires expérimentaux afin d'appréhender au mieux les outils conceptuels utiles à la compréhension de l'optique appliquée. Les séances de TD, à forte dominante expérimentale, permettront de concrétiser ces apprentissages, de manipuler les instruments de base du laboratoire d'optique et d'introduire les bases de métrologie sur banc optique.

Contenu :

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, grossissements), 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 ; - Lentilles minces : définitions (dioptrie concave/convexe, lentille convergente/di-

vergente, 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 grossissement 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.

Bibliographie indicative :

Hecht, Eugène, *Physique - Ondes, optique et physique moderne - Manuel et livre des solutions et corrigés des problèmes*. Vol. 3. Bruxelles, De Boeck. 2007.
Houart, Sylvain, *Optique*, Bruxelles, De Boeck. 2011.
Maître, Henri, *Du photon au pixel: l'appareil photographique numérique*, Londres, ISTE éditions. 2016.

UE 5 Sciences et Techniques 2

EC 3 : Optique appliquée 1

Volume horaire :
20h CM / 12h TD
4h Non Encadré
Total 36h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Dans une première phase, cet EC dresse les grands principes de l'optique appliquée en cinéma et vise à positionner les élèves dans une approche heuristique et réflexive, en considérant l'objectif cinéma comme inducteur de sens et inducteur esthétique. Dans une seconde phase, il aborde de manière générale les paramètres quantitatifs des systèmes optiques et plus particulièrement des différents concepts liés à la mise au point, avec principalement une étude complète théorique et pratique des calages optiques.

image - cinéma

semestre 2

Contenu :

Généralités sur la place de l'objectif dans le domaine de l'image (fixe et animée) ;
Détermination des contraintes opto-mécaniques ;
Évolution de l'objectif photographique depuis les premières utilisations de Niepce jusqu'aux formes actuelles ;
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 ;
Étude des champs ; Analyse des procédures de vérification de calage des optiques ; Détail sur l'incidence des cales, de la position des repères millimétrés ; Système d'aide à la mise au point.

Bibliographie indicative :

Marchesi, Jost, *Les fondamentaux de l'optique*, Paris, Eyrolles, 2013.
Monclin, Alain, *Optique et prises de vues*, Paris, FEMIS, 1994.

UE 6 Arts - Création - Recherche 2

EC 1 : Histoire et esthétique du cinéma 2

Volume horaire :
24h CM
4h Non Encadré
Total 28h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite ou
Travail Personnel
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Cet enseignement accompagne les élèves tout au long du

cursus, du semestre 1 au semestre 5. Il articule approche historique et réflexion esthétique. Ce cours vise aussi à approfondir les connaissances théoriques en études cinématographiques et à initier aux méthodes et outils de la recherche, afin de préparer les étudiantes et étudiants à la problématisation et au cadrage théorique des mémoires de fin de scolarité.

Objectifs :

Acquérir une connaissance solide en histoire, théorie et esthétique du cinéma ; Développer une capacité d'analyse et de réflexion fondée sur des approches historiographiques et théoriques.

Contenu :

Une coordination continue de ces enseignements par un ou une enseignant chercheur assure un suivi des contenus de sa progression sur les semestres 1 à 5, afin de garantir sa cohérence pour chaque promotion d'étudiantes et étudiants. Cette coordination s'adosse à deux principes organisateurs :

- Garantir un parcours historique du cinéma, de la période muette à l'avènement du parlant à la fin des années 1920, jusqu'aux transformations majeures des années 1960 et au-delà ;

- Veiller à ce que chaque séance ou ensemble de séances se concentre sur un mouvement ou une forme spécifique (néo-réalisme italien, Nouvelle Vague, cinémas de l'Est, cinéma indépendant, cinéma militant, etc.), ainsi que sur l'analyse d'œuvres et de cinéastes ayant contribué au renouvellement des formes cinématographiques. Les enseignements sont accompagnés de projections.

Bibliographie indicative :

Ouvrages généraux :

Bordwell, David ; Thompson, Kristin ; Smith, Jeff, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill Education, 4e éd., 2019.
Bordwell, David ; Thompson, Kristin, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill, 3e éd., 2010.
Nowell-Smith, Geoffrey (dir.), *The Oxford History of World Cinema*, Oxford, Oxford University Press, 2017 (rééd.).
Passek, Jean-Loup (dir.), *Histoire du cinéma mondial*, Paris, Larousse, 1995.
Sadoul, Georges, *Histoire générale du cinéma*, Paris, Denoël, 1946-1975, 6 vol.

Théorie et esthétique :

Aumont, Jacques, *Que reste-t-il du cinéma ?*, Paris, Vrin, 2012.
Aumont, Jacques ; Bergala, Alain ; Marie, Michel ; Vernet, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 1983 (rééd.).
Bazin, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, éd. Cerf, 1958-1962.
Bellour, Raymond, *La Querelle des dispositifs*, Paris, P.O.L., 2012.
Biro, Yvette, *Le temps au cinéma*, Paris, Aléas, 2007.
Deleuze, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris, éd. Minuit, 1983.
Deleuze, Gilles, *L'Image-temps*, Paris, éd. Minuit, 1985.
Didi-Huberman, Georges, *Remontages du temps subi*, Paris, éd. Minuit, 2010.
Kovacs, Andras, *Screening Modernism : European Art Cinema*, University of Chicago Press, 2008.
Rancière, Jacques, *Les Écarts du cinéma*, Paris, La Fabrique, 2011.

Mouvements et formes cinématographiques :

Baecque, Antoine de, *La Nouvelle Vague*, Paris, Flammarion, 1998.
Bordwell, David, *Poetics of Cinema*, New York, Routledge, 2008.
Elsaesser, Thomas ; Hagener, Malte, *Film Theory: An Introduction through the Senses*, New York, Routledge, 2022.
Jullier, Laurent ; Marie, Michel, *Lire les images de cinéma*, Paris, Larousse, 2012.
Kirsten, Guido, *On the History of a Film Aesthetic Concept: Découpage*, Abingdon, Routledge, 2026.
Marie, Michel, *Le Cinéma français*, Paris, Armand Colin, 2005.

Approches critiques et historiographiques :

Baecque, Antoine de, *L'Histoire-caméra*, Paris, Gallimard, 2008.
Bubois, Régis, *Histoire politique du cinéma : Etats-Unis, Europe et URSS*, Paris, Sulliver, 2007.
Casetti, Francesco, *Screen Genealogies: From Optical Device to Environmental Medium*, New York, Columbia University Press, 2020.
Casetti, Francesco, *The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to Come*, New York, Columbia University Press, 2015.
Crivelli, Sabrina Francesca, *The Un-Reality Effect in the Cinema of Attractions*, Abingdon, Routledge, 2025.
Ferro, Marc, *Le Cinéma, une vision de l'histoire*, Paris, Le Chêne, 2003.
Ferro, Marc, *Cinéma et histoire*, Paris, Gallimard, 1977.
Ginzburg, Carlo, *Rapports de force : histoire, rhétorique, preuve*, Paris, éd. Seuil, 2015 (1999).
Ginzburg, Carlo, *A distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire*, Paris, Gallimard, 2001.
Hjort, Mette ; Nannicelli, Ted (dir.), *A Companion to Motion Pictures and Public Value*, Hoboken, Wiley-Blackwell, 2022.
Kloczowski J. (dir.), *Histoire de l'Europe du Centre-Est*, Paris, PUF, 2005.
Kracauer, Siegfried, *L'Histoire. Des avant-dernières choses*, Paris, Stock, 2006 (1969).
Morin, Edgar, *Le Cinéma ou l'homme imaginaire*, Paris, éd. Minuit, 1956.
Morrissey, Priska, *Historiens et cinéastes : rencontre de deux écritures*, Paris, L'Harmattan, 2004.
Sorlin, Pierre, *Les Fils de Nadar : le siècle de l'image analogique*, Paris, Nathan, 2011.

image - cinéma

semestre 2

UE 6 Arts - Création - Recherche 2

EC 2 : Approche recherche 2

Volume horaire :
20h CM
12h Non Encadré
Total 32h

Type d'évaluation :
Travail Personnel
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Ce cours a pour objectif d'accompagner les élèves dans la formalisation de leur projet de mémoire à travers la rédaction d'une note d'intention, première étape structurante du travail de recherche. Il vise à leur permettre de définir avec précision leur sujet, d'en dégager les enjeux et de formuler une problématique argumentée. L'enseignement porte également sur la clarification des objectifs du projet, tant du point de vue des perspectives professionnelles que des apports théoriques attendus.

Une méthodologie de rédaction est proposée, fondée sur une grille structurée comprenant : la problématique, les objectifs, les moyens envisagés, les ressources mobilisées (films, œuvres, textes), ainsi que l'articulation entre la recherche théorique et la partie pratique du mémoire (PPM).

Une attention particulière est accordée à la qualité de l'argumentation, à la cohérence de la démarche et à la capacité à inscrire le projet dans un champ de références pertinent. A cet effet, une séance sera consacrée aux techniques de l'argumentation. Cet enseignement est associé au cours « Recherche documentaire et technique d'argumentation ».

Contenu :

Le cours alterne apports méthodologiques et études de cas. Après la présentation de la grille de rédaction, des exemples de notes d'intention sont analysés. Dans un second temps, les étudiantes et étudiants présentent leur projet de mémoire. Ces présentations donnent lieu à des échanges permettant de préciser les problématiques, d'orienter le choix des corpus et de structurer les recherches bibliographiques.

UE 6 Arts - Création - Recherche 2

EC 3 : Recherche et analyse des ressources documentaires

Volume horaire :
6h CM / 6h TD
8h Non Encadré
Total 20h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Le cours a pour objectif de doter l'ensemble des étudiantes et étudiants des éléments de méthodologie fondamentaux consacrés à la recherche et à l'analyse de ressources documentaires.

Il est structuré en deux parties. La première consiste à identifier les supports d'information (moteurs de recherche spécialisés, catalogues en ligne, plateformes de diffusion de contenus éditoriaux et de travaux scientifiques, maisons d'éditions, etc.) et les lieux physiques (bibliothèques, centres de documentation, institutions dédiées aux domaines de l'image et du son) susceptibles de procurer la documentation répondant aux besoins tout au long de la formation.

La seconde partie est consacrée à la gestion des métadonnées bibliographiques et plus particulièrement à la présentation des principaux logiciels de référencement, également envisagés comme des environnements de travail propices à la prise de notes, à la rédaction de fiches de lecture, et à la collecte des citations. Les travaux dirigés permettent la mise en pratique du cours à l'aide d'exercices adaptés à chaque master.

Contenu :

Le cours magistral structuré en deux parties est consacré à la présentation des différents supports d'information, des lieux physiques susceptibles de procurer la documentation répondant aux besoins des étudiantes et étudiants tout au long de leur formation, ainsi qu'à la présentation des principaux logiciels de référencement, également envisagés comme des environnements de travail propices à la prise de notes, à la rédaction de fiches de lecture, et à la collecte des citations.

Les travaux dirigés permettent la mise en pratique du cours à l'aide d'exercices adaptés à chaque master.

UE 6 Arts - Création - Recherche 2

EC 4 : Stylistique de la lumière 1

Volume horaire :
16h CM
8h Non Encadré
Total 24h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Comprendre les fonctions narratives et esthétiques de la lumière au cinéma ;
Analyser des choix d'éclairage dans les films
Penser les paramètres technico-scientifiques en vue de l'effet recherché

Contenu :

Ce cours, se déployant en deux parties, explore centralement les usages expressifs et signifiants de la lumière au cinéma, en tant qu'élément pas toujours central de la mise en scène et de la construction esthétique. Le cours aborde les principaux paramètres de l'éclairage (intensité, contraste, direction, couleur, texture) et leur articulation avec les choix techniques et artistiques. À travers l'analyse d'extraits de films et l'étude de grandes traditions visuelles (expressionnisme, film noir, réalisme, cinéma contemporain), il s'agit de comprendre

image - cinéma

semestre 2

comment la lumière participe à la création d'ambiances, à la caractérisation des espaces et des personnages, ainsi qu'à l'élaboration d'un point de vue. Le cours alterne apports technico-scientifiques et analyses filmiques.

Bibliographie indicative :

Direction de la photographie / pratique :

Alton, John, *Painting with Light*, Berkeley, University of California Press, 2013.
 Alekan, Henri, *Des lumières et des ombres*, Paris, La Table Ronde, 2022.
 Bergery, Benjamin, *Reflections: Twenty-One Cinematographers at Work*, Hollywood, ASC Press, 2002.
 Box, Harry C., *Set Lighting Technician's Handbook*, New York, Routledge, 2020.
 Brown, Blain, *Cinematography: Theory and Practice*, New York, Routledge, 2022.
 Champetier, Caroline ; Pisano, Giusy (dir.), *La fabrique de l'image au cinéma*, Montreuil, Edition de l'Oeil, 2023.
 Ettegui, Peter, *Les directeurs de la photographie*, Paris, La Compagnie du livre, 1999.
 Loiseleur, Jacques, *La Lumière en cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 2004.
 Malkiewicz, Kris, *Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers*, New York, Simon & Schuster, 2012.
 Mascelli, Joseph V., *The Five C's of Cinematography*, Los Angeles, Silman-James Press, 1998.
 Rousselot, Philippe, *Sagesse du chef opérateur*, Bordeaux, J.-C. Béhar, 2013.
 Salomon, Marc, *Sculpteurs de lumière. Les Directeurs de la Photographie*, Paris, Bibliothèque du Film, 2000.
 Schaefer, Dennis ; Salvato, Larry, *Masters of Light*, Berkeley, University of California Press, 2013.
 Van Dame, Charlie, *Lumière Actrice*, Paris, FEMIS, 1987.

