

formation initiale

maquette 2026-2031

photographie

sommaire

master photographie

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

photographie

présentation

générale

Objectifs

Le master vise à former des professionnelles et professionnels de haut niveau qualifiés dans le champ de la photographie, capables de mobiliser des compétences techniques, analytiques et organisationnelles dans un environnement numérique en constante évolution, intégrant notamment les apports de l'intelligence artificielle ainsi que les enjeux culturels, patrimoniaux et environnementaux.

La formation permet l'acquisition de compétences couvrant l'ensemble de la chaîne de production et de diffusion de l'image : conception et réalisation de prises de vue photographiques et audiovisuelles, traitement et postproduction des images (incluant l'image calculée), gestion et optimisation des

flux numériques, maîtrise des systèmes techniques complexes, ainsi que mise en œuvre d'activités de conseil, d'expertise et de support technique ou commercial. Elle développe également des capacités d'analyse critique en lien avec l'adossment à la recherche, ainsi que des facultés d'adaptation aux évolutions techniques et à des contextes professionnels variés.

Dotés d'une culture photographique renforcée, les diplômés sont en mesure d'exercer dans divers secteurs tels que la photographie (mode, studio, agence), la communication visuelle (publicité, corporate), les industries graphiques (pré-presse, édition), les laboratoires et services de traitement d'images (2D et 3D), l'industrie et la métrologie, la presse, la distribution, ainsi que les institutions culturelles, la recherche et l'enseignement.

Organisation de la formation

La formation est structurée de manière progressive sur trois années, selon une logique d'acquisition, d'approfondissement et de spécialisation des compétences. Elle s'adresse à des publics aux profils diversifiés et intègre des dispositifs favorisant l'individualisation des parcours, notamment à travers le choix d'enseignements optionnels, l'accompagnement personnalisé et la construction d'un projet professionnel s'appuyant sur des stages. Elle vise à permettre aux apprenantes et apprenants de mobiliser et de développer leurs ressources propres, tout en construisant une trajectoire professionnelle cohérente, en lien avec les enjeux techniques, artistiques, économiques et culturels

du champ de l'image. La formation s'appuie sur des mises en situation professionnelles, des projets encadrés et des partenariats avec des acteurs institutionnels et économiques. Elle intègre également des périodes de stage, des possibilités de mobilité nationale ou internationale, ainsi qu'une ouverture vers la poursuite d'études, notamment en doctorat.

Progression pédagogique et développement des compétences :

Année 1 (L3) : acquisition des fondamentaux

L'objectif est de doter les apprenantes et apprenants d'un socle de connaissances et de compétences relatives aux systèmes de production de l'image, de la captation à la diffusion. Les enseignements, à la fois théoriques et pratiques, permettent d'acquérir la maîtrise des outils, des techniques et des méthodes de travail, dans une approche transversale intégrant les dimensions techniques, artistiques et culturelles. Des projets encadrés, des applications pratiques et des premières mises en situation professionnelles, dont un stage, contribuent à l'appropriation des compétences et à l'initiation à la réflexion critique, notamment dans le cadre

de modules dédiés à la culture de l'image et à la construction du projet professionnel.

Année 2 (M1) : approfondissement et professionnalisation

Cette année vise le développement de compétences avancées à travers des mises en situations complexes, notamment via des projets répondant à des commandes réelles ou simulées, en lien avec des partenaires. Les apprenantes et apprenants sont amenés à articuler expression créative, contraintes techniques et exigences socio-économiques. Les enseignements renforcent également les compétences technico-scientifiques liées à l'image (patrimoine, expertise, qualité, analyse). Un parcours modulable, fondé sur des ateliers optionnels, permet à chaque apprenante ou apprenant d'affiner son positionnement professionnel et de s'approprier des techniques et usages émergents. Un second stage encadré, intégré au projet professionnel et axé sur une mission établie conjointement avec la structure d'accueil, consolide les compétences en situation réelle et favorise l'insertion professionnelle.

Année 3 (M2) : spécialisation et intégration professionnelle

La dernière année est dédiée à la consolidation d'une expertise et à la spécialisation. Elle comprend une phase modulable (mobilité académique ou professionnelle, ou projet de création donnant lieu à une restitution publique), qui permet de mobiliser les compétences dans un contexte d'autonomie. Elle s'articule également autour de la réalisation d'un mémoire qui relève de la recherche-crédation mais aussi de la recherche & développement, en lien avec les différents champs liés à l'image. Constitué de deux parties constitutives l'une de l'autre - l'une théorique, l'autre pratique -, il mobilise des compétences en recherche documentaire et informationnelle, en analyse critique, en écriture tant visuelle que textuelle, en structuration de la pensée et en méthodologie, selon plusieurs axes issus des Sciences humaines et sociales (SHS) ou des Sciences et techniques appliquées.

Cette étape permet à l'apprenant de structurer une démarche professionnelle ou scientifique, de valoriser ses compétences et de préparer son insertion dans le monde du travail ou une poursuite d'études.

calendrier photographie

- 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 trans- versal	Cours fondamentaux et Applications								Va- cances	Cours fondamentaux et Applications				Vacances		Cours et Ateliers						

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 et Ateliers		Vacances		Cours et Ateliers								Vacances		Cours et Ateliers			Suivi PPM - Stage 1ère année				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 transversal	Cours et Ateliers							Va-cances	Cours et Ateliers						Vacances		Cours et Ateliers optionnels			

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 et Ateliers		Vacances	Cours et Ateliers optionnels							Vacances		Cours et Ateliers optionnels						Stage 2ème année						

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
			Ateliers										Va- cances	Ateliers						Vacances		Mémoire (Cours et Ateliers)		

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
	Mémoire		Vacances		Préparation Mémoire						Vacances		Mémoire		Soutenances Mémoires				Vacances						

maquette photographie 2026 - 2031

semestre 1

UE	ECTS	EC		Heures d'enseignement	Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation	
UE 1 Théorie et Analyse des images	4	Bloc 1 : Histoire et cultures visuelles		62					
		2	1. Histoire de la photographie et culture visuelle		28	CM	1	Cours	EE
		1	2. Analyse de l'image et Psycho-perception		6	CM	1	Cours	EO
					6	TP	1		
		1	3. Anglais appliqué aux domaines de l'image et du son		4	TD	1	Cours	EO
UE 2 Fondamentaux scientifiques	9	Bloc 2 : Sciences appliquées à l'image		132					
		2	1. Optique géométrique et instrumentale		16	CM	1	Cours	EE
					12	TD	2		
		3	2. Sensitométrie générale		12	CM	1	Cours	CB + EE
					32	TD	2		
		2	3. Photométrie		8	CM	1	Cours	EE
					12	TD	2		
		Bloc 3 : Electricité et sécurisation							
			4. Gestes et postures, travail en hauteur		7	TD	2	Cours	NE
		1	5. Electricité		12	CM	1	Cours	EE
1	6. Habilitation électrique	21	CM	2	Cours	NE			
UE 3 Techniques et procédés de prise de vue photographie	8	Bloc 4 : Technologie de matériel de prise de vue		98					
		1	1. Technologie du matériel		12	CM	1	Cours	CB
					4	TD	2		
		3	2. Technologie de prise de vue		6	CM	1	Cours	RP
					32	TD	2		
		Bloc 5 : Prise de vue et studio							
		1	3. Atelier de création commun		12	TP	1	Atelier	RP
		3	4. Technique de la lumière		8	CM	1	Cours	RP
24	TD			2					
UE 4 Post-productions numérique et analogique	9	Bloc 6 : Post-production argentique		182					
		3	1. Procédés argentiques N&B		18	CM	1	Atelier	EE
					60	TD	2		RP
					4	TP	2		
		1	2. Procédés argentiques couleur		8	CM	1	Atelier	EE
					8	TD	2		
8	TD			4					

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)

maquette photographie 2026 - 2031

Cours transversaux

Types d'évaluation :

Carnet de Bord	(note)
Évaluation Écrite	(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	Heures d'enseignement	Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation
UE 4 Post-productions numérique et analogique		Bloc 7 : Post-production numérique					
	2	3. Chaîne graphique numérique	10	CM	1	Cours	RP
			20	TD	2		
	2	4. Traitement d'image	28	TD	2	Cours	EE
			2	TP	2		
	1	5. Retouche personnage	16	TD	2	Cours	EE
Voir UE 9 EC 2		Sensibilisation aux VSSHD			1	Cours	P

semestre 2

UE 5 Histoire, Cultures visuelles et méthodologie de la recherche	5	Bloc 8 : Approche critique des images et du son					
		1 1. Histoire des arts numériques	12	CM	1	Cours	RP
		1 2. Esthétique, critique et histoire des arts de l'image et du son	24	CM	1	Cours	EE
		1 3. Anglais appliqué à la photographie	12	TD	1	Cours	P
		Bloc 9 : Méthodologie de recherche					
		1 4. Recherche et analyse des ressources documentaires	6	CM	1	Cours	P
		1 5. Méthodologie de la recherche	2	TD	1		
UE 6 Physique de la lumière et colorimétrie	6	Bloc 10 : Technologie optique et rayonnement					
		2 1. Optique appliquée 1	16	CM	1	Cours	EE
			16	TD	2		
		1 2. Physique du rayonnement	6	CM	1	Cours	EE
			12	TD	2		
		Bloc 11 : Traitement d'image et gestion de la couleur					
		1 3. Sensitométrie appliquée au numérique : bases du traitement d'image et de la colorimétrie	8	CM	1	Cours	EE
			20	TD	2		TP
UE 7 Outils et créations numériques		2 4. Gestion de la couleur	6	CM	1	Cours	RP
			28	TD	2		
		Bloc 12 : Fondamentaux informatiques et Intelligence artificielle					
		1 1. IA générative appliquée à l'image	4	CM	1	Cours	RP
			12	TD	2		
		1 2. Algorithmie, informatique et programmation assistée	4	CM	1	Cours	CB
			20	TD	2		

maquette photographie 2026 - 2031

semestre 2

UE	ECTS	EC		Heures d'enseignement	Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation	
UE 7 Outils et créations numériques	5	Bloc 13 : Conception graphique 2D - 3D		80					
		2	3. Design graphique		4	CM	1	Cours	EO
					20	TD	2		RP
					4	TP	1		
		1	4. Modélisation 3D		12	TD	2	Cours	P
UE 8 Pratiques photographiques	10	Bloc 14 : Prise de vue documentaire et créative		192.5					
		2	1. Pratique de la photographie documentaire		15	CM	1	Projet	RP
					2,5	TD	16		
					4	TP	1		
		2	2. Expression photographique		2	CM	1	Projet	RP
					20	TD	1		
					6	TP	2		
		Bloc 15 : Prise de vue en studio							
		2	3. Perspective et chambre photographique		6	CM	1	Projet	RP
					2	TD	1		
					60	TD	2		
		1	4. Studio : approfondissement		16	TD	2	Atelier	RP
		2	5. Studio : prise de vue d'objet		4	CM	1	Atelier	RP + EO
					4	TD	1		
					6	TP	1		
					26	TD	2		
		1	6. Studio : de la prise de vue au tirage		8	TD	4	Atelier	RP
					10	TD	4		EO
					1	TP	16		
UE 9 Vie professionnelle	4	Bloc 16 : Responsabilité sociétale et environnementale		36					
		1	1. RSE Eco-production		6	CM	1	Cours	P
			2. Sensibilisation aux VSSHD		12	CM	1	Cours	P
		Bloc 17 : Insertion professionnelle							
		1	3. Visites d'entreprise		12	TP	1		P
		1	4. Accompagnement de stage, Stage court 1ère année (3 semaines)		2	CM	1		P
					1	TP	16		
		1	5. Suivi de projets (créatifs, techniques et professionnels), collaboration à l'installation des PPM de 3ème année		3	TP	16	Projet	P
			6. Engagement étudiant		2	TD	16		CB

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)

maquette photographie 2026 - 2031

semestre 3

UE	ECTS	EC		Heures d'enseignement	Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation	
UE 10 Théorie et analyse critique des images	6	Bloc 18 : Approche critique des images et du son		90					
		2	1. Esthétique et analyse des images		24	CM	1	Cours	EO + EE
					8	TD	1		
		2	2. Histoire de la photographie du XXème siècle à nos jours		28	CM	1	Cours	EE
	2	3. Photographie contemporaine	30	CM	1	Cours	EE		
UE 11 Production Audiovisuelle et technologie	6	Bloc 19 : Production audiovisuelle		74					
		2	1. Théorie et pratique de la captation et montage vidéo		6	CM	1	Atelier	P
					16	TD	2		
					4	TP	2		
		1	2. Techniques d'éclairage mobile		16	TD	2	Atelier	RP
		Bloc 20 : Technologie							
	1	3. Epreuveage - Edition	8	CM	1	Cours	EE		
	2	4. Optique appliquée 2	16	CM	1	Cours	EE		
		8	TD	2					
UE 12 Ateliers professionnels et pratiques de commande	12	Bloc 21 : Ateliers		144					
		2	1. Atelier de création commun		24	TD	1	Atelier	RP
		4	2. Atelier mode		4	CM	1	Atelier	RP
					4	TP	1		
					36	TD	2		
					8	TP	2		
	Bloc 22 : Pratique de la commande								
	6	3. Atelier commande institutionnelle	24	TD	1	Projet	RP		
44			TD	2					
UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques		Bloc 23, Option 1 : L'objet photographique : patrimoine, conservation et perspectives de création							
		1	1. Préservation du patrimoine photographique		12	CM	1	Cours	CB
					10	TD	1		
		1	2. Numérisation et valorisation patrimoniale		6	CM	1	Cours	P
					6	TD	2		
		1	3. Histoire des techniques et procédés photo-chimiques		12	CM	1	Cours	EE
					10	TD	1		
	1	4. Techniques photographiques pour l'imagerie scientifique	2	CM	1	Cours	CB		
		8	TD	1					