Approches esthétiques et analytiques :

Aumont, Jacques, *L'attrait de la lumière*, Crisnée, Yellow Now, 2010.
 Aumont, Jacques, *L'Œil interminable*, Paris, La Différence, 1989.
 Aumont, Jacques ; Bergala, Alain ; Marie, Michel ; Vernet, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 1983 (rééd.).
 Bergala, Alain, *Dire la lumière*, Paris, Cahiers du cinéma, 2018.
 Carré, Benoît ; Chambon, Delphine ; Dupont, Erika ; Troch, Kevin (dir.), *Lumières. Manifestations de la lumière dans le cinéma contemporain : contemplation, mémoire, érotisme, mort*, Villeneuve d'Ascq, P.U.S., 2017.

Désile, Patrick, *Généalogie de la lumière*, Paris, L'Harmattan, 2000.
 Revault d'Allonnes, Fabrice, *La Lumière au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 1994.

Ressources professionnelles :

Entretiens et dossiers techniques publiés sur le site Internet de l'Association Française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique (AFC) : <https://www.afcinema.com/>

UE 6 Arts - Création - Recherche 2

EC 5 : IA générative

Volume horaire :
24h TD
Total 24h

Type d'évaluation :
Participation
 Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Cours d'initiation à l'IA générative dans les domaines de l'image fixe, animée ou les VFX.

Contenu :

Apprentissage des principes d'IA générative : Ressources, logiciels, élaboration du Prompt. Dans un premier temps en création d'images fixes à base de prompt simple, le cours montrera comment arriver à animer cette image et comment générer une courte séquence vidéo.

Quelles sont les limites dans la création et les interventions sur les images ? Quelles sont les conséquences en ressources et leur impact environnemental ?

Bibliographie indicative :

Cappé, Olivier ; Marc, Claire, *Tout comprendre (ou presque) sur l'IA générative*, Paris, CNRS Éditions, 2025.
 Nadeau, Philippe ; Jobin, Kathleen, *Intelligence artificielle : Génération Générative*, Paris, Dunod, 2024.
 Salmandjee, Yasmina, *L'IA pour l'image & la vidéo*, Paris, éd. First, 2026.
 Sousa Cardoso, Cyril de ; Parise, Fanny, *Guide de l'IA générative*, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2023.

UE 7 Applications 2

EC 1 : Atelier Contraste

Volume horaire :
32h TD
4h Non Encadré
Total 36h

Type d'évaluation :
Carnet de Bord
 Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

À partir des recommandations des fabricants, appréhender une surface sensible au travers d'essais de Key Light et de contraste. Concevoir une stratégie d'exposition, support essentiel de la dramaturgie à l'image. Introduction pratiques aux notions d'étendue utile et de latitude d'exposition d'une surface sensible. Introduction aux notions de lumières High Key et Low Key.

Contenu :

Mise en place d'essais Key Light et de contraste. Comparatif entre différents capteurs. Exploitation des résultats, étalonnage des essais en lumière unique, rattrapage d'exposition. Projection des résultats sur grand écran. Application des résultats par le tournage d'une séquence imposée sous deux contrastes différents.

UE 7 Applications 2

EC 2 : Atelier Lumière

Volume horaire :
4h CM / 32h TD
Total 36h

Type d'évaluation :
Participation
 Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Approche de la conception à la mise en pratique de la lumière d'une scène au cinéma.

Contenu :

CM : Théories de la lumière, histoire, effets et exemples.

image - cinéma

semestre 2

TD : Questions de la lumière pour le directeur de la photographie, approche, références, langage. Gestion des différentes sources d'éclairage : création d'effets de lumière, rendus d'image. Création d'un univers visuel, direction artistique de l'image, de la conception, la mise en place jusqu'à la prise de vues.

Bibliographie indicative :

Alekan, Henri, *Des lumières et des ombres*, Paris, La Table Ronde, 2022.
Millerson, Gerald, *Méthode d'éclairage pour le film et la TV*, Paris, Dujaric, 2000.

UE 7 Applications 2

EC 3 : Montage 2

Volume horaire :
16h TD
Total 16h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
et Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Visionnage et discussions autour d'extraits de films/séries des années 60 à aujourd'hui ; Montage d'une séquence de long métrage fiction puis visionnage collectif sur grand écran. Perfectionnement des outils de montage (sur le logiciel Avid).

Contenu :

Cours centré sur l'aspect esthétique du montage et ses outils :
1/ Visionnage et discussion autour d'extraits (Voit-on tout dans une image ? Primauté de raconter une histoire, de faire passer

des informations, sensations, émotions. Diverses constructions du temps dans une séquence : continuité stricte, mini-ellipse, raccords plus libres).

2/ Montage d'une séquence de long métrage fiction : choisir le point de vue, maîtriser le temps du récit, se libérer des raccords stricts et pratiquer les outils de montage sur le logiciel Avid.

L'élève construit la séquence en fonction de ses propres choix narratifs. Les différentes versions seront vues et discutées collectivement sur grand écran. Enfin, on verra les séquences telles que montées dans les films.

Bibliographie indicative :

Guiraudie, Alain ; Hym, Jean-Christophe ; Vidal, Nathalie, *L'inconnu du lac, mis à nu*, Paris, Les Monteurs Associés, 2017.
Mémo montage, textes rassemblés par V. Lorin, Saint-Denis, ENSLL, 2026.
Murch, Walter, *Suddenly Something Clicked: The Languages of Film Editing and*

UE 7 Applications 2

EC 4 : Etalonnage 2

Volume horaire :
16h TD
Total 16h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Formation à l'étalonnage.

Contenu :

Dans la continuité du cours du semestre 1, ce cours abordera dans un second temps les notions de modification secondaires des valeurs et des couleurs et l'utilisation des masques (dessin, tracking, éléments de cache, imbrications des nœuds ...) Le but est de familiariser les étudiantes et étudiants aux fonctionnalités avancées des logiciels d'étalonnage.

Le travail d'étalonnage en salle de projection interviendra pour sensibiliser et relativiser les perceptions en fonction de l'ambiance et la taille de vision des images. Les savoirs trouveront une application directe sur les EXF (UE7 – EC6) avec une relative autonomie des étudiantes et étudiants sur les opérations de finalisation de leurs films.

UE 7 Applications 2

EC 5 : Ecriture scénario exercices de fiction

Volume horaire :
16h TD
18h Non Encadré
Total 34h

Type d'évaluation :
Rendu Projet
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Conception du scénario, puis de la continuité dialoguée et de la note d'intention.

Contenu :

Autour de trois synopsis imposés, écriture d'un scénario en binôme en vue de réaliser un film de fiction dialogué de 3 à 5 minutes. Etablir les notes d'intention de mise en scène ainsi que la note d'intention image.

Bibliographie indicative :

Aristote, *La Poétique*, Paris, Flammarion, 2025.
Campbell, Joseph, *Le héros aux mille et un visages*, Paris, J'ai Lu, 2013.
Chion, Michel, *Ecrire un scénario*, Paris, Cahiers du cinéma, 2015.
Daney, Serge, *La Rampe*, Paris, Cahiers du cinéma, 1996.
Deleuze, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris, éd. Minuit, 1983.
Deleuze, Gilles, *L'Image-temps*, Paris, éd. Minuit, 1985.
Lavandier, Yves, *La Dramaturgie*, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2024.
Sacks, Olivier, *L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau*, Paris, Points, 2014.
Truby, John, *L'anatomie du scénario*, Paris, Michel Lafon, 2017.

UE 7 Applications 2

EC 6 : Exercices de fiction

Volume horaire :
24h TD / 224h TP
32h Non Encadré
Total 280h

Type d'évaluation :
Rendu Projet et
Participation
Nombre ECTS : 6

Objectifs :

Réalisation d'un film de fiction d'une durée de 3 à 5 minutes tournés en studio ou en décor naturel extérieur.

image - cinéma

semestre 2

La réalisation répond à une forme imposée de mise en scène.
EXF Studio : 1 jour d'installation et prélight, 1 jour de tournage.
EXF extérieur : 2 jours de tournage.

Contenu :

- Bloc 1 (1 ECTS) : Repérages préalables à l'écriture des scénarios ; découpage en cours et sur le lieu de tournage ; préparation EXF : casting, conduite camion ; Plan de travail, feuille de service ; essais caméra.
- Bloc 2 (2 ECTS) : Tournage des EXF studio.
- Bloc 3 (2 ECTS) : Tournage des EXF extérieurs.
- Bloc 4 (1 ECTS) : Préparation et projection des rushes ; Montage avec projection intermédiaire ; Etalonnage, Montage Son, Mixage et Masterisation DCP. Analyse des films en projection.

UE 8 Modules associés et ouvertures disciplinaires 2

EC 1 : Anglais 2

Volume horaire :
12h TD
4h Non Encadré
Total 16h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

L'enseignement est dispensé en deux demi-groupes de niveau. Les supports utilisés et le travail effectué sont les mêmes dans les deux groupes. Ceci permet de poursuivre le travail amorcé au premier semestre et de commencer à acquérir du vocabulaire spécifique appliqué à l'image

(*cinematography*). La pratique de l'écrit se porte sur la rédaction du CV (adapté aux domaines visées) et de mails de prise de contact.

Contenu :

Ce court module propose une sensibilisation aux champs lexicaux annexes couvrant le cinéma et l'image animée dans son ensemble : la mise en scène, le montage, le scénario, le son à l'image. L'ensemble des cours en première année associe un travail sur les compétences dites réceptives (écoute et lecture) et productives (expression orale et écrite) à travers la lecture de textes pratiques (offres de stage, courriels...), le débat d'idées et l'écoute de supports variés dans le domaine du cinéma.

Bibliographie indicative :

American Cinematographer – périodique mensuel disponible en version électronique.
Imago (International Federation of Cinematographers) – ressources sur le site et abonnement à la newsletter.
Bordwell, David ; Thompson, Kristin ; Smith, Jeff, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill Education, 4e éd., 2019.

UE 8 Modules associés et ouvertures disciplinaires 2

EC 2 : Initiation à la direction d'acteur

Volume horaire :
12h CM / 24h TD
2h Non Encadré
Total 38h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Les formations de l'acteur. Atelier acteur face à la caméra.

Contenu :

Cours magistral sur les formations de l'acteur, les différentes écoles et pratiques de jeu. Atelier encadré par un réalisateur, en présence de deux acteurs professionnels, autour d'une séquence dialoguée proposée. Mise en situation, à la place de l'acteur et derrière la caméra. Approche de la direction d'acteur et du rapport du cadreur à l'acteur.

UE 8 Modules associés et ouvertures disciplinaires 2

EC 3 : Esthétique, critique et histoire des arts de l'image et du son

Volume horaire :
24h CM
4h Non Encadré
Total 28h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Ce cours aura pour objectif d'initier les étudiantes et étudiants aux grands concepts de l'esthétique, la critique et l'histoire des arts, au moyen d'analyses d'œuvres sonores et visuelles : modernisme, naturalisme, réalisme, surréalisme, etc.

Chaque séance sera orientée par le travail autour d'une notion, au croisement des arts de l'enregistrement sonore et visuel ; et mettra l'accent sur les croisements entre les arts que permet une contextualisation historique et une analyse esthétique des œuvres. Le principe de relier les concepts et les pratiques à l'évolution des arts et des techniques est au cœur de ce séminaire transversal.

Contenu :

Étude de notions d'esthétique, de critique et d'histoire des arts à partir d'analyse d'œuvres visuelles et sonores.

Bibliographie indicative :

Bazin, André, *Qu'est-ce que le cinéma?*, Paris, éd. Cerf, 1975.
Cavell, Stanley, *La Projection du monde. Réflexions sur l'ontologie du cinéma*, Paris, Vrin, 2019 (Harvard UP, 1971).
Clark, T.J., *Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism*, New Haven, London, Yale University Press, 1999.
Fried, Michael, *Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine*, trad. Fabienne Durand-Bogaert, Paris, Gallimard, 1998.
Greenberg, Clement, "L'appareil photographique et son oeil de verre" (1946), in *Écrits choisis des années 1940. Art et culture*, trad. C. Savinel et A. Hindry, Paris, Editions Macula, 2017.
Sterne, Jonathan, *Une histoire de la modernité sonore*, Paris, La découverte, 2015.

image - cinéma

semestre 2

UE 8 Modules associés et ouvertures disciplinaires 2

EC 4 : Engagement étudiant

Volume horaire :
2h TD
70h Non Encadré
Total 72h

Type d'évaluation :
Carnet de Bord
Nombre ECTS : **0**

Objectifs :

Ce module a pour objectif de reconnaître et valoriser l'engagement étudiant. Le module est lancé au S2 par l'enseignant ou enseignante en charge, avec une présentation des possibilités et modalités. Les étudiantes et étudiants s'engagent durant leur scolarité, et présentent au S5 un carnet de bord, dont la validation permet l'attribution des crédits.

Un certain nombre de possibilités s'offrent aux étudiantes et étudiants :

- Engagement à l'école (élus dans les instances ou tout autre rôle validé par le référent ou la référente).
- Engagement pour la société (Cordées de la Réussite, tutorat, etc.)
- Engagement sur les enjeux de transition...

Bibliographie indicative :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2025-10/recueil-de-bonnes-pratiques-de-valorisation-de-l-engagement-etudiant-2025-38009.pdf>

UE 8 Modules associés et ouvertures disciplinaires 2

EC 5 : Stage optionnel

Volume horaire :
20h Non Encadré
Total 20h

Type d'évaluation :
Rapport de Stage
Nombre ECTS : **0**

Contenu :

Stage en entreprise (société de production, loueur, prestataire ou tournage) sous la direction d'un directeur ou directrice de stage professionnel.

semestre 3

UE 9 Sciences et Techniques 3

EC 1 : Traitement du signal numérique

Volume horaire :
22h CM / 36h TD
12h Non Encadré
Total 70h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite et Participation
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Technologie des caméras numériques : Appréhender au mieux la relation avec les outils de prise de vues. Les différents principes de conception et de fonctionnement d'une caméra numérique. Anatomie d'une caméra numérique. Les bases des réglages et de l'utilisation d'une caméra numérique. Etablir un diagnostic de dysfonctionnement d'une caméra numérique.