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)

maquette photographie 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	Heures d'enseignement		Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation	
UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques	6	1	5. Optique appliquée (procédés reliefs)	208	8	CM	1	Cours	EE	
			8		TD	1				
		1	6. Epreuveage - Edition (livre photo)		8	CM	1	Projet	RP	
					4	TD	1			
		Bloc 24, Option 2 : Publicité, image animée et communication								
		2	1. Atelier voiture (prise de vue et retouche)		32	TD	1	Atelier	RP	
		2	2. Atelier interview vidéo		8	CM	1	Atelier	RP	
					42	TD	1			
		1	3. Etalonnage vidéo		4	TD	1	Cours	P	
		1	4. Initiation After Effects		12	TP	1			
				16	TD	1	Cours	P		

UE 14 Ecosystèmes de la photogra- phie	4	Bloc 25 : Ecosystèmes de la photographie		46						
		1	1. Gestion et marketing		21	CM	1	Cours	CB	
		1	2. Droit de l'image et droit d'auteur		12	CM	1	Cours	EE	
		1	3. Economie de la photographie		10	CM	1	Cours	CB	
		1	4. VSSHD		3	CM	1	Cours	P	
UE 15 Ingénierie de l'image et dispositifs techniques avancés	6	Bloc 26 : Expertise de l'image		84						
		2	1. Sensitométrie : colorimétrie		12	CM	1	Cours	CB + TP	
					32	TD	2			
		2	2. Optique appliquée 3		8	CM	1	Cours	EE	
					16	TP	2			
2	3. Rédaction technique	16	TD	2	Cours	RP				
UE 16 Parcours de spécialisation	9	Bloc 27 : Ateliers optionnels		253						
		3	1. Portrait à la chambre OU Scénographie		60	TD	1	Projet	RP + P	
					12	TP	1			
		3	2. Edition OU Réalisation vidéo		75	TP	1	Projet	RP	
					24	TD	1			
		3	3. Flux 3D OU Procédés photo-chimiques		4	CM	1	Projet	RP	
					70	TD	1			
					8	TP	2			
UE 17 Re- cherche et Projet professionnel		Bloc 28 : Méthodologie et projet de recherche								
		2	1. Méthodologie de mémoire de master (bibliothèque) / Suivi / Note d'intention		8	TP	2	Cours	P	
					4	CM	1			
					1	TD	16			

semestre 4

maquette photographie 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 4

UE	ECTS	EC	Heures d'enseignement	Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation		
UE 17 Recherche et Projet professionnel	11	Bloc 29 : Projet professionnel		110,5					
		2	2. Anglais : spécificités professionnelles		30	TD	2	Cours	EO
		1	3. Anglais B2 en ligne		20	TD	1	Cours	TP
		2	4. Evaluation du rapport de stage de fin de première année		0,5	TD	16		EE
		3	5. Partenariat ou Engagement étudiant		40	TP	1		RP + CB
		1	6. Accompagnement de projet professionnel		3	TP	16		CB
					4	TD	1		
			7. Stage de deuxième année (6 semaines)						

semestre 5

UE 18 Création numérique, dispositifs interactifs et scénographies des images	15	Bloc 30 : Atelier d'exposition		208,5	22	CM	1	Projet	RP	
		4	1. Création visuelle et sonore		6	TP	1			
					1,5	TD	2			
					5	TD	8			
		3	2. Scénographie d'exposition		90	TP	2	Projet	RP	
		5	3. Valorisation de projet		16	CM	1	Projet	RP	
		Bloc 31 : Ateliers exploratoires								
		1	4. Systèmes interactifs		24	TD	1	Atelier	RP	
		2	5. Atelier images hybrides		32	TD	1	Atelier	RP	
					12	TP	1			
UE 19 Environnement professionnel	6	Bloc 32 : Environnement professionnel		42						
		1	1. Anglais : problématique des métiers (conférences)		18	CM	1	Cours	EO	
		1	2. Anglais B2 - certification B2		20	TD	1	Cours	TP	
		3	3. Rapport de stage : soutenance orale		1	TD	16		EO + TP	
		1	4. VSSHD au travail		3	CM	1	Cours	P	
UE 20 Méthodologie de recherche	9	Bloc 33 : Méthodologie de mémoire		72						
		2	1. Note d'intention définitive		8	TP	2	Mémoire	P	
					1	TP	16			
		1	2. Suivi des parties pratiques de mémoire 1ère partie		1	TD	16	Mémoire	RP	
8	TD			1						

maquette photographie 2026 - 2031

Cours transversaux

Types d'évaluation :

Carnet de B ord	(note)	
Evaluation E crite	(note)	Semestre 1 : 30 ects
Exposé O ral	(note)	Semestre 2 : 30 ects
Non E valué	(validation)	Semestre 3 : 30 ects
Participation (note ou validation)		Semestre 4 : 30 ects
Rendu de P rojet	(note)	Semestre 5 : 30 ects
Soutenance	(note)	Semestre 6 : 30 ects
Travail P ersonnel	(note)	Total : 180 ects

semestre 5

UE	ECTS	EC	Heures d'enseignement	Cours	Nombre groupes	Format	Evaluation
UE 20 Méthodologie de recherche	Bloc 34 : Atelier sociophotographie						
	6	3. Atelier-laboratoire sociophotographie	1,5	CM	1	Cours - Atelier - Projet	RP
			52,5	TD	8		

semestre 6

UE 21 Insertion pro- fessionnelle	6	Bloc 35 : Outils de diffusion et de valorisation		114					
		2	1. Publication Web et CMS		1	Cours	RP		
		16			2				
		1	2. Mise en page et traitement de documents longs		1	Cours	RP		
		Bloc 36 : Interactions avec le monde professionnel							
		1	3. Les Rencontres photographiques (conférences)		1	Confé- rences	TP		
		1	4. Valorisation et professionnali- sation (gestion, droit, rencontres, VSSHD)		1	Cours	EO		
UE 22 Recherche et ateliers expéri- mentation	6	Bloc 37 : Ateliers de recherche		114					
		1	1. Atelier protocoles d'expérimentation		1	Atelier	CB		
		20			2				
		1	2. Atelier recherche mémoire		2	Mé- moire	RP		
		2	3. Séminaire mastérants		1	Mé- moire	P + EO		
		2	4. Suivi et atelier Partie Pratique de Mémoire 2ème partie		16	Mé- moire	RP		
		40			1				
UE 23 Mémoire de recherche et partie pra- tique	18	Bloc 38 : Mémoire de recherche et partie pratique		31					
		7	1. Rédaction de la partie théorique du mémoire		16	Mé- moire	TP		
		7	2. Réalisation de la partie pratique du mémoire		1	Mé- moire	RP		
		4	3. Oral de soutenance		16	Mé- moire	S		

photographie

semestre 1

UE 1 Théorie et analyse des images

Bloc 1 : Histoire et cultures visuelles

EC 1 : Histoire de la photographie et cultures visuelles

Volume horaire :
28h CM
4h Non Encadré
Total 32h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Acquérir les connaissances fondamentales de l'histoire de photographie du XIXe siècle, tant sur le plan des conditions de production et de diffusion, que du point de vue technique, esthétique, social, politique et économique.

Compétences visées : Acquérir une culture photographique historique. Apprendre par l'image photographique, à partir d'un corpus iconographique.

Contenu :

De l'invention au début du XXe siècle, les cours sont centrés sur les avancées techniques et leurs enjeux en termes d'usages et d'esthétique – des découvertes des pionniers de la photographie à l'ère du gélatino-bromure d'argent. Puis la progression s'effectue par thématiques telles le portrait, la photographie de guerre ou celle sociale. Enfin, le cycle se termine par la révolution de l'instantané et le courant pictorialiste en Europe et aux États-Unis.

Bibliographie indicative :

La bibliographie en histoire de la photographie est pléthorique et variée selon l'approche épistémologique et le champ d'intérêt des étudiantes et étudiants, aussi nous les invitons à consulter ou à suivre les recherches et publications :

1/ Des auteurs et autrices suivants :
Damarice AMAO, Quentin BAJAC, Dominique BAQUÉ, Anne BIROLEAU, Estelle BLASCHKE, Nathalie BOULOUCH, Clément CHÉROUX, Yves CITTON, Régis DEBRAY, Françoise DENOYELLE, Jean-François CHEVRIER, Michel FRIZOT, Gisèle FREUND, Dominique de FONT-RÉAULX, Thierry GERVAIS, André GUNTHER, Bernard LAMARCHE-VADEL, Vincent LAVOIE, Audrey LEBLANC, Jean-Claude LEMAGNY, Olivier LUGON, Danièle MÉAUX, Lucie MORICEAU-CHASTAGNER, Michel POIVERT, André ROUILLÉ, Antonio SOMAINI, Dominique VERSAVEL,

2/ Des revues *Études photographiques* (SFP), *Focales* (Univ. Saint-Étienne), *Photographica* (SFP) ou *Transbordeur Photographie* (Univ. de Lausanne).

UE 1 Théorie et analyse des images

Bloc 1 : Histoire et cultures visuelles

EC 2 : Analyse de l'image et psycho-perception

Volume horaire :
6h CM / 4h TD / 6h TP
4h Non Encadré
Total 20h

Type d'évaluation :
Exposé Oral
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

L'objectif de cet enseignement est de mettre en évidence les mécanismes de construction mentale à l'œuvre dans l'interprétation des images, ainsi que les biais perceptifs qui en découlent.

Compétences visées : Identifier les aspects formels signifiants dans une image. Prendre conscience des biais de perception et des biais cognitifs. Disposer d'un recul critique.

Contenu :

Après avoir posé les principes fondamentaux de la perception visuelle et de l'attention, le cours se propose d'explorer

le champ de l'analyse des images photographiques. Seront notamment examinés les processus de construction du sens à partir des formes et des couleurs, envisagés dans leur inscription contextuelle.

Bibliographie indicative :

Gregory, Richard Langton, *L'œil et le cerveau : la psychologie de la vision*, Bruxelles, De Boeck, 2000.
Ninio, Jacques, *La science des illusions*, Paris, Odile Jacob, 1998.
Rock, Irvin, *La perception*, Bruxelles, De Boeck supérieur, 2000.
Rosset, Clément, *Le réel et son double*, Paris, Gallimard, 1993.

UE 1 Théorie et analyse des images

Bloc 1 : Histoire et cultures visuelles

EC 3 : Anglais appliqué aux domaines de l'image et du son

Volume horaire :
18h TD
Total 18h

Type d'évaluation :
Exposé Oral
Nombre ECTS : 1

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 et chacune d'élargir ses champs de compétences au-delà de son domaine de prédilection et favorise l'interdisciplinarité.

photographie

semestre 1

Bibliographie indicative :

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

UE 2 Fondamentaux scientifiques

Bloc 2 : Sciences appliquées à l'image

EC 1 : Optique géométrique et instrumentale

Volume horaire :
16h CM / 12h TD
6h Non Encadré
Total 34h

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.

Compétences visées : Notions et vocabulaire fondamental de l'optique géométrique (système optique, focale, ouverture, pupille, etc). Tracés de rayons élémentaires. Calcul de conjugaisons optiques simples. Alignements et mesures 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, grandissements), formation d'une image (stigmatisme, aplanétisme, conditions de Gauss, notions basiques sur les aberrations), application aux miroirs plans, dioptries plans et lames à faces parallèles ;
- Lentilles minces : définitions (dioptrie concave/convexe, lentille convergente/divergente, vergence, distances focales), propriétés du centre optique, des foyers principaux et secondaires d'une lentille mince. Constructions graphiques de l'image à travers une lentille mince d'un objet situé à distance finie ou infinie. Formules de conjugaison et de grandissement transversal (Descartes et Newton) ;
- Association de systèmes centrés et systèmes centrés épais : définitions (système équivalent, éléments cardinaux, plans principaux, foyers secondaires), détermination des éléments cardinaux d'un doublet de lentilles minces par construction graphique, relation de Gullstrand, détermination des éléments cardinaux d'un doublet de lentilles mince par méthode analytique, application au téléobjectif et rétrofocus.

Bibliographie indicative :

Ray, Sidney F., *Applied Photographic Optics*, Oxon, Focal Press, 2002.
Rossi, Sébastien de, *Optique instrumentale : notes de cours*, Palaiseau, Institut d'Optique, 2024 : https://lense.institutoptique.fr/ressources/Anne1/OptiqueInstr/OI_notes_poly_2024.pdf
Taillet, Richard *Optique géométrique*, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2017.

Videos Youtube :
RayON (série de vulgarisation), chaîne Youtube de l'Institut d'Optique Graduate School, 2022.

UE 2 Fondamentaux scientifiques

Bloc 2 : Sciences appliquées à l'image

EC 2 : Sensitométrie générale

Volume horaire :
12h CM / 32h TD
10h Non Encadré
Total 54h

Type d'évaluation :
Carnet de Bord
et Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : **3**

Objectifs :

Introduction à la sensitométrie fondamentale. Cet enseignement vise la définition des paramètres de prises de vue (ouverture, temps d'obturation) et de la sensibilité des supports photosensibles. Il traite des notions de photométrie (flux, intensité, éclairage et luminance), de l'équation de transfert photométrique et des différents statuts de mesure (norme ISO-5). L'objectif est de maîtriser les outils de caractérisation et de mesures historiques (sensitographe, densitomètre...) et d'évaluer les variables de traitements argentiques (révélateur, agitation, température, temps) en étudiant la courbe H&D et la granulation.

Compétences visées : Déterminer les caractéristiques d'une surface sensible argentique (ISO, gamma, CI...). Identifier les paramètres d'influence sur le rendu tonal d'une pellicule argentique. Réaliser le contretypage d'un film pour l'adapter à son support de destination final.

Contenu :

Fondamentaux et normes permettant la caractérisation des surfaces sensibles (Photométrie, ISO 5, ISO 6, ISO 2240, ISO 5800 et Diagramme de Jones). Caractérisation complète d'une pellicule N&B, de son exposition au sensitographe jusqu'à l'exploitation de sa courbe H&D. Pratique de la prise de vue en trichromie avec pellicule noir et blanc. Réalisation d'un contretypage adapté à un support de tirage spécifique à partir d'un négatif original.