Technologie et traitement du signal : Acquérir les notions de base relatives aux capteurs d'images à semiconducteurs, le bruit dans les capteurs d'images et

les procédés mis en œuvre pour sa réduction.

Etalonnage 3 : Introduction à la texturisation de l'image.

Contenu :

Technologie des caméras numériques (18h CM - 8hTD) : Enregistrement du mouvement en numérique ; Technologie des capteurs (historique et évolutions) ; Formats, couleurs, défauts et remèdes ; Techniques d'exposition ; Synchronisation Image / Son (Time code). Communication. Fonctionnement des supports d'enregistrement.

Technologie et traitement du signal (4hCM - 4hTD) : Capteurs d'images à semiconducteurs (CCD. CMOS. DGO. SPAS) ; Bruit dans les capteurs d'images (Source fondamentale de bruits ; Courant de noirceur ; Ombrage ; Bruit spatial fixe ; Bruit temporel) ; Procédés mis en œuvre pour la réduction du bruit dans les images (Double échantillonnage corrélé ou delta).

Etalonnage 3 (24h TD) :

Approche de la modification des textures de l'image (diffusion numérique, granularité) ; Création de looks.

Bibliographie indicative :

Technologie des caméras : Brard, Pierre, *Technologie des caméras*, Quincy, Ed. techniques européennes nouvelles, 1985.
The American Cinematographer Manual, Hollywood, A.S.C., 11th ed., 2023.
Stump, David, *Digital Cinematography Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows*, Abingdon, Routledge, 2021.

Technologie et traitement du signal : Stump, David, *Digital Cinematography Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows*, Abingdon, Routledge, 2021.
Lukac, Ratislav, *Single-Sensor imaging*, Boca Raton, CRC Press, 2009.
Nakamura, Junichi, *Image sensors and signal processing for digital still cameras*, Boca Raton, CRC Press, 2006.

Site ARRI : <https://www.arri.com/en/camera-systems/cameras>
Site CANON : <https://global.canon/en/technology/support12.html>
Site HAMAMATSU : <https://www.hamamatsu.com/jp/en/product/optical-sensors/image-sensor.html>
Site SONY : <https://www.sony-semicon.com/en/products/is/index.html>
Site SONY-SEMICON : <https://www.sony-semicon.com/en/technology/is/index.html>
Site STMicroelectronics : <https://blog.st.com/world-largest-cinema-image-sensor/>
Site TELEDYNE-DALSA : <https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/image-sensors/>
Site VICOIMAGING : <https://vicoimaging.com/camera-image-sensor/>

image - cinéma

semestre 3

UE 9 Sciences et Techniques 3

EC 2 : Colorimétrie

Volume horaire :
6h CM / 16h TD
4h Non Encadré
Total 26h

Type d'évaluation :
Travail Personnel
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Ce cours propose une étude approfondie de la discipline éponyme structurée depuis la définition fondamentale de l'observateur standard jusqu'aux modèles d'apparence colorée, tout en explorant les mécanismes d'adaptation chromatique et de changement d'espace.

L'objectif est de fournir les clés d'analyse nécessaires à la compréhension des transformations appliquées au signal brut d'une caméra, de la capture à l'affichage. En dépassant le cadre opaque des métadonnées et des transformations propriétaires des constructeurs, l'enseignement permet d'en saisir les principes d'élaboration. Il porte également une attention particulière aux outils de contrôle qualité et de mesure de la justesse colorée ainsi que la mise en pratique de transformations sur des images réelles.

Compétences visées : Acquérir les connaissances fondamentales et avancées en colorimétrie ; Comprendre les transformations effectuées dans les logiciels d'étalonnage ; Identifier les incohérences techniques d'un pipeline couleur.

Contenu :

Les concepts colorimétriques élémentaire comme l'Observateur Standard (CIE31 2°) sont introduits en cours puis

illustrés en TD en passant de mesures spectrales à l'écran. Les métriques de quantifications de justesse colorée sont mises à profit en calibrant des écrans et en élaborant un IDT caméra. Le traitement complet, de la caméra à l'écran, est illustré via l'utilisation d'ACES 1.3 et du langage CTL.

Bibliographie indicative :

Fairchild, Mark D., *Color Appearance Models*, New York, Wiley-IS&T, 2005.
Giorgianni, Edward J. ; Madden, Thomas E. ; Kriss, Michael A., *Digital Color Management Encoding Solutions*, New York, Wiley-IS&T, 2009.
Hunt, R.W.G., *The Reproduction of Colour*, New York, Wiley-IS&T, 2004.
Sève, Robert, *Science de la couleur, aspects physiques et perceptifs*, Marseille, Chalagram Edition, 2009.
Tooms, Michael S., *Colour Reproduction in Electronic Imaging Systems, Photography, Television, Cinematography*, New York, John Wiley & Sons, 2016.

UE 9 Sciences et Techniques 3

EC 3 : Physique du rayonnement

Volume horaire :
10h CM / 12h TD
4h Non Encadré
Total 26h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Cet enseignement a pour objectif d'étudier la lumière d'un point de vue spectral afin d'en extraire des caractéristiques colorimétriques et d'interpréter les phénomènes d'interaction lumière-matière.

Compétences visées :

Savoir associer les caractéristiques spectrales de sources de lumière avec leurs mécanismes d'émission ; Connaître les phénomènes d'interactions lumière-matière et leurs effets sur un rayonnement ; Être capable de raisonner sur des données spectrales pour anticiper l'effet d'un filtre ou d'une surface réfléchissante sur un rayonnement incident. Connaître et savoir choisir, selon le contexte, les instruments de mesure de données spectrales.

Contenu :

Utilisation des spectroradiomètres et spectrophotomètres disponibles au laboratoire de sensimétrie et colorimétrie et

traitement des données via des bibliothèques et scripts Python. Lien entre allures des spectres d'émission d'une source et mécanismes d'émission. Loi de Wien. Définition des températures de couleur et de couleur corrélée, notion de fidélité de rendu des couleurs.

Interactions lumière-matière : réflexion, transmission, absorption et diffusion. Phénomène de polarisation de la lumière. Introduction des notions de colorimétrie nécessaires au contenu : coordonnées colorimétriques XYZ et diagramme de chromaticité CIE-xy, principe du calcul d'écart colorimétrique dans un espace uniforme.

Bibliographie indicative :

Callet, Patrick, *Couleur-lumière, couleur-matière: interaction lumière-matière et synthèse d'images. Sciences en actes*. Paris, Diderot, 1998.
Hébert, Mathieu, *Optical Models for Material Appearance*, Les Ulis, EDP sciences & Science press, 2022.
Simonot, Lionel ; Boulenguez, Pierre, *Quand la matière diffuse la lumière. Sciences de la matière*, Paris, Mines ParisTech, 2019.
Valeur, Bernard, *Lumière et luminescence: ces phénomènes lumineux qui nous entourent*, Paris, Belin, 2017.
Zuppiroli, Libero ; Bussac, Marie-Noelle ; Grimm, Christiane, *Traité des couleurs*, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2003.

UE 9 Sciences et Techniques 3

EC 4 : Optique appliquée 2

Volume horaire :
36h CM / 28h TD
4h TP / 8h Non Encadré
Total 76h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite et Participation
Nombre ECTS : 3

Partie 1 : Aberrations et objectifs spéciaux
(32h, dont 16 CM, 12 TD et 4 Non Encadré.)

Objectifs :

À travers une étude théorique des caractéristiques qualitatives de différentes optiques et de leurs contrôles (aberrations, corrections et effets sur l'image), cet enseignement établit une corrélation avec l'esthétique et la sémantique de l'image. Étude des objectifs particuliers Zoom, Anamorphique.

image - cinéma

semestre 3

Contenu :

Étude quantitative des systèmes optiques, généralités, introduction aux surfaces d'onde. Compléments basiques sur les séries de Fourier ; Étude détaillée des différentes 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, analyse critique et procédurale des différentes méthodes d'évaluation des objectifs : photographie de mires, capteur Shack Hartman, FTM, mires ; Initiation au calcul des combinaisons optique ; Objectifs spéciaux : focale variable, zoom, formats spéciaux, objectifs anamorphiques...

Partie 2 : Flounet et profondeur de champ
(20h, dont 8 CM, 8 TD et 4 Non Encadré.)

Objectifs :

Ce cours porte sur la spatialisation de l'image induite par le flounet de profondeur, notion étendue de la classique profondeur de champ. Il crée à travers différents outils des inférences cognitives liant technique, esthétique et sémantique de l'image. Les TD sont conçus comme une initiation à la recherche technique et scientifiques. Ils s'articulent autour du flounet de profondeur et plus largement des éléments de psychoperception, notamment à travers des concepts d'eye tracking.

Contenu :

Profondeur de champ, représentation académique à partir de la classique définition du cercle de confusion ; Influence des paramètres classiques, ouverture, distance focale, distance de mise au point, format ; Définitions : hyperfocale, profondeur de foyer ; Remise en

cause de ce mode de représentation en sortant de l'épure ; Interaction avec les différents supports d'enregistrement, intégration des paramètres qualitatifs, flounetoscope ; Inférences cognitives sur le flounet de profondeur, quantification du flou, études des cas et analyse des paramètres connexes ; Flou de discontinuité axial ; Systèmes shift and tilt, freelensing.

Partie 3 : Relief, holographie, 3D réalité virtuelle
(24h, dont 12 CM, 8 TD et 4 TP).

Objectifs :

Ce cours porte sur les techniques de prises de vue spéciales, 3Drelief, VR, holographie et truquages optiques. Il s'intéresse à la vision stéréoscopique et à l'holographie. Il comporte également une partie épistémologique sur les truquages optiques directs à la prise de vue, qui viennent en amont du cours sur les VFX.

Contenu :

3D relief et stéréoscopie : Vision stéréoscopie, techniques 3D relief appliquées aux images fixes et animées, holographie optique, application industrielles, HOE, EOH, VR, casques immersifs ; Techniques spéciales : Prises de vues stéréoscopiques, VR, analyse des modes de restitution ; Réappropriation des truquages optiques en numérique.

Bibliographie indicative :

Marchesi, Jost, *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.
Martin, Pascal ; Soulages, François (dir.), *Les Frontières du flou au cinéma*, Paris, L'Harmattan, 2014.
Martin, Pascal ; Soulages, François (dir.), *Les Frontières du flou*, Paris, L'Harmattan, 2013.
Martin, Pascal, « Le relief voit-il l'avenir en 3D ? » in *Pratiques et usages numériques*, Londres, Paris, Hermès, Lavoisier, 2013, pp. 221-236.
Almiron, Miguel ; Jacopin, Esther ; Pisano, Giusy (dir.), *Stéréoscopie et illusion, Archéologie des pratiques contemporaines, photographie, cinéma, arts numériques*, Villeneuve d'Ascq, P.U.S., 2018.
Hamus-Vallée, Réjane ; Pisano, Giusy ; Renouard, Caroline, *Truquer, créer, innover, Les effets spaciaux en France*, Villeneuve d'Ascq, P.U.S., 2024.

UE 9 Sciences et Techniques 3

EC 5 : Essais caméras argentiques

Volume horaire :
20h TD
Total 20h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Prise en mains de caméras argentiques 35mm dans la mise en œuvre d'essais.

Contenu :

Apprentissage du chargement et de la mise en œuvre de caméras 35mm. Procédures d'essais de fixité, conformité de cadrage et calage d'objectifs (impressions et lectures). Spécificité des procédures en format argentique.

Bibliographie indicative :

Brard, Pierre, *Technologie des caméras*, Quincy, Ed. techniques européennes nouvelles, 1985.
The American Cinematographer Manual, Hollywood, A.S.C., 11th ed., 2023.

UE 9 Sciences et Techniques 3

EC 6 : VFX

Volume horaire :
12h CM / 16h TD
Total 28h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Initiation et pratique du logiciel de compositing Adobe After Effects.

Contenu :

Prise en main du logiciel After Effects, notions de Timeline, Calque, Mode de fusion ; Apprentissage des procédures d'animation, tracking, masques, filtres d'effets ; Mise en pratique sur l'ATPDV « fond-vert ».

image - cinéma

semestre 3

UE 10 Arts - Création - Recherche 3

EC 1 : Ecriture scénario film fiction

Volume horaire :
4h CM / 24h TD
20h Non Encadré
Total 48h

Type d'évaluation :
Rendu Projet
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Écriture d'un scénario en vue de réaliser un film de fiction dialogué de 6 à 12 minutes. Etablir les notes d'intention de mise en scène ainsi que la note d'intention image.

Bibliographie indicative :

Aristote, *La Poétique*, Paris, Flammarion, 2025.
Campbell, Joseph, *Le héros aux mille et un visages*, Paris, J'ai Lu, 2013.
Chion, Michel, *Écrire un scénario*, Paris, Cahiers du cinéma, 2015.
Daney, Serge, *La Rampe*, Paris, Cahiers du cinéma, 1996.
Deleuze, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris, éd. Minuit, 1983.
Deleuze, Gilles, *L'Image-temps*, Paris, éd. Minuit, 1985.
Lavandier, Yves, *La Dramaturgie*, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2024.
Sacks, Olivier, *L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau*, Paris, Points, 2014.
Truby, John, *L'anatomie du scénario*, Paris, Michel Lafon, 2017.

UE 10 Arts - Création - Recherche 3

EC 2 : Histoire et esthétique du cinéma 3

Volume horaire :
24h CM
4h Non Encadré
Total 28h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite ou Travail Personnel
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Acquérir une connaissance solide en histoire, théorie et esthétique du cinéma ; Développer une capacité d'analyse et de réflexion fondée sur des approches historiographiques et théoriques.

Contenu :

L'enseignement « Histoire et esthétique du cinéma » accompagne les étudiantes et étudiants tout au long du cursus, du semestre 1 au semestre 5. Il articule approche historique et réflexion esthétique. Ce cours vise aussi à approfondir les connaissances théoriques en études cinématographiques et à initier aux méthodes et outils de la recherche, afin de préparer les étudiants à la problématisation et au cadrage théorique des mémoires de fin de scolarité.

Une coordination continue de ces enseignements par un enseignant chercheur assure un suivi des contenus de sa progression sur les semestres 1 à 5, afin de garantir sa cohérence pour chaque promotion d'étudiantes et étudiants. Cette coordination s'adosse à deux principes organisateurs :
- Garantir un parcours historique du cinéma, de la période muette à l'avènement du parlant à la fin des années 1920, jusqu'aux transformations majeures des années 1960 et au-delà ;
- Veiller à ce que chaque séance ou ensemble de séances se concentre sur un mouvement ou une forme spécifique (néo-réalisme italien, Nouvelle Vague, cinémas de l'Est, cinéma indépendant, cinéma militant, etc.), ainsi que sur l'analyse d'œuvres et de cinéastes ayant contribué au renouvellement des formes cinématographiques. Les enseignements sont accompagnés de projections.

Bibliographie indicative :

Ouvrages généraux :

Bordwell, David ; Thompson, Kristin ; Smith, Jeff, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill Education, 4e éd., 2019.
Bordwell, David ; Thompson, Kristin, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill, 3e éd., 2010.
Nowell-Smith, Geoffrey (dir.), *The Oxford History of World Cinema*, Oxford, Oxford University Press, 2017 (rééd.).
Passek, Jean-Loup (dir.), *Histoire du cinéma mondial*, Paris, Larousse, 1995.
Sadoul, Georges, *Histoire générale du cinéma*, Paris, Denoël, 1946-1975, 6 vol.

Théorie et esthétique :

Aumont, Jacques, *Que reste-t-il du cinéma ?*, Paris, Vrin, 2012.
Aumont, Jacques ; Bergala, Alain ; Marie, Michel ; Vernet, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 1983 (rééd.).
Bazin, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, éd. Cerf, 1958-1962.
Bellour, Raymond, *La Querelle des dispositifs*, Paris, P.O.L., 2012.
Biro, Yvette, *Le temps au cinéma*, Paris, Aléas, 2007.
Deleuze, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris, éd. Minuit, 1983.
Deleuze, Gilles, *L'Image-temps*, Paris, éd. Minuit, 1985.
Didi-Huberman, Georges, *Remontages du temps subi*, Paris, éd. Minuit, 2010.
Kovacs, Andras, *Screening Modernism : European Art Cinema*, University of Chicago Press, 2008.
Rancière, Jacques, *Les Écarts du cinéma*, Paris, La Fabrique, 2011.

Mouvements et formes cinématographiques :

Baecque, Antoine de, *La Nouvelle Vague*, Paris, Flammarion, 1998.
Bordwell, David, *Poetics of Cinema*, New York, Routledge, 2008.
Elsaesser, Thomas ; Hagener, Malte, *Film Theory: An Introduction through the Senses*, New York, Abingdon, Routledge, 2022.
Kirsten, Guido, *On the History of a Film Aesthetic Concept: Découpage*, Abingdon, Routledge, 2026.
Jullier, Laurent ; Marie, Michel, *Lire les images de cinéma*, Paris, Larousse, 2012.
Marie, Michel, *Le Cinéma français*, Paris, Armand Colin, 2005.

Approches critiques et historiographiques :

Baecque, Antoine de, *L'Histoire-caméra*, Paris, Gallimard, 2008.
Bubois, Régis, *Histoire politique du cinéma : Etats-Unis, Europe et URSS*, Paris, Sulliver, 2007.
Casetti, Francesco, *Screen Genealogies: From Optical Device to Environmental Medium*, New York, Columbia University Press, 2020.
Casetti, Francesco, *The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to Come*, New York, Columbia University Press, 2015.
Crivelli, Sabrina Francesca, *The Un-Reality Effect in the Cinema of Attractions*, Abingdon, Routledge, 2025.
Ferro, Marc, *Le Cinéma, une vision de l'histoire*, Paris, Le Chêne, 2003.
Ferro, Marc, *Cinéma et histoire*, Paris, Gallimard, 1977.
Ginzburg, Carlo, *Rapports de force : histoire, rhétorique, preuve*, Paris, éd. Seuil, 2015 (1999).
Ginzburg, Carlo, *A distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire*, Paris, Gallimard, 2001.
Hjort, Mette ; Nannicelli, Ted (dir.), *A Companion to Motion Pictures and Public Value*, Hoboken, Wiley-Blackwell, 2022.
Kloczowski J. (dir.), *Histoire de l'Europe du Centre-Est*, Paris, PUF, 2005.
Kracauer, Siegfried, *L'Histoire. Des avant-dernières choses*, Paris, Stock, 2006 (1969).
Morin, Edgar, *Le Cinéma ou l'homme imaginaire*, Paris, éd. Minuit, 1956.
Morrissey, Priska, *Historiens et cinéastes : rencontre de deux écritures*, Paris, L'Harmattan, 2004.
Sorlin, Pierre, *Les Fils de Nadar : le siècle de l'image analogique*, Paris, Nathan, 2011.

image - cinéma

semestre 3

UE 10 Arts - Création - Recherche 3

EC 3 : Approche recherche 3

Volume horaire :
16h CM
8h Non Encadré
Total 24h

Type d'évaluation :
Exposé Oral
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Le volume horaire est ajusté au nombre d'étudiantes et étudiants : chacun doit présenter son programme de recherche et les premières étapes accomplies depuis la validation des notes d'intentions de mémoire (NIM) à la fin du semestre précédent.

L'exposé de 30 minutes maximum peut porter sur l'ensemble du projet ou sur un point particulier pour lequel un retour de l'enseignant et du groupe peuvent favoriser des avancées. Un temps de discussion et de retour de l'enseignant ou de l'enseignante de 30 minutes doit nourrir chacun ou chacune pour la suite de son travail de recherche.

Contenu :

SÉMINAIRE 3 : Ayant validé leurs notes d'intentions de mémoire (NIM) à la fin du semestre précédent, les étudiantes et étudiants présentent les premières étapes de leur recherche dans un séminaire conçu comme un appui méthodologique et une stimulation pour entreprendre ce travail personnel sans tarder.

UE 10 Arts - Création - Recherche 3

EC 4 : Analyse filmique 2

Volume horaire :
22h CM / 8h TD
16h Non Encadré
Total 46h

Type d'évaluation :
Exposé Oral
Nombre ECTS : 2

Objectifs :

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, les étudiantes et étudiants présentent un exposé. Chaque exposé est suivi d'un temps de discussion et d'un retour détaillé de l'enseignant ou enseignante. Chaque exposé doit proposer l'analyse esthétique de séquences ou de films intégraux autour d'un corpus défini en accord avec elle ou lui. 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. L'ensemble des exposés aborde des œuvres diverses tant par leur origine que leur époque dans le souci d'élargir la diversité des expériences cinéphiliques de chacun.

Contenu :

À partir de l'analyse de films choisis par les étudiantes et étudiants en dialogue avec l'enseignant ou enseignante, il s'agit de sensibiliser à la pensée esthétique d'agencement des matériaux, des procédés et des fonctions de l'œuvre. La dynamique requise révèle que les techniques et procédés n'occupent pas une place égale dans la composition selon les moments de l'œuvre : ils sont hiérarchisés.

Bibliographie indicative :

Ishaghpour, Youssef, *Le Cinéma. Histoire et théorie*, Lagrasse, Verdier, 2015.

UE 11 Applications 3

EC 1 : Atelier couleur

Volume horaire :
8h TD / 24h TP
Total 32h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Approche expérimentale des questions de capture et rendu des couleurs en numérique.

Contenu :

Théories de la couleur, histoire et exemples ; Questions de la couleur pour le directeur photo, approche, références, langage ; Gestion des différentes couleurs à l'image : textures, couleurs physiques, lumières colorées complexes et pures, rendus d'image ; Création d'un univers visuel, direction artistique de l'image, de la prise de vues à l'étalonnage.

UE 11 Applications 3

EC 2 : Atelier Stratégie d'exposition HDR

Volume horaire :
36h TD
4h Non Encadré
Total 40h

Type d'évaluation :
Travail Personnel et Participation
Nombre ECTS : 3

Objectifs :

Cet atelier fait suite à celui du « contraste » du semestre 2. Alternant entre travaux pratiques en laboratoire de sensimétrie et prises de vues en numérique sur plateau ou en extérieur, il permet d'analyser en profondeur une surface

image - cinéma

semestre 3

sensible, de poursuivre la maîtrise des notions d'étendue utile et de latitude d'exposition, afin d'établir une stratégie d'exposition adaptée aux normes SDR et HDR. Le but est donc d'aller plus loin dans la détermination de la sensibilité et de la réponse d'un capteur ; la compréhension du développement des fichiers Raw et des encodages LOG ; la prise de vue et l'étalonnage en HDR ; la compréhension de différents Workflow (ACES, etc.).

Contenu :

Caractériser la surface sensible de différentes caméras sur banc sensitométrique ; Corroborer les résultats obtenus sur l'indice d'exposition par des essais Keylight appropriés. « Tirer » le fichier Raw (ouvert ou propriétaire) et comparer le résultat avec différentes caméras ; Raccorder deux mêmes plans tournés avec deux caméras différentes sur Resolve ou Baselight ; Appliquer ces résultats en reproduisant le plus fidèlement possible la séquence d'un film classique de l'histoire du cinéma, dans un double étalonnage : SDR traditionnel et HDR.

Encadrants : Enseignante ou enseignant de sensitométrie-colorimétrie ; Étalonneuse ou étalonneur ; Directrice ou directeur de la photographie.

UE 11 Applications 3

EC 3 : Initiation DMX

Volume horaire :
24h TD
Total 24h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Initiation au pilotage de lumières sous protocole DMX, encadré par un ou une professionnel.

Contenu :

Apprentissage des notions de réseaux et d'univers DMX ; Prise en mains des outils et logiciels de pilotage ; Pratique de programmation et exécution de scènes ; Mise en pratique sur les ATPDV et films de fiction.

Bibliographie indicative :

Mémoire d'Anton Belyakov : https://www.ens-louis-lumiere.fr/wp-content/uploads/2023/07/ENSL_CINEMA_BELIAKOV_2023.pdf

UE 11 Applications 3

EC 4 : ATPDV 1ère partie

Volume horaire :
114 TP
10h Non Encadré
Total 124h

Type d'évaluation :
Participation
et Carnet de Bord
Nombre ECTS : 3

Objectifs :

Ateliers visant à la prise en main et la pratique d'une technique particulière de prise de vues.

Contenu :

Le tournage de films court permettra la découverte et la pratique de techniques particulières. Changement de lumière, lumière pilotée, prise de vues steadycam, caméra grande vitesse.

UE 12 Modules associés et ouvertures disciplinaires 3

EC 1 : Son à l'image

Volume horaire :
20h CM / 24h TP
Total 44h

Type d'évaluation :
Rendu Projet
Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Ce cours propose d'analyser l'impact des médiations techniques sur les modes d'écoute et sur certains concepts fondamentaux, tel que celui d'« ici et maintenant ». Il s'organise en deux temps. Une première partie retrace une brève histoire des relations entre image et son, depuis les spectacles mêlant projections, performances et accompagnements sonores, jusqu'aux expérimentations du synchronisme, à l'apparition de la piste optique et aux technologies numériques. Cette approche permet d'aborder les transformations des pratiques, tant en tournage qu'en diffusion. La seconde partie est consacrée à l'analyse de la bande sonore (bruits, paroles, musiques) dans son interaction avec l'image, à partir d'exemples filmiques. Elle s'appuie notamment sur une approche analytique « par caches », permettant d'isoler et de comprendre les différents éléments sonores.

Contenu :

Le cours alterne apports théoriques et mise en pratique. À partir des notions étudiées, les élèves réalisent en binôme (image - cinéma/son), un court « pitch sonore » (1 à 2 minutes) à partir d'un film de l'histoire du cinéma. Les sons seront pris et montés par les duos. Ce travail, co-encadré avec un ou une professionnel du son, vise à explorer les relations entre image et son à travers le montage sonore.

Modalités d'évaluation : Assiduité au cours magistral ; Évaluation du « pitch sonore » réalisé.