Modalités d'évaluation : Compte rendu individuel de 2 pages maximum sur la trichromie (protocole d'évaluation de l'exposition, développement, scan et post traitement). Une évaluation écrite (d'1h) pourrait être envisagée en complément.

photographie

semestre 1

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.
 Gorokhovskii, Yu. N. ; Levenberg, T.M., *General Sensitometry*, Londres, Focal Press, 1965.
 Kowaliski, Paul, *Théorie photographique appliquée*, Masson et Cie. Paris, 1972.
 Woodlief, Thomas (dir.), *SPSE Handbook of Photographic Science and Engineering*, New York, Wiley, 1973.

UE 2 Fondamentaux scientifiques

Bloc 2 : Sciences appliquées à l'image

EC 3 : Photométrie

Volume horaire :
8h CM / 12h TD
6h Non Encadré
Total 26h

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

Objectifs :

Utiliser les grandeurs photométriques fondamentales et appliquées à la prise de vue. Choisir l'instrument adapté à la mesure d'une grandeur photométrique (cellule/luxmètre, luminancemètre/spotmètre). Savoir interpréter les informations photométriques sur les notices de projecteurs ou d'instruments de mesure. Relier entre elles les grandeurs photométriques rencontrées de la source de lumière jusqu'au capteur de l'appareil photographique. Définir le contraste de luminances. Appréhender les notions de diaph, de ΔEV et de densité par les logarithmes.

Contenu :

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

et appliquées à la prise de vue (luminance, EV, contraste de luminances). Lien entre différentes grandeurs photométriques appliquées 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.

Bibliographie indicative :

Kowaliski, Paul, *Théorie photographique appliquée*, Masson et Cie. Paris, 1972.
 Terrien, Jean ; Desvignes, François, *La photométrie*, P.U.F.. Paris, 1972.

UE 2 Fondamentaux scientifiques

Bloc 3 : Electricité et sécurisation

EC 4 : Gestes et postures, travail en hauteur

Volume horaire :
7h TD
8h Non Encadré
Total 15h

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

Objectifs :

Ce cours a pour but de sensibiliser et enseigner aux étudiants et étudiants les bonnes pratiques et gestes d'un travail en toute sécurité. Sensibilisation et apprentissage des postures de travail sécurisées.

UE 2 Fondamentaux scientifiques

Bloc 3 : Electricité et sécurisation

EC 5 : Electricité

Volume horaire :
12h CM
Total 12h

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

Objectifs :

Poser les bases scientifiques nécessaires à l'habilitation électrique. Être capable de raisonner sur une installation électrique pour adapter le branchement des appareils. Comprendre les données électriques sur des notices de matériel de prise de vue.

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 2 Fondamentaux scientifiques

Bloc 3 : Electricité et sécurisation

EC 6 : Habilitation électrique

Volume horaire :
21h CM
Total 21h

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

Objectifs :

Obtenir l'habilitation électrique BR pour pouvoir travailler sur un plateau.

Contenu :

Sécurité : mise en sécurité des personnels et des installations. Intervention générale d'entretien et de dépannage sur des circuits (maxi 1000 V et 63 A courant alternatif). Types d'opérations : recherche de pannes, dysfonctionnements ; réalisation de mesures, essais, manœuvres ; remplacement de matériels défectueux (relais, bornier...) ; mise en service

photographie

semestre 1

partielle et temporaire d'une installation ; connexion et déconnexion en présence de tension (maxi 500 V en courant alternatif).

UE 3 Techniques et procédés de prise de vue photographique

Bloc 4 : Technologie de matériel de prise de vue

EC 2 : Technologie du matériel

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

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

Objectifs :

Exploration des principes technologiques embarqués dans les systèmes de prise de vue du boîtier, de l'optique et des principaux systèmes d'éclairage.

Contenu :

Exploration et définition des différentes technologies des appareils de prise de vue et de l'éclairage au flash.

UE 3 Techniques et procédés de prise de vue photographique

Bloc 4 : Technologie de matériel de prise de vue

EC 2 : Technologie de prise de vue

Volume horaire :
6h CM / 32h TD
8h Non Encadré
Total 46h

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

Objectifs :

Exploration des principes technologiques embarqués dans les systèmes de prise de vue du boîtier, de l'optique et des principaux systèmes d'éclairage.

Contenu :

Exploration et définition des différentes technologies des appareils de prise de vue et de l'éclairage au flash.

Bibliographie indicative :

Bron, Pierre ; Condax, Philip L., *The Photographic Flash, A concise illustrated history*, Allschwil, Bron Elektronik AG, 1998.

UE 3 Techniques et procédés de prise de vue photographique

Bloc 5 : Prise de vue et studio

EC 3 : 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 élèves 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 Techniques et procédés de prise de vue photographique

Bloc 5 : Prise de vue et studio

EC 4 : Technique de la lumière

Volume horaire :
8h CM / 24h TD
4h Non Encadré
Total 36h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
Nombre ECTS : 3

Objectifs :

Cet enseignement vise à développer la maîtrise technique et créative de l'éclairage photographique en studio afin de permettre aux élèves de concevoir et mettre en œuvre un dispositif lumineux cohérent avec une intention esthétique ou un cahier des charges. Les élèves apprennent à analyser les caractéristiques de la lumière et à choisir les sources et accessoires adaptés au rendu visuel recherché.

Compétences visées : Analyser les effets visuels d'un dispositif d'éclairage. Mobiliser les sources lumineuses et modèles de studio. Concevoir et mettre en œuvre un schéma d'éclairage adapté. Ajuster un dispositif lumineux selon l'intention esthétique. Expliciter les choix techniques et visuels réalisés.

photographie

semestre 1

Contenu :

Exploration des qualités de la lumière et des dispositifs d'éclairage en studio à travers des exercices pratiques (schémas d'éclairage classiques, reproduction de références, réalisation d'un portrait libre).

Modalités d'évaluation : corpus d'images réalisées en studio avec présentation du dispositif d'éclairage mis en œuvre, dossier de compte rendu.

Bibliographie indicative :

Avedon, Richard, *In the American West*, Austin, University of Texas Press, 2003.
Fancher, Nick, *Chroma : A Photographer's Guide To Lighting With Color*, San Rafael, Rocky Nook, 2019.
Fuqua Paul ; Hunter Fil ; Biver Steven, *Manuel d'éclairage photo*, Paris, Eyrolles, 2024.
Kander Nadav, *The Meeting*, Göttingen, Steidl [édition 11], 2019.
Prodger, Phillip, *Face Time : A History of the Photographic Portrait*, Londres, Thames & Hudson, 2022.

UE 4 Post-productions numérique et analogique

Bloc 6 : Post-production argentique

EC 1 : Procédés argentiques N&B

Volume horaire :
18h CM / 60h TD / 4h TP
6h Non Encadré
Total 88h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite et Rendu de Projet
Nombre ECTS : 3

Objectifs :

Appréhender les fondamentaux de la structure de la matière et des réactions chimiques. Identifier, comprendre et maîtriser

les paramètres des réactions en jeu dans la photographie argentique n&b. Acquérir les savoir-faire inhérents au développement de négatifs argentiques n&b et à leur tirage (par contact et par agrandissement). Explorer des pratiques traditionnelles et expérimentales de la photographie argentique n&b.

Compétences visées : Développer des films argentiques n&b en adaptant les différents paramètres en jeu ; Tirer des photographies sur papiers argentiques n&b et les interpréter en maîtrisant les gestes et variables propres au tirage ; Préparer une émulsion argentique et sensibiliser des supports.

Contenu :

L'enseignement de la photographie argentique n&b s'inscrit à la fois dans une approche traditionnelle et dans une approche plus expérimentale. L'approche traditionnelle rassemble des cours théoriques sur les réactions chimiques impliquées dans la photographie argentique n&b, et des mises en pratique (développement de films négatifs, tirages de planches-contacts, tirages par agrandissement, virages). L'approche expérimentale regroupe la découverte d'une multitude de réactions photochimiques possibles, la préparation et l'emploi d'une émulsion au gélatino-bromure d'argent, la fabrication et l'utilisation d'un sténopé.

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.
Kowalski, Paul, *Théorie photographique appliquée*, Paris, Masson & Cie, 1972.
Ross Denise, *The Handmade Silver Gelatin Emulsion Print*, New York, Routledge, 2019.

UE 4 Post-productions numérique et analogique

Bloc 6 : Post-production argentique

EC 2 : Procédés argentiques couleur

Volume horaire :
8h CM / 16h TD
Total 24h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Cette séquence acculture les étudiantes et étudiants au domaine du Laboratoire argentique couleur, et leur confère les compétences techniques en gestion et manipulations de laboratoire. Les élèves expérimentent un processus complet de développement-tirage négatif-positif couleur, tout en optimisant leurs habiletés et exigences en matière de qualité et d'organisation, et en intégrant les contraintes de sécurité.

Compétences visées : Pratiquer méthodiquement les traitements C41, E6 et RA4 en intégrant les enjeux de qualité, sécurité et de gestion de production lors du développement film couleur et du tirage couleur négatif-positif ; Prendre en compte les paramètres techniques et l'évaluation visuelle des images lors de l'élaboration des images selon une intention de rendu ; Construire un diagnostic d'état d'un processus pour le corriger ou l'optimiser si nécessaire ; Elaborer une stratégie d'implantation et de gestion de laboratoire.

Contenu :

Laboratoires, matériels de traitement ; Traitement film C41 ; Traitement film E6 ; Suivi sensitométrique des traitements ; Gestion technique en laboratoire (organisation ; gestion de la maintenance et des stocks ; qualité ; sécurité ; protection de l'environnement) ; Technologie du système tirage-développement RA4 ; Réalisations pratiques : planche-contact et tirages couleur multi-formats ; Tirage productif (tirage de lecture) et finition des épreuves couleur.

Bibliographie indicative :

Tullaye Xavier de la, Moigneau Pierrick, *Formation labo*, Paris, Editions VM, 1997.

photographie

semestre 1

UE 4 Post-productions numérique et analogique

Bloc 7 : Post-production numérique

EC 3 : Chaîne graphique numérique

Volume horaire :
10h CM / 20h TD
4h Non Encadré
Total 34h

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

Objectifs :

Mise en place des principes de base de l'image numérique et de leur mode de description ainsi que le vocabulaire associé. Initiation à la pratique de la numérisation et du développement Raw.

Compétences visées : Comprendre et manipuler les informations numériques, les poids de fichier, les espaces couleurs ; Effectuer une numérisation ou développement optimisés en netteté et rendu des couleurs ; Réaliser un diagnostic de correction (dynamique, contraste, chromie) global et local à partir des données numériques et de l'histogramme.

Contenu :

Mode de description des images numériques (matriciel-vectoriel, définition-résolution, profondeur de codage, histogramme, poids de fichier, formats de fichier matriciel en PAO, modes de description couleur) ; La numérisation (Le numériseur, le signal, conversion A/N, capture matricielle, échantillonnage, quantification, effet de netteté (USM), logiques de numérisation, choix correctifs, fichiers RAW, développement RAW) ; Apprentissage de la chromie, perception visuelle des couleurs, des teintes. Mode et stratégies de correction sur les fichiers images et les fichiers RAW.

Optimisation du rendu de valeur sur les portraits d'après l'exercice « à la manière de » réalisé en studio dans le cadre du cours « Technique de la lumière ».

Modalités d'évaluation : Compte-rendu de TD (étude comparative de numérisations de différents originaux argentiques transparents avec différents matériels).

Bibliographie indicative :

Barboza, Pierre, *Du photographique au numérique*, Paris, L'Harmattan, 1996.
Barboza, Pierre, *Les nouvelles images*, Paris, Somogy, CSI, 1997.
Blatner, David ; Fleishman, Glenn ; Chavez, Conrad ; Roth, Steve, *Real World Scanning and Halftones*, Berkeley, Peachpit Press, 2004.
Bouillot, René, *Cours de photographie numérique, principes, acquisition et stockage*, Dunod Paris, 2003.
Johnson, Harald, *L'impression numérique*, Paris, Eyrolles, 2003.
Johansson, Kaj, *La chaîne graphique, préresse, impression, finition*, Eyrolles, Paris, 2015.
Prévôt Pascal, *L'informatique de la chaîne graphique*, Paris, Eyrolles, 2007.

UE 4 Post-productions numérique et analogique

Bloc 7 : Post-production numérique

EC 4 : Traitement d'image

Volume horaire :
28h TD / 2h TP
Total 30h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Cet enseignement vise à transmettre les différentes méthodes possibles de retouche d'image dans le logiciel leader sur son marché. Les élèves apprennent à confronter leurs connaissances en conditions de prise de vue avec le résultat sur l'image captée, en vue de produire un brief d'intervention sur l'image, et d'opter pour les techniques idoines de retouche en fonction du livrable à fournir.

Compétences visées : Prendre en main méthodiquement le logiciel ; Choisir les outils professionnels et les fonctionnalités adaptés au cas de retouche traité ; Elaborer une stratégie de retouche qui permette les actions rétroactives sur les fichiers afin de satisfaire les besoins de post-production ; Répondre de façon raisonnée aux exigences de délai de production et de qualité de rendu.

Contenu :

Ergonomie du poste de travail et du logiciel. Évaluation des contrastes, densités et couleurs et analyse des images selon les paramètres de qualité. Outils de corrections traditionnels et assistés par IA : densité et chromie générales et locales, détournages, sélections et masques, inpainting et outpainting, corrections des défauts géométriques et optiques, travail de la lumière et des matières, modes de fusion, pseudo-granulation et netteté, gestion des flous et de la profondeur de champ... Maîtrise de la qualité et des outils productifs. Stratégies de retouche globale et écoproduction. Photo-montages, rendus particuliers.

Bibliographie indicative :

Ouvrages de la série « Classroom in a book » édités par Peachpit Press, en particulier : Eismann K., Katrin Eismann, Wayne Palmer, Dennis Dunbar, *Adobe Photoshop Restoration & Retouching*, 2003 et éditions suivantes. Dernière édition en date : 2017. Traduction française publiée par Pearson.