Bibliographie indicative :

Abel, R. ; Altman, R., *The Sounds of early cinema*, Bloomington, Indiana University Press, 2001.
Adjiman, R. ; Cailler, B., *Une architecture du son*, Paris, L'Harmattan, 2005.
Albera, F. ; Pisano, G. (dir.), « Musique ! », 1895, n°38, 2002.
Altman, R., *Sound theory, sound practice*, Oxon, Routledge, 1992.
Altman, R., *Silent film sound*, New York, Columbia University Press, 2004.
Altman, R., Articles sur le son publiés dans la revue *Iris*, revue de théorie de l'image et du son, entre 1983 et 2004.
André, E. ; Zabunyan, D., *L'attrait du téléphone*, Crisnée, Yellow Now, 2013.
Arnoux A., *Du muet au parlant*, Paris, La Nouvelle édition, 1946.
Bernhart, J., *Traité de prise de son*, Paris, Eyrolles, 1ère édition, 1949.
Barnier, M., *En route vers le parlant*, Liège, CEFAL, 2003.
Barnier, M., *Bruits, cris et musiques de films*, Rennes, P.U.R., 2011.
Bosseur, J.-Y., *Le Sonore et le visuel, intersections musique/arts plastiques aujourd'hui*, Paris, Dis-Voir, 1992.
Chion, M., ouvrages sur le son au cinéma.
Caplain, R., *Techniques de prise de son*, Ed. Techniques et Scientifiques Françaises, éd. 2007.
Coutant, P.-A., *La reproduction du son au cinéma*, Paris, FEMIS, 2001.
Deshays, D., *Pour une écriture du son*, Paris, Klincksieck, 2006.

image - cinéma

semestre 3

Deshays, D., *Entendre le cinéma*, Paris, Klincksieck, 2010.
 Fortier, D. ; Ernould F., *Initiation au son*, FEMIS, 2002.
 Fortier, D. ; Ernould F., *Home studio*, Paris, Dunod, 2003.
 Fresnais, G., *Son, musique et cinéma*, Paris, Edition G. Morin, 1980.
 Jullier, L., *Les Sons au cinéma et à la télévision*, Paris A. Colin, 1995.
 Lerouge, C., *Sur 100 années le cinéma sonore*, Paris, Editions Dujarric, 1996
 Larrue, J.-M. ; Pisano, G. ; Queinnec, J.-P., (dir.), *Dispositifs et scènes sonores : du corps (médiatisé) à l'atmosphère*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2019.
 Mervant-Roux M.-M. (dir.), « Art et Bruit », in *Ligeia*, XXVIII^e 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.*, Bloomington, Indiana University Press, 2005.
 Pelé, G. ; Pisano G., « Archéologie de l'audiovisuel », in Gérard Pelé et Giusy Pisano (dir.), *Cahier Louis-Lumière*, n° 10, 2017.
 Pelé, G., *Etudes sur la perception auditive*, Paris, L'Hamattan, 2012.
 Pisano, G., « Les réminiscences du Phonographe et du Gramophone à travers le cinéma », in Carfantan, E. ; Marquet, M. ; Massuet, J.-B. ; Thouvenel, E. (dir.), *Analyser la représentation des objets techniques*, Rennes, PU.R., 2026.
 Pisano, G., « Le cinéma : école de la vision de l'écoute », in Le Corff, I. ; Fiant, A. (dir.), *Le cinéma de Jean-Louis Comolli, parole et utopie*, Paris, WARM éditions, 2024.
 Pisano, G., « Sonore. Les loisirs : des foyers aux salles de cinéma », in Païni, D. ; Perrin, P. ; Robert, M. (dir.), *Vivement le cinéma !*, Paris, Los Angeles, Musée d'Orsay, County Museum of Art, 2021
 Pisano, G., « Esthétique du son dans les films d'Idrissa Ouégadraogo » in Ouoro, J. ; Palm-Sanou, V. (dir.), *Hommage au cinéaste burkinabè Idrissa Ouégadraogo. L'homme et ses œuvres*, Ouagadougou, éditions Ceprodif, 2020.
 Pisano, G., « Le son à l'écran : en deçà du « spécial » et du « banal », in *Revue Home Cinéma*, n° 7, 2019.
 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., « Le son un effet spécial en soi ? », in Hamus-Vallée, R. (dir.), *L'Art des effets spéciaux*, Paris, Éditions de la Marinière, octobre 2017. (catalogue en lien avec l'exposition « Effets spéciaux. Crevez l'écran ! » CNC/La Cité des Sciences et de l'Industrie)
 Pisano, G., « Une archéologie des sons reproduits : le cylindre et le disque de théâtre », in Mervant-Roux, M.-M. ; Larrue, J.-M. ; *Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècles). Histoire intermédiaire d'un lieu d'écoute moderne*, Paris, CNRS Éditions, 2017.
 Pisano, G., « A l'écoute de La Recherche du temps perdu », in Carrier-Lafleur, T. ; Jean-Pierre Sirois-Trahan, J.-P. (dir.), « Proust au temps du cinématographe. Médias,

techniques et arts populaires », *Études proustiennes*, Classiques, n° 4, 2016.
 Pisano, G., « The Théâtrophone, an Anachronistic Hybrid Experiment or One of the First Immobile Traveler Devices? », in Gaudreault, A. ; Dulac, N. ; Hidalgo, S. (dir.), *The Blackwell Companion to Early Cinema*, New York, Blackwell, Wiley, 2013.
 Pisano, G., « Le récit triptyque par la musique. L'exemple des films de Kim Kiduk » (avec Hwarim Cho), in *Mise Au Point*, n° 5, 2013.
 Pisano, G., « L'introduction du microphone dans le processus de création artistique : une approche anthropologique des relations entre arts et technique », in Quaresima, L. ; Sangalli, L. E. ; Zecca, F. (dir.), *The Ages of the Cinema. Criteria and Models for the Construction of Historical Periods*, Udine Forum, 2008.
 Pisano, G. ; Pozner, V. (dir.), *Le muet à la parole. Cinéma et performances à l'aube du XXe siècle*, Paris, CNRS/AFRHC, 2005.
 Pisano, G., *Une archéologie du cinéma sonore*, Paris, CNRS Éditions, 2004.
 Pisano, G., « Au commencement était le son : un siècle d'expérimentation sonore avant le parlant », in *Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Paris, Cinémathèque française, 2001.
 Pisano, G., « La Chanson au cinéma », « Le Disque dans les années trente » in Pistone, D. (dir.), *Musiques et Musiciens à Paris dans les années trente*, Paris, Champion, 2000.
 Pisano, G., « Une esthétique neuve de la chanson à l'écran » in « René Clair », 1895, n° hors série, fév. 2000.
 Pisano, G., « Le centenaire d'une rencontre : Auguste Baron et la synchronisation du son et de l'image » (avec L. Mannoni), in 1895, fév. 1998.
 Pisano, G., « Le microphone et la musique », in *EcouterVoir*, n° 95, février 1999.
 Pisano, G., « La chanson : du phonographe au cinéma » in, *EcouterVoir*, juin/juillet 1996.
 Schaeffer, P., *Traité des objets musicaux*, éd. Paris, Seuil, 1977.

UE 12 Modules associés et ouvertures disciplinaires 3

EC 2 : Atelier de création commun

Volume horaire :
24h TD
15h Non Encadré
Total 39h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
 Nombre ECTS : 2

Contenu :

Autour d'un ou une artiste invité, portant une thématique proposée en accord avec les responsables de master et la direction des études, les élèves des trois masters s'approprient des concepts et exploreront des moyens d'expression nouveaux. Une masterclass d'ouverture viendra enrichir et nourrir la réflexion. Les élèves, organisés en groupes transversaux, s'attacheront à produire des projets dont la forme sera à définir avec l'artiste invité. L'objectif est de travailler la rencontre entre les pratiques et les médiums avec une dimension collaborative, et l'exploration d'un discours créatif avec une économie de temps et de moyens.

Cet atelier permettra aussi de dégager des références et de construire un langage commun. La semaine donnera lieu à un temps de restitution et d'échange.

Bibliographie indicative :

Proposée par l'artiste invité, variable selon la thématique choisie.

UE 12 Modules associés et ouvertures disciplinaires 3

EC 3 : VSSHD - Ecoprod

Volume horaire :
7h CM / 4h TD
Total 11h

Type d'évaluation :
Non Evalué
 Nombre ECTS : 1

Contenu :

VSSHD – cette intervention tourne autour de la vie à l'école, et des meilleures pratiques et attitudes liées aux activités pédagogiques. Cette intervention peut se passer sur un plateau, avec exercices pratiques sous forme de jeux de rôles.
 EcoProd – Sensibilisation à l'écoresponsabilité des tournages. Introduction à l'utilisation de logiciels de calcul d'empreinte carbone.

UE 12 Modules associés et ouvertures disciplinaires 3

EC 4 : Anglais 3

Volume horaire :
15h TD
4h Non Encadré
Total 19h

Type d'évaluation :
Travail Personnel et Exposé Oral
 Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Analyse critique de films (documentaire, fiction, autofictions, films expérimentaux...) avec une attention particulière au format court et aux films de fin d'études (notamment d'étudiants et étudiants issus de formations européennes ou in-

image - cinéma

semestre 3

ternationales). Lectures de biographies, dossiers de presse et tout support écrit que l'élève sera amené à rédiger.

A l'issue de ce cours, l'élève sera capable de s'exprimer sur son propre travail créatif ayant préalablement porté un regard critique sur le travail des autres ; il sera en mesure de « pitcher » un projet, de rédiger un dossier de presse pour présenter un court-métrage à un festival. Il saura également exposer son projet professionnel et parler de son parcours.

Contenu :

Analyse critique d'œuvres cinématographiques ; Lecture d'articles spécialisés (*American Cinematographer*...) ; Conception de dossier de presse (synopsis, mini-biographie...)

semestre 4

UE 13 Sciences et Techniques 4

EC 1 : Initiation Mur LED

Volume horaire :
16h TD
Total 16h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Initiation à la mise en œuvre et la prise de vues sur mur LED.

Contenu :

Apprentissage et mise en œuvre du matériel ; Prise en mains en respect des mesures de sécurité ; Réglage des paramètres de prise de vues caméra et mur LED ; Pratique de lumière sur plateau de réalité virtuelle.

UE 13 Sciences et Techniques 4

EC 2 : Initiation Grue

Volume horaire :
16h TD
Total 16h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Initiation à la manipulation d'une grue cinéma à tête pilotée.

Contenu :

Apprentissage et mise en œuvre du matériel ; Prise en mains en respect des mesures de sécurité ; Pratique de cadrage.

UE 13 Sciences et Techniques 4

EC 3 : Assistanat ESI

Volume horaire :
32h
Total 32h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Constitution de l'équipe technique sur les Epreuves de Synthèse Image de 3ème année.

Contenu :

Mise en œuvre du matériel ; Travail de technicien sur les exercices ESI des élèves de 3ème année.

UE 14 Arts - Création - Recherche 4

EC 1 : Histoire et esthétique du cinéma 4

Volume horaire :
24h CM
4h Non Encadré
Total 28h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite ou
Travail Personnel
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Acquérir une connaissance solide en histoire, théorie et esthétique du cinéma ; Développer une capacité d'analyse et de réflexion fondée sur des approches historiographiques et théoriques. Cet enseignement accompagne les étudiantes et étudiants tout au long du cursus, du semestre 1 au semestre 5. Il articule approche historique et réflexion esthétique. Ce cours vise aussi à approfondir les connaissances théoriques en études cinématographiques et à initier aux méthodes et outils de la recherche, afin de préparer les étudiants à la problématisation et au cadrage théorique des mémoires de fin de scolarité.

Contenu :

Une coordination continue de ces enseignements par un ou une enseignant chercheur assure un suivi des contenus de sa progression sur les semestres 1 à 5, afin de garantir sa cohérence pour chaque promotion d'élèves. Cette coordination s'adosse à deux principes organisateurs :

- Garantir un parcours historique du cinéma, de la période muette à l'avènement du parlant à la fin des années 1920, jusqu'aux transformations majeures des années 1960 et au-delà ;
- Veiller à ce que chaque séance ou ensemble de séances se concentre sur un mouvement ou une forme spécifique (néo-réalisme italien, Nouvelle Vague, cinémas de l'Est, cinéma indépendant, cinéma militant, etc.), ainsi que sur l'analyse d'œuvres et de cinéastes ayant contribué au renouvellement des formes cinématographiques. Les enseignements sont accompagnés de projections.

Bibliographie indicative :

Ouvrages généraux :

Bordwell, David ; Thompson, Kristin ; Smith, Jeff, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill Education, 4e éd., 2019.

image - cinéma

semestre 4

Bordwell, David ; Thompson, Kristin, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill, 3e éd., 2010.
 Nowell-Smith, Geoffrey (dir.), *The Oxford History of World Cinema*, Oxford, Oxford University Press, 2017 (rééd.).
 Passek, Jean-Loup (dir.), *Histoire du cinéma mondial*, Paris, Larousse, 1995.
 Sadoul, Georges, *Histoire générale du cinéma*, Paris, Denoël, 1946-1975, 6 vol.

Théorie et esthétique :

Aumont, Jacques, *Que reste-t-il du cinéma ?*, Paris, Vrin, 2012.
 Aumont, Jacques ; Bergala, Alain ; Marie, Michel ; Vernet, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 1983 (rééd.).
 Bazin, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, éd. Cerf, 1958-1962.
 Bellour, Raymond, *La Querelle des dispositifs*, Paris, P.O.L., 2012.
 Biro, Yvette, *Le temps au cinéma*, Paris, Aléas, 2007.
 Deleuze, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris, éd. Minuit, 1983.
 Deleuze, Gilles, *L'Image-temps*, Paris, éd. Minuit, 1985.
 Didi-Huberman, Georges, *Remontages du temps subi*, Paris, éd. Minuit, 2010.
 Kovacs, Andras, *Screening Modernism : European Art Cinema*, University of Chicago Press, 2008.
 Rancière, Jacques, *Les Écarts du cinéma*, Paris, La Fabrique, 2011.

Mouvements et formes cinématographiques :

Baecque, Antoine de, *La Nouvelle Vague*, Paris, Flammarion, 1998.
 Bordwell, David, *Poetics of Cinema*, New York, Routledge, 2008.
 Elsaesser, Thomas ; Hagener, Malte, *Film Theory: An Introduction through the Senses*, New York, Abingdon, Routledge, 2022.
 Kirsten, Guido, *On the History of a Film Aesthetic Concept: Découpage*, Abingdon, Routledge, 2026.
 Jullier, Laurent ; Marie, Michel, *Lire les images de cinéma*, Paris, Larousse, 2012.
 Marie, Michel, *Le Cinéma français*, Paris, Armand Colin, 2005.

Approches critiques et historiographiques :

Casetti, Francesco, *Screen Genealogies: From Optical Device to Environmental Medium*, New York, Columbia University Press, 2020.
 Casetti, Francesco, *The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to Come*, New York, Columbia, 2015.
 Crivelli, Sabrina Francesca, *The Un-Reality Effect in the Cinema of Attractions*, Londres, Routledge, 2025.

Hjort, Mette ; Nannicelli, Ted (dir.), *A Companion to Motion Pictures and Public Value*, Hoboken, Wiley-Blackwell, 2022.

UE 14 Arts - Création - Recherche 4

EC 2 : Stylistique de la lumière 2

Volume horaire :
16h CM
8h Non Encadré
Total 24h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
 Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Comprendre les fonctions narratives et esthétiques de la lumière au cinéma ; Analyser des choix d'éclairage dans les films ; Penser les paramètres technico-scientifiques en vue de l'effet recherché.

Contenu :

Ce cours, se déployant en deux parties, explore centralement les usages expressifs et signifiants de la lumière au cinéma, en tant qu'élément pas toujours central de la mise en scène et de la construction esthétique. Le cours aborde les principaux paramètres de l'éclairage (intensité, contraste, direction, couleur, texture) et leur articulation avec les choix techniques et artistiques. À travers l'analyse d'extraits de films et l'étude de grandes traditions visuelles (expressionnisme, film noir, réalisme, cinéma contemporain), il s'agit de comprendre comment la lumière participe à la création d'ambiances, à la caractérisation des espaces et des personnages, ainsi qu'à l'élaboration d'un point de vue. Le cours alterne apports technico-scientifiques et analyses filmiques.

Bibliographie indicative :

Direction de la photographie / pratique :

Alton, John, *Painting with Light*, Berkeley, University of California Press, 2013.
 Alekan, Henri, *Des lumières et des ombres*, Paris, La Table Ronde, 2022.
 Bergery, Benjamin, *Reflections: Twenty-One Cinematographers at Work*, Hollywood, ASC Press, 2002.
 Box, Harry C., *Set Lighting Technician's Handbook*, New York, Routledge, 2020.
 Brown, Blain, *Cinematography: Theory and Practice*, New York, Routledge, 2022.
 Champetier, Caroline ; Pisano, Giusy (dir.), *La fabrique de l'image au cinéma*, Mon-

treuil, Édition de l'Oeil, 2023.

Ettegui, Peter, *Les directeurs de la photographie*, Paris, La Compagnie du livre, 1999.

Loiseux, Jacques, *La Lumière en cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 2004.

Malkiewicz, Kris, *Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers*, New York, Simon & Schuster, 2012.

Maselli, Joseph V., *The Five C's of Cinematography*, Los Angeles, Silman-James Press, 1998.

Rousselot, Philippe, *Sagesse du chef opérateur*, Bordeaux, J.-C. Béhar, 2013.

Salomon, Marc, *Sculpteurs de lumière. Les Directeurs de la Photographie*, Paris, Bibliothèque du Film, 2000.

Schaefer, Dennis ; Salvato, Larry, *Masters of Light*, Berkeley, University of California Press, 2013.

Van Dame, Charlie, *Lumière Actrice*, Paris, FEMIS, 1987.

Approches esthétiques et analytiques :

Aumont Jacques, *L'attrait de la lumière*, Paris, Yellow Now, 2010
 Aumont, Jacques, *L'Œil interminable*, Paris, La Différence, 1989.
 Aumont, Jacques ; Bergala, Alain ; Marie, Michel ; Vernet, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 1983 (rééd.).
 Bergala, Alain, *Dire la lumière*, Paris, Cahiers du cinéma, 2018.
 Carré, Benoît ; Chambon, Delphine ; Dupont, Erika, Troch, Kevin (dir.), *Lumières. Manifestations de la lumière dans le cinéma contemporain : contemplation, mémoire, érotisme, mort*, Villeneuve d'Ascq, PUS, 2017
 Désile, Patrick, *Généalogie de la lumière*, Paris, L'Harmattan, 2000
 Revault d'Allonnes, Fabrice, *La Lumière au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 1994.

Ressources professionnelles :

Entretiens et dossiers techniques publiés sur le site Internet de l'Association Française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique (AFC) : <https://www.afcinema.com/>

UE 14 Arts - Création - Recherche 4

EC 3 : Méthodologie de la recherche

Volume horaire :
24h TD
12h Non Encadré
Total 36h

Type d'évaluation :
Participation
 Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Sous forme de séminaire en classe entière ou de rendez-vous individuels, suivant la démarche privilégiée par l'enseignant-chercheur en charge de cette matière, chaque étudiante ou étudiant dispose d'un temps d'1h30 pour une présentation

image - cinéma

semestre 4

de son travail et une discussion autour de ses tâches pour l'accomplir dans les délais, notamment le travail de rédaction.

Contenu :

Suivi des mémoires de recherche. Une heure et demie par élève.

UE 15 Applications 4

EC 1 : ATPDV 2ème partie

Volume horaire :
130h TP
10h Non Encadré
Total 140h

Type d'évaluation :
Participation et
Rendu de Projet
Nombre ECTS : 7

Objectifs :

Ateliers visant à la prise en main et la pratique d'une technique particulière de prise de vues.

Contenu :

Le tournage de films court permettra la découverte et la pratique de techniques particulières : objectif à bascule et décentrement, prise de vues en scope, prise de vues sur fond vert, mouvement à 360°. L'analyse en projection des films finalisés aux sessions 1 et 2, et le rendu d'un carnet de bord de l'exercice serviront à établir la note.

UE 15 Applications 4

EC 2 : Filmer le visage

Volume horaire :
8h TD / 32h TP
8h Non Encadré
Total 48h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 3

Objectifs :

Aborder et penser les questionnements d'ordre dramaturgique, esthétique, anthropologique et éthique que « filmer le visage » engage.

Contenu :

Ce cours propose d'étudier comment le cinéma filme le visage, par quelles techniques (maquillage, éclairage, cadrage, reflets, profondeur de champ, postproduction...). Au-delà de la pure esthétique de l'image ou de la beauté de la représentation, quels sont les enjeux des plans centrés sur le visage ? Objectif à bascule et décentrement, prise de vues en scope, prise de vues sur fond vert, mouvement à 360°.

Bibliographie indicative :

Amiel, Vincent. *Le Corps au cinéma : Keaton, Bresson, Cassavetes*. Paris, PUF, 1998.
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.
Baeque, Antoine de, « Le lieu à l'oeuvre. Fragments pour une histoire du corps au cinéma », in *Vertigo*, n°15, 1996.
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, 1998.
Collectif, *Visages. Histoires, représentations, créations*, Editions BHMS, 2017.
Coates, Paul, *Screening the Face*, Cham, Palgrave Macmillan, 2012.
De Villers, Gérard, *Le Visage*, Paris, Plon, 1962.
Didi-Huberman, Georges, *L'image ouverte. Motifs de l'incarnation dans les arts visuels*, Paris, Gallimard, 2007.
Grunert, Andréa (dir.) « Le corps filmé », in *Cinémaction*, n°121, 2006.
Steimatsky, Noa, *The Face on Film*, Oxford, Oxford University Press, 2017.

UE 15 Applications 4

EC 3 : Films de fiction

Volume horaire :
172h TP
192h Non Encadré
Total 364h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 11

Objectifs :

Dans la continuité de l'écriture de scénario du semestre 3 UE10-EC1. Réalisation d'un film de fiction d'une durée de 6 à 10 minutes tournés en studio ou en décor naturel extérieur. Les films sont encadrés par un ou une DoP externe sur les 5 jours de préparation et les 5 jours de tournage. Un ou une Chef-élec interviendra pour les 3 jours d'installation et de pré-light en studio.

Contenu :

Bloc 1 (2 ECTS) : Constitution du dossier artistique, recherche de références ; Élaboration du plan du décor pour les films en studio ; Préparation : casting, repérages ; Plan de travail, feuille de service ; Découpage.
Bloc 2 (3 ECTS) : Essais Caméra ; Recherche images (choix d'objectifs, LUT, looks, filtres, tests lumière...).
Bloc 3 (5 ECTS) : Tournage.
Bloc 4 (1 ECTS) : Préparation et projection des rushes ; Montage des films.

UE 15 Applications 4

EC 4 : Film documentaire

Volume horaire :
2h TD
Total 2h

Type d'évaluation :
Non Evalué
Nombre ECTS : 0

Objectifs :

Présentation anticipée du Film documentaire qui fera l'objet de l'UE 18 – EC 4 et 5.

image - cinéma

semestre 4

Bibliographie indicative :

Bories, Claudine (dir.), *Comment peut-on anticiper le réel ?*, Paris, L'Harmattan, 2003.

Collectif, *Cinéma et réalités*, Saint-Etienne, P.U. de Saint-Etienne, 1998.

Comolli, Jean-Louis, *Une certaine tendance du cinéma documentaire*, Lagrasse, Verdier, 2021.

Comolli, Jean-Louis, *Voir et pouvoir*, Lagrasse, Verdier, 2004.

Comolli, Jean-Louis, *Cinéma contre spectacle*, Lagrasse, Verdier, 2009.

Comolli, Jean-Louis, *Corps et Cadre*, Lagrasse, Verdier, 2012.

Devarieux, Claire ; Navacelle, Marie-Christine de (dir.), *Cinéma du réel*, Paris, Autrement, 1988.

Fraser Nick, *Why Documentaries Matter*, Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2012.

Kilborne Yann, *L'Analyse du film documentaire*, Paris, Armand Colin, 2022.

Moure, José ; Binh, N.T., *Documentaire et fiction, allers-retours*, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2015.

Niney, François, *Le Documentaire et ses faux-semblants*, Paris, Klincksieck, 2009.

Niney, François, *L'épreuve du réel à l'écran : essai sur le principe de réalité documentaire*, Bruxelles, De Boeck Université, 2000.

Niney, François, *Le subjectif de l'objectif*, Paris, Klincksieck, 2014.

Nichols, Bill, *Introduction to Documentary*, Bloomington, Indiana University Press, 2001.

Nichols, Bill, *Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary*, Bloomington, Indiana University Press, 1991.

Pirron-Moinel, Marie-Jo, *Modernité et documentaires. Une mise en cause de la représentation*, Paris, L'Harmattan, 2010.

Rabiger, Michael, *Directing the Documentary*, Abingdon, Routledge, 2015.

Reig, Christophe ; James, Alison (dir.), *Frontières de la non-fiction*, Rennes, P.U.R., 2014.

Sigaar, Jacqueline, *L'Écriture du documentaire*, Paris, Dixit, 2010.

Winston, Brian, *Claiming the Real Documentary: Grierson and Beyond*, Londres, British Film Institute, 2022.

Revue :

« Images Documentaires » et « La revue documentaires »
<https://www.imagesdocumentaires.fr/-A-propos-de-la-revue-.html>
<https://larevuedocumentaires.fr/>

UE 16 Modules associés et ouvertures disciplinaires 4

EC 1 : Anglais 4

Volume horaire :
8h TD
4h Non Encadré
Total 12h

Type d'évaluation :
Travail Personnel et
Exposé Oral
 Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Ces deux cours amorcent une réflexion sur la valorisation du parcours des élèves - s'exprimer en anglais face à un public non-francophone - et sur le mémoire de fin d'étude (mots clefs, problématique, enjeux...). A l'issue de l'enseignement, chacun ou chacune pourra résumer son parcours (les exercices / films réalisés et les rôles assumés), rédiger un résumé de mémoire de fin d'étude et présenter son domaine de recherche et sa démarche.

Contenu :

Le contenu de ce cours a une visée pratique, ciblée et personnalisée. Il est mis à jour tous les ans en fonction des domaines d'étude choisis par les élèves. Chaque élève résume son parcours à l'oral et produit une mini bibliographie et filmographie dans son domaine de recherche.

Bibliographie indicative :

Résumés de thèses, mémoires de M2, résumés d'intervention / conférence annuelles spécialisées, par exemple : Screen, IS&T (Society for Imaging Science & Technology)...

UE 16 Modules associés et ouvertures disciplinaires 4

EC 2 : Anglais B2

Volume horaire :
20h TD (en ligne)
20h Non Encadré
Total 40h

Type d'évaluation :
Travail Personnel
 Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Ce module vise à préparer les étudiantes et étudiants à passer un test qui mesure les compétences générales en langue anglaise. Le niveau B2 (utilisateur indépendant) du cadre européen de références pour les langues est fixé comme objectif à atteindre en fin de parcours.

Au niveau B2, l'utilisatrice ou utilisateur pourra :

- Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité ;
- Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre ;
- S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

Le premier volet de cours / pratique en ligne intervient en 2ème année ; le second en 3ème année avant la certification. Un suivi automatique du progrès de l'élève est proposé à travers une plateforme dédiée.

Contenu :

Les cours en première et deuxième année associent un travail sur les compétences dites réceptives (écoute et lecture) et productives (expression orale et écrite). Ce travail présuppose l'acquisition des bases grammaticales de la langue anglaise au niveau minimum de B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Une attention particulière est portée à la préparation au test de certification qui sera utilisé en fin de parcours.

Ce module intervient à la suite des cours interactifs en présentiel ; il est entièrement composé de supports en ligne permettant aux élèves de s'entraîner avec des exemples type du test de certification et de passer un (ou plusieurs) examen(s) blanc(s). Il est à effectuer en autonomie guidée.

Bibliographie indicative :

Source : CERL (présentation globale clefs, problématique, enjeux...).

image - cinéma

semestre 4

UE 16 Modules associés et ouvertures disciplinaires 4

EC 3 : Stage

Volume horaire :
80h Non Encadré
Total 80h

Type d'évaluation :
Carnet de Bord
(rapport de stage)
Nombre ECTS : **0**

Contenu :

Stage en entreprise (société de production, loueur, prestataire ou tournage), sous la direction d'un directeur ou directrice de stage professionnel. Evaluation en semestre 5 UE19 – EC7 par un rapport de stage écrit.