UE 4 Post-productions numérique et analogique

Bloc 7 : Post-production numérique

EC 5 : Retouche personnage

Volume horaire :
16h TD
Total 16h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Cet enseignement vise à développer les habiletés en retouche d'image, plus particulièrement dans les domaines associés au portrait, à la cosmétique et au luxe. Les élèves échangeront d'abord avec un ou une professionnel de la retouche afin de bien cerner les exigences du métier et les implications en méthodes de travail, avant de s'exercer à la retouche de portrait selon les attendus qualitatifs en usage en publicité cosmétique de luxe.

Compétences visées : Dialoguer avec les professionnels retoucheurs, photographes, DA, stylistes et autres intervenants ou intervenantes de la chaîne ; Poser un diagnostic d'état sur l'image à retoucher ; Négocier un rendu d'image,

photographie

semestre 1

en prenant en compte à la fois les attentes actuelles du marché et d'un client particulier, tout en étant force de proposition avec une intention créative ; Développer des stratégies de travail efficaces pour l'exercice durable de ce métier.

Contenu :

Rencontre avec un retoucheur ou une retoucheuse professionnel ; partage d'expérience et de techniques mises en perspective en matière de retouche beauté ; réalités et enjeux économiques dans les métiers de retouche. Mise en œuvre des compétences de retouche acquises en traitement d'image dans le cadre d'une post-production axée sur la retouche de personnage en cosmétique de luxe.

Bibliographie indicative :

Eismann, Katrin, *Restaurer et retoucher ses photos*, Paris, Pearson, 2006.
Gallais Serrezal, Anne-Claire, *La peau dans la photographie publicitaire, Mémoire de recherche et de fin d'études*, Noisy-le-Grand, ENSLL 2007.

semestre 2

UE 5 Histoire, Cultures visuelles et méthodologie de la recherche

Bloc 8 : Approche critique des images et du son

EC 1 : Histoire des arts numériques

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

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

Objectifs :

Par une approche théorique de la notion d'« arts numériques », il s'agira d'embrasser les enjeux esthétiques des œuvres et leur rapport aux technologies numériques.

Compétences visées : Appréhender l'émergence des « nouveaux médias » dans une perspective historique ; Analyser des œuvres d'arts numériques.

Contenu :

A partir d'un historique s'étendant du « computer art » de la fin des années 1960 aux « nouveaux médias » du XXIe siècle, il s'agira dans ce cours d'esquisser une typologie des formes, des procédés, des thèmes propres aux œuvres dites d'arts numériques, afin non seulement d'étudier leurs enjeux esthétiques, mais également de circonscrire la notion. D'autres formes de création numérique sont en effet apparues en dehors du champ des arts plastiques, dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel avec le développement d'internet et des nouveaux écrans (smartphone, tablette, casque de réalité virtuelle), bousculant largement les frontières entre les arts et échappant aux catégories traditionnelles. Nous examinerons quelques-unes de ces formes pour interroger notamment la notion de « nouveaux médias ».

Bibliographie indicative :

Balpe, Jean-Pierre, *Contextes de l'art numérique*, Paris, Hermès, 2000.
Codognot, Philippe, *L'art a-t-il besoin du numérique ?*, Paris, Lavoisier, 2006.

Couchot, Edmond ; Hillaire, Norbert, *L'art numérique : comment la technologie vient au monde de l'art*, Paris, Flammarion, 2003. Fourmentaux, Jean-Paul, *Art et Internet - Les nouvelles figures de la création*, Paris, CNRS Communication, 2005.
Lev Manovich, *Le langage des nouveaux médias*, Dion, Les Presses du réel, 2010.
Meredieu, Florence de, *Arts et nouvelles technologies*, Paris, Larousse, 2003.
Moulon, Dominique, *Art et numérique en résonance*, Paris, Nouvelles éditions Scala, Paris.
Rush, Michel, *Les Nouveaux Médias dans l'art*, Paris, Thames & Hudson, 2004.

UE 5 Histoire, Cultures visuelles et méthodologie de la recherche

Bloc 8 : Approche critique des images et du son

EC 2 : 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*

photographie

semestre 2

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.

UE 5 Histoire, Cultures visuelles et méthodologie de la recherche

Bloc 8 : Approche critique des images et du son

EC 3 : Anglais appliqué à la photographie

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

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

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, indépendamment du niveau linguistique, dans la mesure du possible. Ceci permet de poursuivre le travail amorcé au premier semestre et de commencer à acquérir du vocabulaire appliqué aux domaines de la photographie. Les champs lexicaux concernés par cet enseignement couvrent la photographie dans son ensemble : terminologie liée à l'analogique et au numérique et aux pratiques photographiques : mode, documentaire, portrait, street...

Contenu :

Une sensibilisation à la diversité des pratiques de l'image fixe à travers le monde anglophone est amorcée en s'éloignant du canon occidental pour favoriser la richesse culturelle des approches expérimentales et / ou venues d'ailleurs. Une attention particulière est portée à la préparation au test de certification qui sera utilisé en fin de parcours. L'accessibilité des supports utilisés en cours permet la poursuite du travail linguistique en autonomie guidée.

Les cours en première année associent 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. La pratique de l'écrit se porte sur la rédaction du CV et de mails de prise de contact... L'essentiel du temps est néanmoins consacré à l'oral. La sensibilisation à la certification passe en fin de parcours est présente tout au long de la scolarité. Chaque élève doit atteindre un niveau minimal de B1.

Bibliographie indicative :

Périodiques : *Aperture*, *BJP (British Journal of Photography)*, *Foam*.
Version papier disponible à la bibliothèque.

UE 5 Histoire, Cultures visuelles et méthodologie de la recherche

Bloc 9 : Méthodologie de recherche

EC 4 : Recherche et analyse des ressources documentaires

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

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 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.

Bibliographie indicative :

La liste des supports d'information (moteurs de recherche spécialisés, catalogues en ligne, plateformes de diffusion de contenus éditoriaux et de travaux scientifiques, maisons d'éditions, etc.), des lieux physiques (bibliothèques, centres de documentation, institutions dédiées aux domaines de l'image et du son), et des logiciels de référencement bibliographique est communiquée aux étudiantes et étudiants par courriel après le cours magistral.

photographie

semestre 2

UE 5 Histoire, Cultures visuelles et méthodologie de la recherche

Bloc 9 : Méthodologie de recherche

EC 5 : Méthodologie de la recherche

Volume horaire :
9h CM
4h Non Encadré
Total 13h

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

Objectifs :

Initiation à la recherche documentaire et informationnelle. Initiation à l'écriture scientifique. Initiation à l'écriture de la note d'intention de mémoire. Organiser son travail de recherche (programme de recherche et phasage). Acquérir les fondamentaux de l'écriture scientifique : la problématique, l'état de la recherche, le plan, l'appareil critique dont l'étude des sources, les notes, le sommaire, la table des matières, la table des illustrations, les citations, le glossaire, l'index et suivants. Découvrir des méthodes de recherche.

Compétences visées : Initier à la recherche et à l'écriture scientifique.

Bibliographie indicative :

Rouveyran, Jean-Claude, *Mémoires et thèses. L'art et les méthodes*, Paris, Maisonneuve & Larose, 1990.

UE 6 Physique de la lumière et colorimétrie

Bloc 10 : Technologie optique et rayonnement

EC 1 : Optique appliquée 1

Volume horaire :
16h CM / 16h 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 photographie et vise à positionner les élèves dans une approche heuristique et réflexive, en considérant l'objectif photographique 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.

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 (étude sommaire) 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.

Bibliographie indicative :

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

UE 6 Physique de la lumière et colorimétrie

Bloc 10 : Technologie optique et rayonnement

EC 2 : Physique du rayonnement

Volume horaire :
6h CM / 12h TD
4h Non Encadré
Total 22h

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

Objectifs :

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. 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-Noëlle ; Grimm, Christiane, *Traité des couleurs*, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2003.

photographie

semestre 2

UE 6 Physique de la lumière et colorimétrie

Bloc 11 : Traitement d'image et gestion de la couleur

EC 3 : Sensitométrie appliquée au numérique : bases du traitement d'image et de la colorimétrie

Volume horaire :
8h CM / 20h TD
4h Non Encadré
Total 32h

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

Objectifs :

L'enseignement de sensimétrie appliquée au numérique propose une immersion technique allant de l'acquisition du signal jusqu'à sa restitution finale. 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).

Compétences visées : Comprendre la réponse d'un capteur, la détermination de son indice de sensibilité et de son étendue utile. Maîtriser le post-traitement via Python et les principes de traitement des logiciels comme ACR et Capture One. Approfondir ses connaissances du tone mapping.

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 Photoshop.

Modalités d'évaluation : Devoir maison sur des questions de cours (réponses par des phrases et schéma attendus). Evaluation écrite pour le CM.

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.
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 6 Physique de la lumière et colorimétrie

Bloc 11 : Traitement d'image et gestion de la couleur

EC 4 : Gestion de la couleur

Volume horaire :
6h CM / 28h TD
Total 34h

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

Objectifs :

Une première approche introductive permet d'aborder la couleur sous ses différents aspects perceptifs et cognitifs ayant un prolongement sur l'harmonie des couleurs dans la création des visuels. La seconde met en perspective les problématiques de restitution de la couleur dans la chaîne graphique numérique et leur résolution.

Compétences visées : Acquérir des modes de réflexion concernant la gestion d'un flux d'images dans une structure de production individuelle ou collective ; Maîtriser les outils logiciels et matériels pour réaliser des profils ICC ; Adapter les bonnes stratégies de conception de la couleur dans une création visuelle.

Contenu :

Perception et psycho-perception des couleurs ; symbolique et usages esthétiques. Les configurations d'harmonisation

des couleurs. Les modes de perception des couleurs, de description des couleurs, les espaces chromatiques, la logique ICC, les profils ICC. Les paramétrages des RIP et des applications. Le calibrage et la caractérisation d'un écran et d'un numériseur. Normes Adobe RVB et sRVB et P3. L'espace de travail, profil source et destination. CMM et CMS. Les différents modes de projection. La gestion d'un flux. Les différents espaces sources RVB. Les standards d'application quadrichromique et niveaux de gris. Caractérisation d'un support papier en jet d'encre. Observation des variables des modes de calcul et projection d'espaces couleur. Application de tirages sur différents supports jet d'encre.

Bibliographie indicative :

Fraser, Bruce ; Murphy, Chris, *La gestion de la couleur*, Paris, Pearson, 2003.

UE 7 Outils et créations numériques

Bloc 12 : Fondamentaux informatiques et Intelligence Artificielle

EC 1 : IA générative appliquée à l'image

Volume horaire :
4h CM / 12h TD
Total 16h

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

Objectifs :

Cet enseignement propose de comprendre et démystifier les outils d'intelligence artificielle. L'objectif est d'initier à l'utilisation intermédiaire et avancée de l'outil informatique, allant de la gestion des fichiers et l'archivage de données jusqu'à l'installation de Python et de ses dépendances. Le cours vise à illustrer des concepts algorithmiques simples et à maîtriser quelques outils en ligne de commande (commandes bash simple et outils relatifs à la gestion de la couleur et au traitement d'image).

Compétences visées : Capacité à expliquer le processus d'inférence avec un modèle IA de diffusion. Utiliser l'IA en génération d'images depuis des références. Utiliser l'IA en retouche photo (modification, agrandissement).

photographie

semestre 2

Contenu :

Dans un premier temps, les étudiantes et étudiants découvrent l'historique de l'IA générative, la genèse de cette nouvelle industrie et les tenants et aboutissants techniques des modèles de diffusion (image). Ils auront un petit QCM en fin de cours magistral pour vérifier que tout est bien compris. Dans un second temps, une prise en main de deux outils est réalisée : Midjourney, un outil closed-source payant, et InvokeAI, un outil open-source gratuit. Enfin, un sujet de création leur est présenté. Ils doivent alors créer une série d'images en intégrant l'IA dans leur processus. Ils travaillent alors en autonomie, mais sont encadrés et conseillés.

UE 7 Outils et créations numériques

Bloc 12 : Fondamentaux informatiques et Intelligence Artificielle

EC 2 : Algorithmie, informatique et programmation assistée

Volume horaire :
4h CM / 20h TD
Total 24h

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

Objectifs :

Cet enseignement propose une introduction à l'utilisation des outils informatiques, à l'algorithmie et à la programmation assistée. L'objectif est d'initier à l'utilisation intermédiaire et avancée de l'outil informatique, allant de la gestion des fichiers et l'archivage de données jusqu'à l'installation de Python et de ses dépendances. Le cours vise à illustrer

des concepts algorithmiques simples et à maîtriser quelques outils en ligne de commande (commandes bash simple et outils relatifs à la gestion de la couleur et au traitement d'image).

Compétences visées : Maîtriser les bases d'informatique (raccourcis, arborescence, backup...) ; Programmer via Python avec utilisation des documentations et l'assistance de LLM (fermés/cloud et ouvert/local) ; Utiliser des outils en ligne de commande (CLI).

Contenu :

L'enseignement explore l'apprentissage de l'algorithmie et de la programmation assistée par IA via l'usage de modèles fermés (cloud : Gemini, Claude) et ouverts (local : Mistral, Qwen, Deepseek via Ollama). Il intègre l'utilisation d'outils spécialisés en ligne de commande (ArgyllCMS, iccdev, libtiff, dcpTool) ainsi qu'une initiation à quelques commandes bash.

Modalités d'évaluation : Notebook Python à compléter avec des exercices de manipulation de données, d'affichage d'image...

Bibliographie indicative :

Shotts, William, *The Linux Command Line* (7th Edition), 2026
Documentation de Python, <https://www.python.org/doc/>, (consulté en avril 2026)
Documentation des bibliothèques Python et outils utilisés (numpy, matplotlib, pandas, scipy, imageio, skimage, ArgyllCMS, libtiff, iccdev, dcpTool...)

UE 7 Outils et créations numériques

Bloc 13 : Conception graphique 2D - 3D

EC 3 : Design graphique

Volume horaire :
4h CM / 20h TD / 4h TP
Total 28h

Type d'évaluation :
Exposé Oral et Rendu Projet
Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Initiation au rapport texte-image, les notions de mise en page et la fabrication complète des différents processus de production (de la prise de vue à l'impression finale).