UE 16 Modules associés et ouvertures disciplinaires 4

EC 4 : Droit du travail

Volume horaire :
8h CM
Total 8h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **1**

Contenu :

Introduction aux notions de droit du travail.
Descriptif des différents statuts de travailleur dans le cinéma et l'audio-visuel ; notion d'intermittence du spectacle, droits à indemnité, congés spectacle ; statuts indépendants : micro ou auto-entreprise (avantages – inconvénients).

semestre 5

UE 17 Arts - Création - Recherche 5

EC 1 : Workshop

Volume horaire :
32h TD
8h Non Encadré
Total 40h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : **3**

Objectifs :

Ce workshop a pour vocation d'offrir un espace d'échange et d'expérimentation avec d'autres institutions d'enseignement. Il peut prendre la forme d'un MIP, d'ateliers communs ou croisés ou toute autre forme de projet impliquant plusieurs partenaires.

Contenu :

Selon besoins et partenaires.

UE 17 Arts - Création - Recherche 5

EC 2 : Histoire et esthétique du cinéma 5

Volume horaire :
24h CM
4h Non Encadré
Total 28h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite ou
Travail Personnel
Nombre ECTS : **1**

Objectifs :

Acquérir une connaissance solide en histoire, théorie et esthétique du cinéma ; Développer une capacité d'analyse et de réflexion fondée sur des approches historiographiques et théoriques.

L'enseignement « Histoire et esthétique du cinéma » accompagne les élèves tout au long du cursus, du semestre 1 au se-

mestre 5. Il articule approche historique et réflexion esthétique. Ce cours vise aussi à approfondir les connaissances théoriques en études cinématographiques et à initier aux méthodes et outils de la recherche, afin de préparer les étudiants à la problématique et au cadrage théorique des mémoires de fin de scolarité.

Contenu :

Une coordination continue de ces enseignements par un ou une enseignant-chercheur assure un suivi des contenus de sa progression sur les semestres 1 à 5, afin de garantir sa cohérence pour chaque promotion d'étudiantes et étudiants. Cette coordination s'adosse à deux principes organisateurs :
- Garantir un parcours historique du cinéma, de la période muette à l'avènement du parlant à la fin des années 1920, jusqu'aux transformations majeures des années 1960 et au-delà ;
- Veiller à ce que chaque séance ou ensemble de séances se concentre sur un mouvement ou une forme spécifique (néo-réalisme italien, Nouvelle Vague, cinémas de l'Est, cinéma indépendant, cinéma militant, etc.), ainsi que sur l'analyse d'œuvres et de cinéastes ayant contribué au renouvellement des formes cinématographiques. Les enseignements sont accompagnés de projections.

Bibliographie indicative :

Ouvrages généraux :

Bordwell, David ; Thompson, Kristin, *Film History: An Introduction*, New York, McGraw-Hill, 3e éd., 2010.
Nowell-Smith, Geoffrey (dir.), *The Oxford History of World Cinema*, Oxford, Oxford University Press, 2017 (rééd.).
Passek, Jean-Loup (dir.), *Histoire du cinéma mondial*, Paris, Larousse, 1995.
Sadoul, Georges, *Histoire générale du cinéma*, Paris, Denoël, 1946-1975, 6 vol.

Théorie et esthétique :

Aumont, Jacques, *Que reste-t-il du cinéma ?*, Paris, Vrin, 2012.
Aumont, Jacques ; Bergala, Alain ; Marie, Michel ; Vernet, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 1983 (rééd.).
Bazin, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, éd. Cerf, 1958-1962.
Bellour, Raymond, *La Querelle des dispositifs*, Paris, P.O.L., 2012.
Biro, Yvette, *Le temps au cinéma*, Paris, Aléas, 2007.
Deleuze, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris, éd. Minuit, 1983.
Deleuze, Gilles, *L'Image-temps*, Paris, éd. Minuit, 1985.
Didi-Huberman, Georges, *Remontages du temps subi*, Paris, éd. Minuit, 2010.
Kovacs, Andras, *Screening Modernism : European Art Cinema*, University of Chicago Press, 2008.
Rancière, Jacques, *Les Écarts du cinéma*, Paris, La Fabrique, 2011.

image - cinéma

semestre 5

Mouvements et formes cinématographiques :

Baecque, Antoine de, *La Nouvelle Vague*, Paris, Flammarion, 1998.
 Bordwell, David, *Poetics of Cinema*, New York, Routledge, 2008.
 Elsaesser, Thomas ; Hagener, Malte, *Film Theory: An Introduction through the Senses*, New York, Abingdon, Routledge, 2022.
 Kirsten, Guido, *On the History of a Film Aesthetic Concept: Découpage*, Abingdon, Routledge, 2026.
 Jullier, Laurent ; Marie, Michel, *Lire les images de cinéma*, Paris, Larousse, 2012.
 Marie, Michel, *Le Cinéma français*, Paris, Armand Colin, 2005.

Approches critiques et historiographiques :

Baecque, Antoine de, *L'Histoire-caméra*, Paris, Gallimard, 2008.
 Buboïs, Régis, *Histoire politique du cinéma : Etats-Unis, Europe et URSS*, Paris, éd. Sulliver, 2007.
 Casetti, Francesco, *Screen Genealogies: From Optical Device to Environmental Medium*, New York, Columbia University Press, 2020.
 Casetti, Francesco, *The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to Come*, New York, Columbia University Press, 2015.
 Crivelli, Sabrina Francesca, *The Un-Reality Effect in the Cinema of Attractions*, Abingdon, Routledge, 2025.
 Ferro, Marc, *Le Cinéma, une vision de l'histoire*, Paris, Le Chêne, 2003.
 Ferro, Marc, *Cinéma et histoire*, Paris, Gallimard, 1977.
 Ginzburg, Carlo, *Rapports de force : histoire, rhétorique, preuve*, Paris, éd. Seuil, 2015 (1999).
 Ginzburg, Carlo, *A distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire*, Paris, éd. Gallimard, 2001.
 Hjort, Mette ; Nannicelli, Ted (dir.), *A Companion to Motion Pictures and Public Value*, Hoboken, Wiley-Blackwell, 2022.
 Kloczowski J. (dir.), *Histoire de l'Europe du Centre-Est*, Paris, PUF, 2005.
 Kracauer, Siegfried, *L'Histoire. Des avant-dernières choses*, (1969), Paris, Stock, 2006 (1969).
 Morin, Edgar, *Le Cinéma ou l'homme imaginaire*, Paris, éd. Minuit, 1956.
 Morrissey, Priska, *Historiens et cinéastes : rencontre de deux écritures*, Paris, L'Harmattan, 2004.
 Sorlin, Pierre, *Les Fils de Nadar : le siècle de l'image analogique*, Paris, Nathan, 2011.

UE 17 Arts - Création - Recherche 5

EC 3 : Analyse filmique 3 : analyse esthétique de film

Volume horaire :
20h CM / 12h TD
16h Non Encadré
Total 48h

Type d'évaluation :
Exposé Oral
 Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Les séances introductives reviennent sur le bilan du cours Analyse filmique 2 : analyse esthétique de film. Autour d'exposés individuels, le cas échéant liés à la recherche en cours sur le sujet de mémoire, chaque élève est invité 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. Chaque exposé individuel est aussi une préparation au format de la soutenance de mémoire : d'une durée totale de 45 minutes incluant au maximum 15 minutes projection d'extraits de films. Chaque exposé est suivi d'un temps de discussion et d'un retour détaillé de l'enseignant ou l'enseignante. Chaque exposé doit proposer l'analyse esthétique d'extraits ou de films intégraux autour d'un corpus défini en accord avec l'enseignante ou 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. L'ensemble des exposés aborde des œuvres issues de divers moments et lieux de l'histoire du cinéma dans le souci d'élargir la diversité des expériences cinéphiliques de chacun et chacune. Les séances conclusives, avant d'aboutir à un bilan commun, reviennent sur des questions de cinéma qui ont émergé transversalement des exposés.

Contenu :

À partir de l'analyse de films choisis par les élèves en dialogue avec l'enseignant ou enseignante, il s'agit de sensibiliser à pensée esthétique d'agencement des matériaux, des procédés et des fonctions de l'œuvre. La dynamique requise révèle

que les techniques et procédés n'occupent pas une place égale dans la composition selon les moments de l'œuvre : ils sont hiérarchisés. Il y a donc une contradiction à apercevoir : celle de se consacrer à une spécialité technique (les métiers de l'image) qui, suivant les moments de l'œuvre, n'y occupe pas forcément une place déterminante dans son organisation esthétique. Les séances de cours théoriques, conçus à partir de problématiques transversales émergeant de leurs exposés, permettent d'ajuster ces problématiques autour des objets et questionnent la production des élèves présage qu'elle retiendra davantage leur attention et leur réceptivité.

Le cours est aussi l'occasion de confronter des analyses de film qui auraient vocation à figurer dans les mémoires de fin d'étude des étudiantes et étudiants à un premier retour critique.

Bibliographie indicative :

Ishaghpour, Youssef, *Le Cinéma. Histoire et théorie*, Lagrasse, Verdier, 2015.

UE 17 Arts - Création - Recherche 5

EC 4 : Ecriture du mémoire

Volume horaire :
20h Non Encadré
Total 20h

Type d'évaluation :
Non Evalué
 Nombre ECTS : **0**

Contenu :

Temps de présence à la bibliothèque pour la recherche et la documentation sur le sujet de mémoire.

UE 18 : Applications 5

EC 1 : Postproduction Films Fiction

Volume horaire :
64h Non Encadré
Total 64h

Type d'évaluation :
Non Evalué
 Nombre ECTS : **1**

Contenu :

Postproduction des films de fiction. Bruitage, montage son, mixage ; Conformation, effets visuels, étalonnage et masterisation.

image - cinéma

semestre 5

UE 18 : Applications 5

EC 2 : Analyse Films Fiction

Volume horaire :
8h TP
Total 8h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
Nombre ECTS : **0**

Contenu :

Analyse des films de fictions.

UE 18 : Applications 5

EC 3 : ESI - Oral

Volume horaire :
12h TP
24h Non Encadré
Total 36h

Type d'évaluation :
Carnet de Bord et
Exposé Oral
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Evaluation portant sur la théorie et la pratique de la totalité des enseignements des deux premières années.

Contenu :

ESI (10h) :
Epreuve de Synthèse Image sous la forme d'un tournage (5h)
puis montage-étalonnage (5h) :

- Concevoir un découpage, plan de feu, story-board et plan de travail à partir d'un sujet imposé ;
- Constitution d'un dossier de prise de vues et essais d'implantation d'éclairage (24h) ;
- Tournage de la séquence assisté des élèves de 2ème année ;
- Direction de l'équipe technique et transmission des demandes de mises en place ;
- Montage et étalonnage en « Lumière Unique » de la séquence tournée ;
- Présentation du résultat final devant un jury de professionnels externes à l'école (1h).

Oral (2h) :

- Préparation et dépouillement d'une problématique de tournage portant sur l'utilisation des connaissances techniques acquises ;
- Exposition des problématiques techniques de prise de vues, choix des solutions ;
- Exposé oral argumenté sur les choix faits, solutions techniques, influences sur l'organisation des essais et du tournage.

UE 18 : Applications 5

EC 4 : Film documentaire

Volume horaire :
32h TD / 64h TP
96h Non Encadré
Total 192h

Type d'évaluation :
Participation et
Rendu Projet
Nombre ECTS : **5**

Objectifs :

Forts de l'expérience de l'exercice documentaire en première année et des connaissances acquises lors des cours techniques, théoriques et des ateliers qui ont suivi, les élèves réalisent en binôme un film documentaire plus ambitieux (12 minutes) jusqu'à sa finalisation (montage, étalonnage, mixage). L'enseignement met l'accent sur l'élaboration d'une forme cinématographique singulière, déployant ses procédés en étroite liaison avec leurs matériaux. À travers un sujet spécifique, les élèves sont conduits à construire un regard personnel, propre à enrichir ou interroger la perception du réel.

Contenu :

Projection et discussion des films des intervenants : 8h TP

Écriture du film documentaire (2 enseignantes et enseignants par groupe) : 32h TD + 20h Autonomie
Travail préparatoire - repérages en autonomie : 36h
Tournage du film documentaire en autonomie (6j) : 88h
Projection commentée des rushes avec les enseignantes et enseignants encadrants (1 jour) : 8h TP

Les étudiantes et étudiants du Master Son sont associés aux projets. Chaque équipe (2 ou 3 élèves image cinéma + 1 élève son) prend en charge l'ensemble du processus de création.

Bibliographie indicative :

Bories, Claudine (dir.), *Comment peut-on anticiper le réel ?*, Paris, L'Harmattan, 2003.
Collectif, *Cinéma et réalités*, Saint-Etienne, P.U. de Saint-Etienne, 1998.
Comolli, Jean-Louis, *Une certaine tendance du cinéma documentaire*, Lagrasse, Verdier, 2021.
Comolli, Jean-Louis, *Voir et pouvoir*, Lagrasse, Verdier, 2004.
Comolli, Jean-Louis, *Cinéma contre spectacle*, Lagrasse, Verdier, 2009.
Comolli, Jean-Louis, *Corps et Cadre*, Lagrasse, Verdier, 2012.
Devarieux, Claire ; Navacelle, Marie-Christine de (dir.), *Cinéma du réel*, Paris, Autrement, 1988.
Fraser Nick, *Why Documentaries Matter*, Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2012.
Kilborne Yann, *L'Analyse du film documentaire*, Paris, Armand Colin, 2022.
Moure, José ; Binh, N.T., *Documentaire et fiction, allers-retours*, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2015.
Niney, François, *Le Documentaire et ses faux-semblants*, Paris, Klincksieck, 2009.
Niney, François, *L'épreuve du réel à l'écran : essai sur le principe de réalité documentaire*, Bruxelles, De Boeck Université, 2000.
Niney, François, *Le subjectif de l'objectif*, Paris, Klincksieck, 2014.
Nichols, Bill, *Introduction to Documentary*, Bloomington, Indiana University Press, 2001.
Nichols, Bill, *Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary*, Bloomington, Indiana University Press, 1991.
Pirron-Moinel, Marie-Jo, *Modernité et documentaires. Une mise en cause de la représentation*, Paris, L'Harmattan, 2010.
Rabiger, Michael, *Directing the Documentary*, Abingdon, Routledge, 2015.
Reig, Christophe ; James, Alison (dir.), *Frontières de la non-fiction*, Rennes, P.U.R., 2014.
Sigaar, Jacqueline, *L'Écriture du documentaire*, Paris, Dixit, 2010.
Winston, Brian, *Claiming the Real Documentary: Grierson and Beyond*, Londres, British Film Institute, 2022.

Revues :

« Images Documentaires » et « La revue documentaires »
<https://www.imagesdocumentaires.fr/-A-propos-de-la-revue-.html>
<https://larevuedocumentaires.fr/>

image - cinéma

semestre 5

UE 18 : Applications 5

EC 5 : Postproduction films documentaires

Volume horaire :
132h TP
24h Non Encadré
Total 156h

Type d'évaluation :
Participation et
Rendu Projet
Nombre ECTS : 5

Objectifs :

Suite de l'EC 4 Film Documentaire.

Contenu :

Montage du film documentaire (11j - 88h) dont Visionnages avec les intervenants (3j - 24h) ; Conformation - Rappels Étalonnage (8h TP) ; Etalonnage film documentaire (16h TP) ; Montage son + Mixage (24h autonomie) ; Masterisation - Tests DCP film documentaire (8h TP) ; Analyse films documentaires avec l'ensemble des encadrants (12h TP).

Comme pour l'EC 4 Film Documentaire, les étudiantes et étudiants du Master Son sont associés aux projets. Chaque équipe (2 ou 3 élèves Image Cinéma + 1 élève Son) prend en charge l'ensemble du processus de création, de l'écriture au tournage, puis du montage à la postproduction. Le travail de montage, jalonné de visionnages avec l'équipe pédagogique, constitue un moment central : il s'agit d'expérimenter la construction d'un récit documentaire, en travaillant l'organisation des séquences, les choix narratifs et les différentes versions du film.

Le montage son et le mixage son sont réalisés en collabora-

UE 19 Modules associés et ouvertures disciplinaires 5

EC 1 : VSSHD au travail

Volume horaire :
3h CM
Total 3h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Sensibilisation aux VSSHD dans le milieu du travail.

Contenu :

Jeux de rôles reproduisant des situations de harcèlement moral, sexuel ou des discriminations.

UE 19 Modules associés et ouvertures disciplinaires 5

EC 2 : Anglais 5

Volume horaire :
20h CM
4h Non Encadré
Total 24h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Cet enseignement est dispensé en classe entière à l'ensemble des promotions en image - cinéma, photographie et son. L'objectif principal est de proposer une série de six cours / conférences dispensés par des intervenantes ou intervenants anglophones. Chaque intervenante ou intervenant (artiste ou professionnel) parlera de son parcours, de l'exercice de son métier, du processus de création, d'un enjeu de la création... ou bien explorera une thématique liée à son métier. Ce cycle de conférences débute par un cours en classe entière visant à assurer une participation optimale.

Contenu :

Le contenu est à construire en fonction de l'intervenante ou intervenant et en collaboration avec elle ou lui.

Bibliographie indicative :

Une biographie succincte de l'intervenante ou intervenant ainsi que quelques éléments bibliographiques seront fournis aux étudiantes et étudiants par courriel une semaine à l'avance.

UE 19 Modules associés et ouvertures disciplinaires 5

EC 3 : Anglais B2 2

Volume horaire :
20h TD (en ligne)
20h Non Encadré
Total 40h

Type d'évaluation :
Travail Personnel + Validation
de la certification B2
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

L'objectif de ce module est la validation de la certification B2.

Au niveau B2, l'utilisatrice ou utilisateur pourra :

- Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité ;
- Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre ; S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

Le premier volet de cours / pratique en ligne intervient en 2ème année ; le second en 3ème année avant la certification. Un suivi automatique du progrès de l'élève est proposé à travers une plateforme dédiée.

Contenu :

Les cours en première et deuxième année associent un travail sur les compétences dites réceptives (écoute et lecture) et productives (expression orale et écrite). Ce travail présuppose l'acquisition des bases grammaticales de la langue anglaise au niveau minimum de B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Une attention particulière est portée à la préparation au test de certification qui sera utilisé en fin de parcours.

image - cinéma

semestre 5

Ce module intervient à la suite des cours interactifs en présentiel ; il est entièrement composé de supports en ligne permettant aux élèves de s'entraîner avec des exemples type du test de certification et de passer un (ou plusieurs) examen(s) blanc(s). Il est à effectuer en autonomie guidée.

UE 19 Modules associés et ouvertures disciplinaires 5

EC 4 : Cours juridiques

Volume horaire :
16h CM
Total 16h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Approfondissement des notions de droit du travail.

Contenu :

Descriptif des différents statuts de travailleur dans le cinéma et l'audio-visuel ; Notion d'intermittence du spectacle, droits à indemnité, congés spectacle ; Statuts indépendants : micro ou auto-entreprise (avantages – inconvénients). Notions de propriété intellectuelle, artistique et droits d'auteur.

UE 19 Modules associés et ouvertures disciplinaires 5

EC 5 : Economie du cinéma

Volume horaire :
12h CM
Total 12h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Présentation des différentes institutions et systèmes de financement d'un film.

Contenu :

Du scénario au tournage, ce cours abordera les différentes ressources de financement d'une œuvre audio-visuelle ; Les organismes de financements (CNC, régions, DRAC, institutionnels, diffuseurs TV...) ; Descriptifs de constitution des devis, dossiers de demande de financement...

UE 19 Modules associés et ouvertures disciplinaires 5

EC 6 : Engagement étudiant

Volume horaire :
1h TD
4h Non Encadré
Total 5h

Type d'évaluation :
Carnet de Bord
Nombre ECTS : 3

Objectifs :

Ce module a pour objectif de reconnaître et valoriser l'engagement étudiant. Il est lancé au S2 par l'enseignante ou enseignant en charge, avec une présentation des possibilités et modalités. Les élèves s'engagent durant leur scolarité, et présentent au S5 un carnet de bord, dont la validation permet l'attribution des crédits.

Contenu :

Un certain nombre de possibilités s'offrent aux élèves : engagement à l'école (élus dans les instances ou tout autre rôle vali-

dé par le référent) ; engagement pour la société (Cordées de la Réussite, tutorat, etc.) ; engagement sur les enjeux de transition...

UE 19 Modules associés et ouvertures disciplinaires 5

EC 7 : Rapport de stage de 2ème année et soutenance

Volume horaire :
2h TD
8h Non Encadré
Total 10h

Type d'évaluation :
Carnet de Bord
Nombre ECTS : 3

Contenu :

Remise d'un rapport de stage des expériences du semestre 4.

semestre 6

UE 20 Arts - Création - Recherche 6

EC 1 : Séminaires transversaux

Volume horaire :
24h TD
12h Non Encadré
Total 36h

Type d'évaluation :
Participation et Exposé Oral
Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Ce séminaire, animé par le ou la délégué à la recherche, réunit les élèves des trois spécialités Son-Image Cinéma-Photographie autour d'un temps d'échange consacré aux mémoires de fin d'études en cours de rédaction. Chaque élève est invité à présenter l'état d'avancement de son travail : problématique, approche, références, ainsi que l'unité de sa recherche théorique et pratique. Le séminaire a pour objectifs de mieux

image - cinéma

semestre 6

connaître les sujets de recherche au sein des trois promotions ; favoriser les échanges et les retours entre élèves ; partager des références, des méthodes et des expériences ; faire émerger des liens entre les trois masters (photographie, son, image-cinéma).

Contenu :

Chaque séance donne lieu à la présentation de trois élèves (un en son, un en image-cinéma, un en photographie), suivie d'un temps d'échange collectif.

Bibliographie indicative :

Bernier, N., Boutard, G., Traube, C., Schorpp, E., Bellemare, L., & Drouin-Trempe, V., Sine, « Wave in Music and Sound Art: A typology of artistic approaches », in *Organised Sound*, 2023, doi: <https://doi.org/10.1017/S1355771822000590>.
 Bianchini, Samuel (éd.), *Recherche & création. Art, technologie, pédagogie, innovation*, Montrouge, Nancy, éd. Burozoïque et École nationale supérieure d'art de Nancy, 2009.
 Bijvoet, Marga, *Art as Inquiry towards New Collaborations between Art, Science and Technology*, New York, Peter Lang, 1997.
 Chambeffort, Françoise ; Sanchez, Carole (dir.), *Dialogues sur les enjeux de la recherche-création pour les sciences humaines*, Paris, éd. Hermann, 2025.
 Citton, Yves, « La création scientifique et artistique et autres essais sur la recherche-création », in Flusser, Vilém, *Arts, sciences, technologies. Défis à la recherche-création*, Dijon, Les Presses du réel, 2025.
 Cluett, S., « Toward a Post-Phenomenology of Extra-Musical Sound as Compositional Determinant », in *Leonardo Music Journal*, n°16, 2006, p. 42, doi : <https://doi.org/10.1162/lmj.2006.16.42a>
 Flusser, Vilém, *Arts, sciences, technologies. Défis à la recherche-création*, Dijon, Les Presses du réel, 2025.
 Gailleur, Céline, *Que peut la recherche-création pour l'histoire du cinéma ?*, Saint-Denis, Dijon, ArTec, Les Presses du réel, 2024.
 Giacco, Grazia, *Recherche-création et didactique de la création artistique. Le chercheur travaillé par la création*, Louvain-la-Neuve, EME Éditions, 2018.
 Gosselin, Pierre ; Le Coguiac, *La Recherche création. Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2006.
 Joqueviel-Bourjea, Marie ; Robet, Corine, *Au vif de l'atelier d'écriture. Penser et théoriser nos pratiques*, Paris, Hermann, 2025.
 Manning, Erin ; Massumi, Brian, *Pensée en acte. Vingt propositions pour la re-*

cherche-création, Dijon Les Presses du réel, 2018.
 Nelson, Robin, *Practice as Research in the Art s: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances*, Cham, Palgrave Macmillan, 2013.
 Nicolas, *Sur le diapason : autour d'un cycle de création, entre son, science et lumière*, Dijon, Les presses du réel, 2019.
 Sicard, Michel (dir.), *Chercheurs ou artistes ? : Entre art et science, ils rêvent le monde*, Paris, Autrement, 1995.
 Smith, Hazel ; Dean, Roger T. (dir.), *Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009.
 Sterne, Jonathan, *Une histoire de la modernité sonore*. Paris, Éditions La Découverte/Philharmonie de Paris, 2015.
 Sullivan, Graeme, *Art Practice as Research: Inquiry in Visual Arts*, Thousand Oaks, SAGE, 2020 (2005).
 Talon-Hugon, Carole, *L'Artiste en habits de chercheur*, Paris, P.U.F., 2021.

UE 20 Arts - Création - Recherche 6

EC 2 : Mémoire

Volume horaire :
12h TD
560h Non Encadré
Total 572h

Type d'évaluation :
Soutenance
 Nombre ECTS : **28**

Objectifs :

Le mémoire de Master a pour objectif de placer l'étudiante ou étudiant en situation de développer une recherche personnelle, approfondie et argumentée à partir d'un sujet choisi. Cet exercice doit lui permettre d'éprouver sa capacité à questionner son objet d'étude, à construire une problématique, à mobiliser des références pertinentes et à formuler une analyse claire, structurée et étayée. Le mémoire est apprécié à la fois pour l'originalité de son contenu, pour sa valeur scientifique, technique et artistique, et pour la qualité de sa présentation. Il constitue ainsi un temps essentiel de la formation, dans lequel l'étudiante ou étudiant est amené à articuler réflexion, méthodologie, expérimentation et mise en forme.

À l'ENS Louis-Lumière, le mémoire comporte nécessairement deux dimensions indissociables : une partie théorique et une partie pratique.

La partie théorique comprend la présentation du projet, de sa thématique, de son contexte et de sa finalité, ainsi que de la problématique qu'il soulève. Elle explicite également la méthodologie adoptée, la démarche de recherche mise

en œuvre, la relation entre les concepts mobilisés et l'expérimentation pratique, ainsi que les commentaires, analyses et conclusions que cette expérience permet de dégager. Elle s'appuie enfin sur une bibliographie en lien avec le sujet traité. La partie pratique manifeste quant à elle la capacité de l'élève à concrétiser son questionnement dans une réalisation sensible, esthétique, technique ou expérimentale, en cohérence avec les enjeux définis dans la recherche. Elle constitue le prolongement direct de la réflexion théorique et participe pleinement à la démonstration du projet.

Le mémoire repose ainsi sur une unité entre théorie et pratique engageant des liens étroits entre recherche et pratique, pensée et réalisation, analyse et expérimentation.

Contenu :

En amont de cet exercice, les élèves élaborent une note d'intention de mémoire, dont la finalisation intervient à la fin du semestre 2. Cette première étape permet de définir les orientations du projet, ses enjeux et ses premières hypothèses de travail. Par la suite, l'évolution de la recherche est suivie par une directrice ou un directeur de mémoire, qui accompagne l'étudiante ou l'étudiant dans le développement de sa problématique, dans la structuration de son travail et dans l'articulation entre les dimensions théorique et pratique.

Des enseignements spécifiques, notamment en méthodologie, approches de la recherche et séminaires, apportent aux étudiantes et étudiants les connaissances, repères et outils nécessaires à la conduite de leurs recherches, à la rédaction du mémoire et à la mise en œuvre de l'expérimentation pratique.

Un règlement des mémoires et un cahier des charges révisé annuellement régissent cet exercice.