Compétences visées : Acquérir les mécanismes de construction de la lisibilité de la mise en page au regard d'un effet de sens et de hiérarchisation de l'information. Maîtriser un logiciel de mise en page pour un usage affiche ou R/V.

Contenu :

Les différents modes de communication par l'imprimé. Les logiciels pour la conception et le montage. La mise en page publicitaire et les enjeux esthétiques. La typographie. Les familles de caractères. Le vocabulaire de la lettre. La typographie dans l'espace. Initiation au logiciel de montage graphique dans son appréhension pour l'imprimé.

Bibliographie indicative :

Breton-Schreiner, Cédric, *L'essentiel de la PAO: Mise en pages, logiciels, polices, images*, Paris, Eyrolles, 2009.
Brighurst, Robert, *The Elements of Typographic Style*, Vancouver, Hartley & Marks, 2004.
Gautier, Damien, *Design, Typography, etc, A Handbook*, Paris, B42, 2009.
Harkins, Michael, *Pratique de la typographie*, Paris, Pyramyd, 2012.
Hochuli, Jost, *Detail in Typography*, Londres, Hyphen Press, 2008.
Lupton, Ellen, *Thinking with Type*, New York, Princeton Architectural Press, 2010.
Müller-Brockmann, Josef, *Grid Systems in Graphic Design*, Zurich, Niggli, 1996.
Tschichold, Jan, *Livre et typographie*, Paris, Allia, 1994.

UE 7 Outils et créations numériques

Bloc 13 : Conception graphique 2D - 3D

EC 4 : Modélisation 3D

Volume horaire :
12h TD
Total 12h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Cet enseignement vise à élargir les compétences de création et traitement d'image en 2D vers la 3e dimension, à la faveur du logiciel professionnel de 3D le plus accessible pour les nouvelles générations. Les élèves expérimentent le flux global 3D de la modélisation polygonale au rendu par passes. Ils transposent leurs conditions de prise de vue habituelles

photographie

semestre 2

dans un espace 3D avec des possibilités libérées d'essais en composition, texturing, lighting et rendus.

Compétences visées : Comprendre les principes du flux de modélisation 3D jusqu'au rendu ; Bâtir un projet 3D simple, structuré rationnellement ; Créer des objets dans une scène 3D en modélisation polygonale, les texturer, les éclairer, et lancer un calcul de rendu optimisé ; Apprécier qualitativement un projet, une scène et un rendu 3D.

Contenu :

Principes de base en 3D ; interface du logiciel Blender ; modélisation polygonale ; mini-projet : étapes de modélisation et d'éclairage ; mini-projet : texturage et rendu ; qualité en 3D.

Bibliographie indicative :

Saraja, Olivier ; Hebeisen, Henri ; Fauret, Boris, *La 3D libre avec Blender*, Paris, Eyrolles, 2025. Pour télécharger Blender : <https://docs.blender.org/manual/fr/latest/>

UE 8 Pratiques photographiques

Bloc 14 : Prise de vue documentaire et créative

EC 1 : Pratique de la photographie documentaire

Volume horaire :
15h CM / 2,5h TD / 4h TP
30h Non Encadré
Total 51,5h

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

Objectifs :

Inscrite en début de parcours, cette composante permet de sensibiliser les étudiantes et étudiants à la conduite d'un projet photographique ainsi qu'aux enjeux associés à la sélection d'images (editing) et de textes (sélection d'extraits d'entretiens et écriture d'un texte pour accompagner les images) dans un contexte de construction narrative.

Compétences visées : Initier les étudiants aux méthodes pour mener à bien un reportage photographique ou un projet documentaire (recherche de sujet, définition d'un angle, prises de contact, planification des prises de vues, construction d'une grille d'entretien, réalisation d'entretiens, traitements, gestion des autorisations ...).

Contenu :

Dans le prolongement d'un cours qui présente l'évolution de la photographie de reportage et des pratiques documentaires, chaque élève choisit de traiter un sujet dont il assurera la réalisation sur une période de plusieurs mois, lui permettant ainsi de revenir plusieurs fois sur les sites retenus pour la prise de vue tout en améliorant sa production. Cette réalisation s'appuie sur la rédaction d'une note d'intention restituant les choix en matière de sujet ainsi que les approches privilégiées au niveau du traitement visuel. En liaison avec un intervenant ou intervenante extérieur professionnel, chaque élève produit une proposition finale organisée et documentée qui lui permet de construire une série narrative simulant une commande éditoriale.

Modalités d'évaluation : Rendu de projet : notation réalisée à partir du dossier déposé par chaque élève (note d'intention, épreuves de lecture, autorisations concernant la représentation des personnes ou l'accès aux sites, extrait d'entretiens et réalisation d'un texte de présentation du sujet).

Bibliographie indicative :

Beaud, Stéphane ; Weber, Florence, *Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques*, Paris, La Découverte, Paris, 1997.
Collectif, *La France sous leurs yeux - 200 regards de photographes sur les années 2020*, Paris, BnF Éditions, Paris, 2024
Bertho, Raphaëlle, *La mission photographique de la Datar*, Paris, La Documentation française, 2013.
Chevrier, Jean-François ; Hayon, William, *Paysages territoires : L'Île-de-France comme métaphore*, Marseille, Parenthèses, 2002.
Guerrin, Michel, *Profession photoreporter*, Paris, Centre Georges Pompidou,

UE 8 Pratiques photographiques

Bloc 14 : Prise de vue documentaire et créative

EC 2 : Expression photographique

Volume horaire :
2h CM / 20h TD / 6h TP
20h Non Encadré
Total 48h

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

Objectifs :

Cet enseignement vise à développer la capacité des élèves à concevoir, structurer et conduire un projet photographique, de l'intention initiale à sa réalisation et sa présentation. Il s'appuie sur une méthodologie de projet articulant réflexion conceptuelle, démarche artistique et mise en œuvre pratique.

Compétences visées : Définir et formaliser une intention photographique ; Structurer et conduire un projet visuel ; Traduire une intention en choix esthétiques et techniques ; Constituer et organiser un corpus d'images (editing) ; Concevoir une forme de restitution cohérente ; Présenter et argumenter un projet à l'écrit et à l'oral.

Contenu :

Enseignement sous forme d'atelier de projet combinant apports méthodologiques et pratique. Les étudiantes et étudiants développent un projet personnel en suivant les étapes de conception, expérimentation, production d'images et structuration finale (editing, mise en forme, présentation).

Modalités d'évaluation : Rendu de projets comprenant des présentations intermédiaires et un rendu final (corpus d'images, dossier de projet, présentation orale), évalué au regard de la cohérence du projet, de la qualité des réalisations et de la capacité d'argumentation.

photographie

semestre 2

UE 8 Pratiques photographiques

Bloc 15 : Prise de vue en studio

EC 3 : Perspective et chambre photographique

Volume horaire :
6h CM / 62h TD
8h Non Encadré
Total 76h

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

Objectifs :

Exploration des bascules, décentrement de la chambre photographique grand format. Compréhension et maîtrise en 2D de l'espace en 3D, structuration de l'espace et organisation du cadre. Apprentissage de la perspective et la notion de point de vue par le dessin et la maquette.

Contenu :

Composition d'un environnement constitué d'objets statiques, scénographie et éclairage. Découverte de la chambre photographique, étude et expérimentations de ses spécificités (décentrement, bascules). Réalisation d'un exercice d'exploration systématique des bascules.

Bibliographie indicative :

Groulx, Pierre, *La photographie en grand format*, Paris, Modulo, 1993.

UE 8 Pratiques photographiques

Bloc 15 : Prise de vue en studio

EC 4 : Studio approfondissement

Volume horaire :
16h TD
5h Non Encadré
Total 21h

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

Objectifs :

Suite aux apprentissages de la prise de vue, ce module propose d'approfondir une ou plusieurs techniques d'éclairage en studio.

Contenu :

Chaque étudiante, chaque étudiant pourra, après concertation avec l'enseignante ou enseignant reprendre un ou plusieurs exercices d'éclairage en studio pour perfectionner sa pratique.

UE 8 Pratiques photographiques

Bloc 15 : Prise de vue en studio

EC 5 : Studio : prise de vue d'objet

Volume horaire :
4h CM / 38h TD / 6h TP
21h Non Encadré
Total 69h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet et
Exposé Oral
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Cet enseignement vise à acquérir les fondamentaux de la photographie d'objet et de nature morte, en articulant analyse esthétique, maîtrise technique et démarche créative. Les élèves apprennent à analyser les caractéristiques visuelles d'un objet (forme, matière, texture) afin de concevoir un dispositif photographique adapté, mobilisant choix du point de vue, focale, profondeur de champ, composition et mise en lumière. L'enseignement aborde également les enjeux historiques et contemporains de la nature morte en photographie.

Compétences visées : Analyser les caractéristiques plastiques d'un objet et leur traduction photographique ; Concevoir un dispositif de prise de vue et d'éclairage adapté ; Mobiliser les paramètres de cadrage, focale et profondeur de champ dans la construction de l'image ; Développer une interprétation créative de l'objet dans une démarche de nature morte.

Contenu :

L'enseignement combine apports théoriques et atelier pratique. Après une introduction à l'histoire et aux tendances contemporaines de la nature morte, les étudiantes et étudiants réalisent des exercices en deux phases : représentation fidèle de l'objet puis interprétation créative intégrant lumière, composition et mise en scène.

Modalités d'évaluation : Rendu de projet reposant sur la réalisation d'exercices pratiques et une présentation orale des travaux produits.

Bibliographie indicative :

Cactus, Cactus Issue #20, 2025
Fuqua Paul ; Hunter Fil ; Biver Steven, *Manuel d'éclairage photo*, Paris, Eyrolles, 2024.
Groover, Jan, *Photographs*, New York, Bulfinch Press, 1993.
Klanten, Robert ; Sinofzik, Anna ; Ehmann, Sven (dir), *The Still Life : In Product Presentation and Editorial Design*, Berlin, Gestalten, 2015.
Mocafico, Guido, *Mocafico Numero*, Göttingen, Steidl, 2016.
Penn, Irvin, *Still Life*, New York, Bulfinch Press, 2001.

UE 8 Pratiques photographiques

Bloc 15 : Prise de vue en studio

EC 6 : Studio : de la prise de vue au tirage

Volume horaire :
10h TD / 1h TP
7h Non Encadré
Total 18h

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

Objectifs :

Cet enseignement vise à consolider les compétences techniques liées à la photographie d'objet en studio et à la maîtrise de la chaîne de production de l'image jusqu'au tirage numérique. Les élèves développent leur capacité à analyser une image photographique et à reconstituer le dispositif

photographie

semestre 2

technique ayant permis sa réalisation, en mobilisant les techniques adaptées de prise de vue, d'éclairage et de gestion colorimétrique.

Compétences visées : analyser les caractéristiques techniques et visuelles d'une image de référence (éclairage, point de vue, rendu des matières); concevoir un dispositif de prise de vue en studio adapté à la reproduction d'une image (choix du point de vue, éclairage, optique) ; mettre en place un setup de photographie d'objet en mobilisant les techniques d'éclairage adaptées (gestion des reflets, éclairage des surfaces complexes, utilisation du flash et de la pose longue, objectifs à décentrement) ; Maîtriser la chaîne de production de l'image : gérer les différentes étapes de la chaîne graphique jusqu'au tirage numérique (gestion colorimétrique, profils ICC, préparation et réalisation du tirage).

Contenu :

L'enseignement repose sur l'analyse et la reproduction d'une image photographique à travers les étapes suivantes :

- Analyse technique d'une image de référence (éclairage, point de vue, rendu des matières)
- Rappel des méthodes d'éclairage spécifiques à la photographie d'objet en studio
- Gestion des reflets et éclairage des matériaux complexes
- Utilisation du flash, de la pose longue et d'objectifs à décentrement ;
- Principes de la chaîne graphique et gestion colorimétrique ;
- Préparation et réalisation du tirage numérique.

Les étudiantes et étudiants réalisent un exercice consistant à reproduire une image de référence imposée, de la prise de vue jusqu'au tirage.

Modalités d'évaluation : la réalisation autonome d'une prise de vue en studio et de son tirage, à partir d'une image

de référence imprimée fournie à l'étudiante ou l'étudiant. L'élève dispose d'une journée pour analyser l'image, concevoir le dispositif de prise de vue, réaliser l'image et produire le tirage. L'évaluation prend la forme d'un oral individuel de restitution, portant sur la qualité de la reproduction de l'image, la pertinence du dispositif technique mis en œuvre et la capacité à expliciter les choix réalisés.

UE 9 Vie professionnelle

Bloc 16 : Responsabilité sociétale et environnementale

EC 1 : RSE Eco-production

Volume horaire :
6h CM
Total 6h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Mobiliser les ressources en écoconception et écoproduction pour répondre aux attentes actuelles du marché en matière de RSE (responsabilité sociétale et environnementale).

Contenu :

Panorama multi-échelles (du niveau mondial au niveau local photographique) des exigences actuelles en matière de RSE. Principes, concepts et enjeux en RSE. Déclinaison pratique en éco-conception, éco-production et écoscénographie.

Bibliographie indicative :

Normes : ISO 14001, AFNOR NF X30-205, AFNOR SPEC 2308
Rouchon, Sébastien, *Guide de la production - d'images durables*, Paris, Rouchon, 2025. Téléchargeable en ligne : https://parisgoodfashion.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide_Images_Durables.pdf
Guide d'éco - conception des expositions, Paris, Cité des sciences et de l'industrie. Téléchargeable en ligne : https://www.universcience.fr/fileadmin/fileadmin_Universcience/fichiers/developpement-durable/_documents/guide_eco_conceptFR.pdf
Carbon clap/eco production. Téléchargements en ligne : <https://communication-responsable.ademe.fr/outil-carbonclap> ; <https://www.asso-acdn.fr/referentiels-carbone-cdn-equipes-artistiques/>
Plan comptable carbone, Paris, Foucher, 2025.
Quero, Lucile, *L'éco-conception pour les graphistes*, Paris, Pyramid, 2023.
« Un regard sur la planète », HSN°1 2024, *Réponses Photo*, 2024.

UE 9 Vie professionnelle

Bloc 16 : Responsabilité sociétale et environnementale

EC 2 : Sensibilisation aux VSSHD

Volume horaire :
12h CM
Total 12h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 0

Contenu :

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 9 Vie professionnelle

Bloc 17 : Insertion professionnelle

EC 3 : Visites d'entreprises

Volume horaire :
12h TP
Total 12h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Découverte des secteurs d'activités de la photographie par l'intermédiaire de visite d'entreprises de post-productions ou d'institutions du patrimoine photographique.

UE 9 Vie professionnelle

Bloc 17 : Insertion professionnelle

EC 4 : Accompagnement de stage, stage court 1ère année (3 semaines)

Volume horaire :
2h CM / 1h TP
105h Non Encadré
Total 108h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Le stage : permet d'approfondir la connaissance du milieu

photographie

semestre 2

professionnel. Réalisation d'un stage minimum de 3 semaines en entreprise. Organisation d'un projet personnel professionnel, suivi de conférences d'anciens étudiantes et étudiants sur les métiers de la photographie. Rédaction d'un rapport de stage (évalué en S3).

Le suivi : Cet enseignement vise à autonomiser les étudiantes et étudiants dans leur recherche de stage et plus tard dans leur recherche d'emploi. Elles et ils enquêtent sur les offres de stages et offres d'emploi dans leurs secteurs de prédilection, afin de comprendre les attentes des recruteurs, et décèler les terrains d'entente professionnelle en savoir, savoir-faire et savoir-être.

Compétences visées : Décrypter une offre de stage ou d'emploi ; Réfléchir à la construction de son projet professionnel via la recherche du stage de fin de 1ère année ; Valoriser de façon efficace ses compétences, connaissances et expériences dans son CV et sa lettre de motivation ; Prospecter de façon personnalisée.

Contenu :

Panorama des stages professionnalisants. Mise à plat d'un premier projet professionnel. Techniques de prospection et décodage des valeurs communiquées par les lieux d'accueil. Construction d'un argumentaire croisé entre lieu d'accueil et élève. Conseils rédactionnels pour la lettre de motivation et le CV (structure, argumentaire, syntaxe et orthographe)

Bibliographie indicative :

Le Bras, Florence, *Lettre de motivation mode d'emploi*, Paris, Marabout, 2006.

UE 9 Vie professionnelle

Bloc 17 : Insertion professionnelle

EC 5 : Suivi de projets (créatifs, techniques et professionnels), collaboration à l'installation des PPM 3ème année

Volume horaire :
3h TP
12h Non Encadré
Total 15h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Mise en place progressive d'un projet professionnel. Accompagnement des questionnements scientifiques et esthétiques en rapport avec une démarche créative et/ou des expérimentations techniques.

Collaboration à l'installation des Parties pratiques de mémoire (3ème année) : Mettre en relation les élèves présentant leur diplôme dans le cadre de l'installation de leur partie pratique (sensibilisation aux attendus du diplôme).

UE 9 Vie professionnelle

Bloc 17 : Insertion professionnelle

EC 6 : 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-e-tudiant-2025-38009.pdf>

semestre 3

UE 10 Théorie et analyse critique des images

Bloc 18 : Approche critique des images et du son

EC 1 : Esthétique et analyse des images

Volume horaire :
24h CM / 8h TD
15h Non Encadré
Total 47h

Type d'évaluation :
Exposé Oral et
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Cet enseignement vise à développer la capacité des élèves à analyser les pratiques photographiques contemporaines au regard des genres artistiques historiques. Il s'agit d'identifier les problématiques esthétiques et culturelles présentes dans la photographie actuelle et de comprendre les intentions artistiques à travers l'analyse des dispositifs formels, techniques et conceptuels. L'enseignement accompagne également les élèves dans la constitution de corpus d'images en lien avec leur réflexion et leur pratique personnelle.

Compétences visées : Analyser et contextualiser des images photographiques ; Constituer et organiser un corpus d'images autour d'une problématique artistique ; Mettre

photographie

semestre 3

en évidence les relations entre protocole technique, forme visuelle et intention esthétique ; Établir des liens entre références artistiques et démarche personnelle.

Contenu :

Analyse de corpus d'images issus de la photographie contemporaine, en lien avec les grandes typologies de représentation (portrait, objet, paysage, architecture...).

Modalités d'évaluation : travail d'analyse comparative d'images.

Bibliographie indicative :

Baqué, Dominique, *Photographie plasticienne – l'extrême contemporain*, Paris, éd. du Regard, 2004.
 Baqué, Dominique, *Photographie plasticienne – un art paradoxal*, Paris, éd. du Regard, 1998.
 Berger, John, *Voir le Voir*, Montreuil, éd. B42, 2014.
 Cauquelin, Anne, *L'invention du paysage*, Paris, P.U.F., 2004.
 Coignet R., *Conversations*, Vol.1/2/3, Paris, The Eyes Publishing, 2015.
 Fried, Michael, *Pourquoi la photographie a aujourd'hui force d'art*, Paris, Hazan, 2013.
 Klein, William, *Contacts – Volume 1/2/3*, DVD Arte Editions.
 Méaux, Danièle, *Enquêtes – Nouvelles formes de photographie documentaires*, Trézélan, Filigranes, 2019.

UE 10 Théorie et analyse critique des images

Bloc 18 : Approche critique des images et du son

EC 2 : Histoire de la photographie du XXème siècle à nos jours

Volume horaire :
28h CM
4h Non Encadré
Total 32h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
 Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Acquérir les connaissances fondamentales de l'histoire de la photographie du XXème siècle, tant sur le plan des conditions de production et de diffusion, que du point de vue technique, esthétique, social, politique et économique. Etudier la photographie du XXIème siècle à l'aune de l'histoire.

Compétences visées : Approfondir une culture photographique historique. Apprendre par l'image photographique, à partir de corpus iconographiques.

Bibliographie indicative :

La bibliographie en histoire de la photographie est pléthorique et variée selon l'approche épistémologique et le champ d'intérêt des élèves aussi nous les invitons à consulter ou à suivre les recherches et publications :

1/ des auteurs et autrices suivantes :
 Damarice AMAO, Quentin BAJAC, Dominique BAQUÉ, Anne BIROLEAU, Estelle BLASCHKE, Nathalie BOULOUCH, Clément CHÉROUX, Yves CITTON, Régis DEBRAY, Françoise DENOYELLE, Jean-François CHEVRIER, Michel FRIZOT, Gisèle FREUND, Dominique de FONT-RÉAULX, Thierry GERVAIS, André GUNTHER, Bernard LAMARCHE-VADEL, Vincent LAVOIE, Audrey LEBLANC, Jean-Claude LEMAGNY, Olivier LUGON, Danièle MÉAUX, Lucie MORICEAU-CHASTAGNER, Michel POIVERT, André ROUILLÉ, Antonio SOMAINI, Dominique VERSAVEL,
 2/ des revues : *Études photographiques* (SFP), *Focales* (Univ. Saint-Étienne), *Photographica* (SFP) ou *Transbordeur Photographie* (Univ. de Lausanne).

UE 10 Théorie et analyse critique des images

Bloc 18 : Approche critique des images et du son

EC 3 : Photographie contemporaine

Volume horaire :
30h CM
Total 30h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
 Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Cet enseignement vise à développer une culture théorique approfondie de la photographie contemporaine, en articulant l'analyse critique des textes et des images afin de situer les pratiques actuelles dans leurs contextes historiques, esthé-

tiques et conceptuels, et de mobiliser ces références dans une réflexion écrite structurée.

Compétences visées : Analyser des textes théoriques et des images photographiques selon une approche critique ; Situer les pratiques photographiques contemporaines dans leurs contextes historiques et conceptuels ; Mobiliser des références théoriques dans l'analyse d'un corpus d'images ; Construire une argumentation écrite structurée, en respectant les normes de citation académique ; Articuler réflexion théorique et démarche personnelle de recherche.

Contenu :

Les cours magistraux de photographie contemporaine reposent sur des séminaires de lecture et de discussion, impliquant préparation en amont des textes, présentations en binôme, analyse de corpus d'images et apprentissage des méthodes de citation et d'argumentation en lien avec la rédaction du mémoire.

Bibliographie indicative :

Transmise par les enseignantes et enseignants concernés.

UE 11 Production audiovisuelle et technologie

Bloc 19 : Production audiovisuelle

EC 1 : Théorie et pratique de la captation et montage vidéo

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

Type d'évaluation :
Participation
 Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Captation image : Maîtriser les bases théoriques du signal et de l'image vidéo et les différences avec l'image photo ; Savoir paramétrer un appareil photo numérique pour le tournage vidéo ; Avoir des notions sur l'utilisation des sources de lumière continue LED et incandescente, et leurs différences par rapport aux flashes photo ; Savoir utiliser ses acquis et ses atouts de photographe en vidéo ; Être autonome et savoir travailler en

photographie

semestre 3

équipe.

Captation sonore : Caractériser un son (hauteur, intensité, spectre...) ; Découverte du matériel d'enregistrement mobile ; Distinguer niveau d'enregistrement et niveau d'écoute ; Repérer/optimiser les conditions de captation ; Utilisation de la perche.
Montage : Recommandations workflow ; Derushage ; Réalisation d'un ours ; Montage ; Export.
Théorie du flux : Codecs, encodage, compression ; ACES ; Réglages du boîtier APN ; Modalités de diffusion.

Contenu :

Exercices de captation, de montage et de visionnage à partir d'APN en vue de la réalisation d'un interview court et de son export pour différents types de diffusion.

Bibliographie indicative :

Bellaïche, Philippe, *Les secrets de l'image vidéo*, Paris, Eyrolles, 2021.
Brown, Blain, *Cinematography Theory and Practice*, Abingdon, Routledge, 2022.
Landau, David, *Multi-Camera Cinematography and Production. Camera, Lighting, and Other Production Aspects for Multiple Camera, Image Capture*, Londres, New York, Bloomsbury, 2024.
Magnier, Vincent, *Guide de la prise de son pour l'image*, Paris, Dunod, 2025.

UE 11 Production audiovisuelle et technologie

Bloc 19 : Production audiovisuelle

EC 2 : Techniques d'éclairage mobile

Volume horaire :
16h TD
4h Non Encadré
Total 26h

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

Objectifs :

Cet enseignement vise à développer la maîtrise des dispositifs d'éclairage mobile en photographie, en lien avec des situations de prise de vue en environnement contraint. Les élèves apprennent à analyser les conditions lumineuses existantes et à concevoir un éclairage adapté en combinant lumière ambiante et éclairage additionnel.

Compétences visées : Analyser une situation de prise de vue en lumière naturelle ou mixte ; Choisir et mobiliser un système d'éclairage mobile adapté ; Exploiter la lumière disponible et l'environnement de prise de vue ; Mettre en œuvre des techniques avancées (mode Freeze, synchro haute vitesse : gestion du mouvement) ; Produire des images en conditions variées (intérieur, extérieur, faible luminosité).

Contenu :

Exploration des systèmes d'éclairage mobile (flashes, modeleurs) et de leurs usages en lumière mixte. Apprentissage des fonctions avancées (HSS, freeze, pose longue).

Exercices pratiques en binôme : Utilisation du flash en extérieur et en intérieur ; Combinaison lumière ambiante / flash ; Simulation de nuit américaine ; Travail du mouvement (figé et flou) ; Réalisation d'une série de portraits en lumière mobile.

Modalités d'évaluation : Rendu de projet reposant sur un dossier de travaux photographiques, accompagné d'un compte rendu technique explicitant les choix de prise de vue et d'éclairage.

UE 11 Production audiovisuelle et technologie

Bloc 20 : Technologie

EC 3 : Epreuve - Edition

Volume horaire :
8h CM
Total 8h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Une première partie du cours développe les enjeux de la reproduction industrielle, les connaissances requises de l'univers de la quadrichromie. Une seconde partie présente le domaine de l'édition du livre de photographie et ses différentes pratiques historiques.

Compétences visées : Disposer des informations et du vocabulaire nécessaires au domaine de l'imprimerie industrielle ; Connaître les attendus de la profession sur les normes de préparation des fichiers de la chaîne quadri.

Contenu :

Exploration des différents secteurs industriels (offset, héliogravure, sérigraphie et flexographie) et artisanaux du monde de l'imprimerie. Les problématiques de la séparation en quadrichromie : L'encrage maximum, l'engraissement, la gestion de la couche noire. Les normes ISO, organismes régulateurs (FOGRA, ECI, UGRA) L'histoire du livre de photographie du XIXème au XXIème siècle : du livre d'auteur au livre d'artiste.

Bibliographie indicative :

Badger, Gerry ; Parr, Martin, *Le Livre de photographies, une histoire, Tome 1*, Paris, Phaidon, 2005.
Brogowski, Leszek, *Le livre d'artiste : quels projets pour l'art ?*, Rennes, éd. Incertain sens, 2014.
Carrion, Ulises, *Quant aux livres – on Books*, Genève, éd. Héros Limite, 2008.
Mœglin-Delcroix, Anne, *Esthétique du livre d'artiste 1960-1980, une introduction à l'art contemporain*, Marseille, Paris, éd. le Mot et le reste / BNF, 2012.
Twyman, Michael, *L'Imprimerie. Histoire et techniques*, Lyon, ENS/Institut d'histoire du livre, 2007.
Collectif, *Imprimerie, La Révolution numérique*, <http://cerig.pagora.grenoble-inp.fr/dossier/impression-numerique/sommaire.htm>, 31 mai 2005

photographie

semestre 3

UE 11 Production audiovisuelle et technologie

Bloc 20 : Technologie

EC 4 : Optique appliquée 2

Volume horaire :
16h CM / 8h TD
4h Non Encadré
Total 28h

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

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.

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 et 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, formats spéciaux.

Bibliographie indicative :

Marchesi, Jost, *Les Cours Photo Eyrolles, 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.

UE 12 Ateliers professionnels et pratiques de commande

Bloc 21 : Ateliers

EC 1 : Atelier de création commun

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

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

Objectifs :

Autour d'un ou une artiste invité, portant une thématique proposée en accord avec les responsables de master et la direction des études, les étudiantes et étudiants des trois masters s'approprieront des concepts et exploreront des moyens d'expression nouveaux. Une masterclass d'ouverture viendra enrichir et nourrir la réflexion. Les étudiantes et étudiants, 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 Ateliers professionnels et pratiques de commande

Bloc 21 : Ateliers

EC 2 : Atelier mode

Volume horaire :
4h CM / 36h TD / 12h TP
36h Non Encadré
Total 88h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
Nombre ECTS : **4**

Objectifs :

Cet enseignement vise à former les étudiantes et étudiants à la conception et à la réalisation d'un projet de photographie de mode, en intégrant les dimensions créatives, techniques et organisationnelles. Il s'agit de développer une démarche de projet complète, de la recherche iconographique à la production d'un édito.

Compétences visées : Concevoir un projet photographique en lien avec un univers de mode ou un commanditaire ; Élaborer un moodboard et un dossier de production ; Organiser et coordonner un projet (logistique, équipe, partenaires) ; Diriger une prise de vue impliquant différents intervenantes et intervenants (modèles, stylistes, maquilleurs) ; Produire et éditer une série d'images cohérente pour un édito de mode ; Réaliser la postproduction et la mise en forme d'un projet (mise en page, maquette).

Contenu :

Atelier de photographie de mode mené en collaboration avec de jeunes créateurs et créatrices. En binôme, les élèves développent un projet en lien avec une collection, de la recherche iconographique à la réalisation d'un édito (prise de vue, editing, mise en page). Le travail inclut : élaboration d'un moodboard, stylisme et mise en scène, organisation du shooting, production des images et conception d'une maquette de magazine.

Modalités d'évaluation : Rendu de projet portant sur les différentes phases. Rendu final : éditorial de mode sous forme de dossier PDF et version imprimée, évalué au regard de la cohérence du projet, de la qualité des images et de la pertinence de la mise en forme.

photographie

semestre 3

UE 12 Ateliers professionnels et pratiques de commande

Bloc 22 : Pratique de la commande

EC 3 : Atelier commande institutionnelle

Volume horaire :
68h TD
60h Non Encadré
Total 128h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
Nombre ECTS : **6**

Objectifs :

Conduire avec cohérence la conception et la réalisation d'un projet photographique répondant à la commande d'un partenaire officiel.

Contenu :

Écoute et compréhension de la commande, conception du projet répondant à la commande ; Communication de la solution proposée au partenaire ; Organisation et réalisations de mise en œuvre du projet ; Editing et post-production de la production ; Suivi de livraison.

Modalités d'évaluation : Rendu de projet portant sur les éléments livrés (image et texte)

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 23 : Option 1 : L'objet photographique : patrimoine, conservation et perspectives de création

EC 1 : Préservation du patrimoine photographique

Volume horaire :
12h CM / 10h TD
6h Non Encadré
Total 28h

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

Objectifs :

Comprendre les enjeux de la conservation préventive, de la conservation curative et de la restauration du patrimoine photographique, ainsi que les métiers associés. Connaître les différents types d'altérations des objets photographiques. Savoir comment archiver et exposer les objets photographiques pour favoriser leur permanence, tout en gardant une ouverture sur l'impermanence dans la photographie contemporaine. Appréhender les problématiques propres à la conservation numérique, selon différentes échelles.

Compétences visées : Archiver et exposer les photographies dans des conditions optimales pour garantir leur préservation ; Documenter et analyser le vieillissement d'objets photographiques.

Contenu :

Les cours magistraux portent sur :

- les enjeux éthiques, techniques et environnementaux de la conservation préventive, de la conservation curative et de la restauration et des métiers associés
- les altérations physiques (par exemple : plis, déchirures, déformation, rayures...), chimiques (par exemple : hydrolyse, oxydation, sulfuration...) et biologiques (par exemple : micro-organismes, insectes...) des objets photographiques
- les facteurs de vieillissement et les conditions de conservation et d'exposition optimales des objets photographiques (diagrammes d'isopermanence) : température, hygrométrie, éclairage, pollutions atmosphériques, matériaux de conditionnement, manipulations...

- les particularités de la conservation des fichiers numériques face à l'obsolescence technologique (formats de fichiers, supports d'enregistrement, matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation) ;

- l'impermanence photographique assumée voire recherchée et revendiquée dans la photographie contemporaine. Ils sont accompagnés d'un TD sur le vieillissement naturel des objets photographiques (tirages photochimiques et impressions numériques), et d'un TD sur le conditionnement des tirages en vue d'une exposition (fabrication de passe-partout avec des matériaux conformes aux normes d'archivage).

Bibliographie indicative :

Cartier-Bresson, Anne (dir.), *Le Vocabulaire Technique de la Photographie*, Paris, Marval, Paris musées, 2008.

Frécuchet, Maurice, *Effacer. Paradoxe d'un geste artistique*, Dijon, Les Presses du Réel, 2016.

Lavédrine Bertrand, *(re)Connaître et conserver les photographies anciennes*, Aubervilliers, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2007.

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 23 : Option 1 : L'objet photographique : patrimoine, conservation et perspectives de création

EC 2 : Numérisation et valorisation patrimoniale

Volume horaire :
6h CM / 6h TD
Total 12h

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

Objectifs :

Principes de mise en place d'un cahier des charges de numérisation. Mise en place d'un protocole de numérisation dans le cadre d'un exemple de cahier des charges.

Compétences visées : Comprendre les mécanismes de la numérisation patrimoniale : diagnostics, enjeux, modèles de valorisation, de diffusion des objets patrimoniaux.

photographie

semestre 3

Contenu :

Un ensemble d'exemples de procédés seront abordés en vue de lister les principes de précaution et de reproduction de ces objets photographiques, autant de façon théorique qu'à l'aide d'un TD qui permettra, à partir d'objets concrets, de mettre en œuvre une méthode de reproduction adaptée (éclairage et dispositif de capture).

Bibliographie indicative :

Anderson, Christina Z., *Photography Experimental Workbook* (6 th edition), 2012.
 Crawdord William., *Keepers of Light*, New-York, Morgan & Morgan, 1979.
 Greene, Alan, *Primitive Photography, A Guide to Making Cameras, Lenses and Calotypes*, Oxon, Focal Press, 2002.
 James, Christopher, *The Book of Alternative Processes*, Albany, Delmar Thomson Learning, Albany, 2001.
 Lavédrine, Bertrand ; Gandolfo, Jean-Paul, *(re)Connaître et conserver les photographies anciennes*, Paris, CTHS, 2008.
 Lhotka, Bonnie Pierce, *Digital Alchemy, Printmaking Techniques for Fine Art, Photography and Mixed Media*, Berkeley, New Riders, 2011.

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 23 : Option 1 : L'objet photographique : patrimoine, conservation et perspectives de création

EC 3 : Histoire des techniques et procédés photochimiques

Volume horaire :
12h CM / 10h TD
6h Non Encadré
Total 28h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
 Nombre ECTS : 3

Objectifs :

Discerner les conditions d'émergence des découvertes et inventions photographiques. Situer historiquement certains procédés, et en connaître les principes techniques. Identifier les filiations et évolutions entre procédés photochimiques, appréhender quelques vecteurs de progrès technique, et questionner les notions de progrès et d'obsolescence dans le domaine photographique. Saisir l'intérêt de l'histoire des techniques photographiques, tant d'un point de vue patrimonial que sur le plan de la création contemporaine. Mettre en pratique différentes versions historiques d'un même procédé photochimique (le cyanotype).

Compétences visées : situer historiquement certains procédés, et en connaître les principes techniques ; relier l'histoire des techniques photographiques à la création contemporaine ; réaliser des cyanotypes selon différentes formulations.

Contenu :

Les cours magistraux retracent une histoire technique des procédés photochimiques, en s'attachant d'abord aux processus de découverte, d'invention et d'innovation (notamment en France et en Angleterre), puis en explorant quelques vecteurs de progrès technique. Tout au long de ces cours, différents procédés sont abordés sous un prisme historique et technique. Cette approche patrimoniale est complétée par une mise en regard avec les pratiques photographiques contemporaines, qui se réapproprient souvent ces procédés photochimiques. Ces cours théoriques s'accompagnent d'un apprentissage pratique, où différentes versions historiques et modernes du cyanotype sont comparées.

Bibliographie indicative :

Anderson, Christina Z., *Cyanotype: The Blueprint in Contemporary Practice*, Londres & New York, Routledge, 2019.
 Cartier-Bresson, Anne (dir.), *Le Vocabulaire Technique de la Photographie*, Paris, Marval, Paris musées, 2008.
 Crawdord William., *Keepers of Light*, New-York, Morgan & Morgan, 1979.
 Kossov, Boris, *Hercule Florence : la découverte isolée de la photographie au Brésil*, Paris, L'Harmattan, 2016.
 Newhall, Beaumont, *Latent Image: The Discovery of Photography*, New York, Doubleday & Company, 1967.
 Poivert, Michel, *Contre-culture dans la photographie contemporaine*, Paris, Éditions Textuel, 2022.
 Rexer, Lyle, *Photography's Antiquarian Avant-Garde: The New Wave in Old Processes*, New York, Harry N. Abrams, 2002.
 Schaaf, Larry J., *Out of the Shadows: Herschel, Talbot & the Invention of Photography*, New Haven & Londres, Yale University Press, 1992.

Ware, Mike, *Cyanomicon. History, Science and Art of Cyanotype: Photographic Printing in Prussian Blue*, 2016, https://www.mikeware.co.uk/downloads/Cyanomicon_II.pdf

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 23 : Option 1 : L'objet photographique : patrimoine, conservation et perspectives de création

EC 4 : Techniques photographiques pour l'imagerie scientifique

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

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

Objectifs :

Cet enseignement vise à ouvrir le champ exploratoire des techniques photographiques nécessitant un traitement spécifique en post-production, et dont les débouchés se concrétisent aussi bien dans le champ de l'image scientifique que dans celui de l'image créative. Les élèves explorent de façon pratique les contraintes et possibilités de ces process, tant d'un point de vue technique que créatif.

Compétences visées : Mobiliser les ressources des champs d'application tels que techniques d'examen, de documentation, de reproduction et d'analyse des œuvres, afin de concevoir à la prise de vue comme en post-production ou à l'aide de programmation, des images à caractère scientifique en première approche, et/ou avec une dimension créative en seconde intention ; Utiliser les techniques de prise de vue d'objets patrimoniaux ; Mettre en œuvre des traitements d'image spécifiques pour produire des images à caractère scientifique et/ou à visée esthétique.

Contenu :

Caractérisation photographique des matériaux patrimoniaux. Système éclairage/objet/optique/filtres/capteur. Techniques de prises de vue en lumière visible, Infra-rouge, Ultra-violet, Multi-spectral, RTI, Photomacrographie, Photomicrographie, mi-

photographie

semestre 3

croscopie 3D de surface et mise en pratique. Traitement d'image traditionnel et statistique pour l'analyse et la cartographie des œuvres. Recours aux effets spéciaux et à la programmation.

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 23 : Option 1 : L'objet photographique : patrimoine, conservation et perspectives de création

EC 5 : Optique appliquée (procédés reliefs)

Volume horaire :
8h CM / 8h TD
4h Non Encadré
Total 20h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Cet EC porte sur les techniques de prises de vue spéciales et la réalisation d'images en 3Drelief. Il s'intéresse à la vision stéréoscopique et à l'holographie.

Contenu :

3D relief et stéréoscopie : Vision stéréoscopie, techniques 3Drelief appliquées aux images fixes et animées, holographie optique, application industrielles, HOE, EOH. Techniques spéciales : prises de vues 360°, mode restitution ; Réutilisation des truquages optiques en numérique.

Bibliographie indicative :

Martin, Pascal, « Le relief voit-il l'avenir en 3D ? » in *Pratiques et usages numériques*, H2PTM'13. 2013. Londres/Paris, Hermès/Lavoisier, pp. 221-236,

Almiro, Miguel ; Jacopin, Esther ; Pisano, Giusy, *Stéréoscopie et illusion, Archéologie des pratiques contemporaines, photographie, cinéma, arts numériques*, Villeneuve d'Ascq, P.U.R., 2018.

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 23 : Option 1 : L'objet photographique : patrimoine, conservation et perspectives de création

EC 6 : Epreuveage - Edition (livre photo)

Volume horaire :
8h CM / 4h TD
Total 12h

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

Objectifs :

Ce cours est un approfondissement de l'EC « Epreuveage-édition ». Une première partie du cours approfondit les pratiques du livre de photographie et du livre d'artiste. Une seconde partie, technique et pratique, développe une étude de la séparation quadrichromique et plus spécifiquement la gestion de la couche noire.

Compétences visées : Concevoir une séparation quadrichromique.

Contenu :

Partie théorique : les pratiques du livre d'artiste, l'auto-édition, la fabrication du livre. Partie pratique : Tests de séparation de la couche noire avec six variations différentes, réalisation de courbes de rendu.

Modalités d'évaluation : réalisation d'un compte-rendu de TD sur les modalités de séparation du noir.

Bibliographie indicative :

Badger, Gerry ; Parr, Martin, *Le Livre de photographies, une histoire, Tome 1*, Paris, Phaidon, 2005.
Brogowski, Leszek, *Le livre d'artiste : quels projets pour l'art ?*, Rennes, éd. Incertain sens, 2014.
Carrion, Ulysses, *Quant aux livres – on Books*, Genève, éd. Héros Limite, 2008.
Mœglin-Delcroix, Anne, *Esthétique du livre d'artiste 1960-1980, une introduction à l'art contemporain*, Paris, éd. le Mot et le reste / BNF, 2012.
Twyman, Michael, *L'Imprimerie. Histoire et techniques*, Lyon, ENS/Institut d'histoire du livre, 2007

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 24 : Option 2 : Publicité, image animée et communication

EC 1 : Atelier voiture (prise de vue et retouche)

Volume horaire :
32h TD
Total 32h

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

Objectifs :

Prise de vue et retouche d'objet de très grand volume et aux reflets multiples nécessitant de développer des stratégies d'éclairage et de mise en valeur spécifiques. Enrichir les compétences acquises en photographie studio par l'éclairage en indirect et en retouche numérique par la pratique ajoutée de photo-montage de plates réalisées en studio.

Compétences visées : Maîtriser l'éclairage d'un objet de grande taille en lumière continue indirecte, gérer les reflets. Élaborer un travail photographique collaboratif. Savoir sélectionner les images contribuant à un composite photoréaliste, développer une stratégie de retouche adaptée à un type de livrable, élaborer un visuel créatif du véhicule, apte à satisfaire les exigences publicitaires en lice dans le domaine automobile.

Contenu :

Rencontre avec l'intervenante ou intervenant, définition des objectifs et des points de vue photographiques.

Élaborer et planifier des stratégies de prise de vue pensées pour la postproduction en vue d'obtenir un résultat professionnel. Sélection des images pour le composite photoréaliste. Détourages. Travail de la lumière en post-production avec photo-montage complexe. Élaboration de critères qualité. Auto-contrôle de l'image.

Les élèves sélectionnent les images valorisant la forme et les textures de l'objet, tout en contrôlant la cohérence et la vraisemblance de l'ensemble selon plusieurs critères qualité,

photographie

semestre 3

conditions anticipées lors de la prise de vue. Ils procèdent au photo-montage et aux retouches nécessaires pour atteindre un niveau qualitatif exigeant.

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 24 : Option 2 : Publicité, image animée et communication

EC 2 : Atelier interview vidéo

Volume horaire :
8h CM / 42h TD
6h Non Encadré
Total 56h

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

Objectifs :

Apprendre à réaliser un portrait vidéo, depuis l'écriture de la note d'intention, la préparation, le tournage du sujet, jusqu'à la postproduction et à l'export final des livrables client.

Contenu :

Bases de l'interview audiovisuelle et montage d'un set d'interview ; Méthode de découpage au tournage en 4 à 6 plans ; Écriture du sujet et préparation de tournage ; Réflexions, échanges et recherches de concepts de réalisation ; Tournage d'une interview à deux caméras, projecteurs lumière continue et prise de son externe perche et/ou micro cravate ; Tournage de plans d'illustration en cohérence avec le sujet d'interview ; Derushage et montage de l'interview multicam et des séquences d'illustration ; Habillage graphique et

titrage ; Mixage audio ; Étalonnage ; Choix des paramètres d'export en fonction des livrables vidéo client.

Bibliographie indicative :

Block, Bruce, *The visual Story, Creating the visual structure of Film, TV and Digital Media*, Abingdon, Routledge, 2021.
Landau, David, *Multi-Camera Cinematography and Production. Camera, Lighting, and Other Production, Aspects for Multiple Camera, Image Capture*, Londres, New York, Bloomsbury, 2023.

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 24 : Option 2 : Publicité, image animée et communication

EC 3 : Etalonnage vidéo

Volume horaire :
4h TD / 12h TP
Total 16h

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

Objectifs :

Comprendre les principes de l'étalonnage vidéo et l'usage de la gestion des formats (Raw, Mpeg) ; Appréhender les différents modes de diffusion et de leurs normes ; Maîtriser les modes de représentation (histogramme et scope) de la couleur et des outils logiciels ; Appliquer/modifier des LUT ; Homogénéiser des plans.

Contenu :

Découverte et maîtrise des principales fonctions logiciels sur logiciel d'étalonnage ; Apprentissages des modes de visualisation (waveform, parade, vectorscope) ; Distinction des effets d'intention (analyse naturaliste ou interprétative) ; Corrections globales et locales ; Modalités d'export et contraintes de la diffusion.

Bibliographie indicative :

Maîtriser l'étalonnage numérique avec Davinci Resolve, Jean Coudsi

UE 13 Parcours de spécialisation et approfondissements thématiques

Bloc 24 : Option 2 : Publicité, image animée et communication

EC 4 : Initiation After Effects

Volume horaire :
16h TD
Total 16h

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

Objectifs :

Apprendre les notions de bases de l'utilisation du logiciel de motion design et d'effets spéciaux Adobe After Effects CC 2018 pour la réalisation d'animations à base d'images fixes. Comprendre et maîtriser le workflow technique pour l'organisation, la création et l'export des films réalisés.

Contenu :

Le logiciel est étudié et présenté dans le cadre d'une utilisation professionnelle pour la réalisation d'animation.

Présentation des concepts de base et du workflow général ; Animation par images clés et utilisation d'expressions de gestion des animations ; Création de composition et organisation via des précompositions ; Utilisation de masques et caches suivant différentes méthodes (et animations) ; Introduction aux outils évolués : tracker caméra 3D, marionnettes, roto-pinceau ; Mise en œuvre d'effets et d'animations sur les calques ou dans les compositions ; Titrage et animations de textes ; Effets d'incrustation, écriture activée ; Travail temporel, gestion des ralentis/accélérés ; Paramétrage des composition et du projet ; Exports de films master et de films prêts à diffuser.

Bibliographie indicative :

Meyer, Chris ; Meyer, Trish, *After Effects Apprentice : Real-World Skills for the Aspiring Motion Graphics Artist*, Abingdon, Routledge, 2016.
Meyer, Chris ; Meyer, Trish, *Creating Motion Graphics with After Effects : Essential and Advanced Techniques*, Abingdon, Routledge, 2010.

photographie

semestre 4

UE 14 Ecosystèmes de la photographie

Bloc 25 : Ecosystèmes de la photographie

EC 1 : Gestion et marketing

Volume horaire :
21h CM
4h Non Encadré
Total 25h

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

Objectifs :

Apprentissage des logiques et stratégies de marketing commercial. Se préparer à exercer une activité de photographe en activité indépendante. Différentes façons de déclarer une activité de photographe, statuts sociaux et fiscaux, conséquence du statut sur le taux de TVA, évaluation du coût de revient, base de calcul pour estimation d'un prix de vente. Méthodes de valorisation, circuits de diffusion (réseaux sociaux).

Bibliographie indicative :

Delamarre, Eric, *Profession photographe indépendant*, Paris, Eyrolles, 2023.

Code de la propriété intellectuelle

Code général des impôts

UE 14 Ecosystèmes de la photographie

Bloc 25 : Ecosystèmes de la photographie

EC 2 : Droit de l'image et droit d'auteur

Volume horaire :
12h CM
2h Non Encadré
Total 14h

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

Objectifs :

Choisir et créer un statut professionnel transitoire en régime simplifié, et adopter le bon formalisme de facturation dès ses premières commandes. Apprendre à trouver rapidement les informations juridiques et économiques fiables nécessaires à l'exercice de la profession.

Contenu :

Différence entre travail salarié et travail indépendant ; Introduction aux statuts d'entreprise individuelle en régimes simplifiés possibles pour les photographes : statut d'artisan en micro-entreprise et statut d'artiste-auteur en régimes-pécial-BNC. Description et catégorisation d'activité sur le formulaire Guichet Unique, sites URSSAF ; Présentation de modèles de devis et facture ; Introduction au droit d'auteur et aux droits collectifs ; Introduction au droit à l'image des personnes ; Recherche d'informations juridiques et administratives : comparaison veille réglementaire sur sites officiels et pertinence des IA génératives.

UE 14 Ecosystèmes de la photographie

Bloc 25 : Ecosystèmes de la photographie

EC 3 : Economie de la photographie

Volume horaire :
10h CM
Total 10h

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

Objectifs :

Ce cours propose une vision globale des marchés de la photographie, entre grand public et secteur professionnel.

Il analyse les mutations liées aux évolutions technologiques et leurs impacts sur la production et la diffusion des images. Les élèves découvrent les défis économiques du secteur ainsi que la diversité des métiers. L'objectif est de développer leur regard critique et de les aider à se projeter dans leur avenir professionnel.

Contenu :

La photographie occupe une place centrale dans la société, entre enjeux culturels, sociaux et économiques ; La transformation des pratiques et des usages ; Le marché grand public (démocratisé) et professionnel (structuré et exigeant) ; L'explosion de la production d'images par l'accessibilité ; Smartphones et l'intelligence artificielle redéfinissent la création ; De nouveaux acteurs émergent : influenceurs, amateurs, plateformes de microstock ; Les modes de diffusion bouleversés par les réseaux sociaux ; Nouveaux défis économiques : concurrence accrue et pression sur les prix ; Diversification des revenus et développement de nouvelles compétences ; Diversité des métiers en France offre de nombreuses opportunités, à condition de s'adapter.

UE 14 Ecosystèmes de la photographie

Bloc 25 : Ecosystèmes de la photographie

EC 4 : VSSHD

Volume horaire :
3h CM
Total 3h

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

Objectifs :

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 pratiques sous forme de jeux de rôles.

photographie

semestre 4

UE 15 Ingénierie de l'image et dispositifs techniques avancés

Bloc 26 : Expertise de l'image

EC 1 : Sensitométrie : colorimétrie

Volume horaire :
12h CM / 32h TD
4h Non Encadré
Total 48h

Type d'évaluation :
Carnet de Bord et
Travail Personnel
Nombre ECTS : **2**

Objectifs :

Le cours de colorimétrie 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. L'enseignement porte également une attention particulière aux outils de contrôle qualité et de mesure de la justesse colorée ainsi qu'à la mise en pratique de transformations sur des images réelles.

Compétences visées : Acquérir les connaissances fondamentales et avancées en colorimétrie ; Mener un projet de recherche comprenant l'acquisition de données, du post-traitement (photo et data) et une communication des résultats.

Contenu :

Les concepts colorimétriques élémentaires comme l'Observateur standard (CIE 31 2°) sont introduits en cours puis illustrés en TD en passant de mesures spectrales à l'écran. Les métriques de quantification de justesse colorée sont mises à profit en calibrant des écrans et en élaborant un IDT caméra. Le changement d'espace et la compréhension des outils de traitement d'image (ACR/Capture One) seront explorés en profondeur. La moitié des TD est consacrée à une exploration technique choisie par demi-groupe qui pourra porter sur la lumière, le post-traitement, les procédés argentiques ou toute autre démarche hybride.

Modalité d'évaluation : Compte rendu sur la démarche, l'exploitation des données et les résultats de l'exploration technique (un compte rendu collectif pour le groupe et un individuel synthétique avec explications et schémas). Un devoir maison en complément (sur les 4 premiers cours).

Bibliographie indicative :

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

UE 15 Ingénierie de l'image et dispositifs techniques avancés

Bloc 26 : Expertise de l'image

EC 2 : Optique appliquée 3

Volume horaire :
8h CM / 16h TP
4h Non Encadré
Total 28h

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

Objectifs :

Cet EC 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.

Bibliographie indicative :

Martin, Pascal ; Soulagès, François, *Les Frontières du flou*, Paris, L'Harmattan, 2013.
Martin, Pascal ; Soulagès, François, *Les Frontières du flou au cinéma*, Paris, L'Harmattan, 2014.
Marchesi Jost, *Les Cours Photo Eyrolles, les fondamentaux de l'optique*, Paris, Eyrolles, 2013
Monclin, Alain, *Optique et prises de vues*, Paris, FEMIS, Paris, 1994

UE 15 Ingénierie de l'image et dispositifs techniques avancés

Bloc 26 : Expertise de l'image

EC 3 : Rédaction technique

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

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

Objectifs :

Cet enseignement vise à développer des compétences rédactionnelles et de communication, selon l'usage de la poster station pratiquée dans les colloques et conférences scientifiques et techniques. Sur la base d'une expérience

photographie

semestre 4

scientifique, les élèves exploitent, valorisent leur recherche et communiquent leurs résultats sous la forme d'un poster intégrant des textes à caractère technico-scientifique, des images, illustrations et schémas. Compétences visées : Structurer les données et analyses issues d'une expérience ; Rédiger un texte selon les normes technico-scientifiques en usage ; Communiquer les informations sous la forme d'un support scientifique : le poster.

Contenu :

Principes de rédaction et structuration d'un document de communication à caractère technico-scientifique. Rédaction technico-scientifique, réalisation de schémas, mise en page adaptée au support, ergonomie des IHM (adaptée si pdf interactif)

Bibliographie indicative :

Guidère, Matthieu, *Méthodologie de la recherche*, Paris, Ellipses 2005.
Cérutti, Olivier ; Gattino, Bruno, *Indicateurs et tableaux de bord*, Paris, La Défense, éd. AFNOR, 1997.
Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale, Paris, Imprimerie Nationale, 2002.
Reix, Robert ; Bringer, Michel, *Analyse conceptuelle : données et traitements*, Paris, éd. Foucher, 1995.

UE 16 Parcours de spécialisation

Bloc 27 : Ateliers optionnels

EC 1 : Portrait à la chambre OU Scénographie

Volume horaire :
60h TD / 12h TP
24h Non Encadré
Total 96h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet et Participation
Nombre ECTS : **3**

Portrait à la chambre :

Objectifs :

Aller à la rencontre d'actrices et acteurs des milieux de la photographie et du cinéma pour réaliser leurs portraits à la chambre 4x5 sur plan-films argentiques noir & blanc. Explorer les techniques d'éclairage construit en extérieur et les possibilités offertes par la prise de vue à la chambre. Savoir organiser une séance de prise de vue en maîtrisant la répartition des tâches entre photographe et assistant. Mettre en place une chaîne de production orientée vers la réalisation de tirages d'exposition jet d'encre sur papier Fine Art. Utiliser une base de données textes-images (File Maker Pro). Participer à la constitution d'un fonds photographique patrimonial au sein de l'ENS Louis-Lumière.

Contenu :

Deux séances préparatoires permettent d'approfondir la technique de la prise de vue à la chambre hors du studio et de revoir les bases de l'éclairage construit au flash en extérieur. Après une séance d'essais portant sur un portrait d'une personne travaillant au sein de l'école, chaque élève réalise plusieurs portraits finalisés et validés en extérieur. Ces portraits peuvent représenter des photographes, des personnes évoluant dans le milieu institutionnel/culturel (presse, édition, festivals, galeries, musées...), dans le secteur de la (post)production (fabricants, laboratoires, retouche...), ou des techniciens cinéma de la filière image (chefs-opérateurs ou opératrices, cadres, cadreuses).

Des séances de post-production régulières permettent de développer et de numériser les plans-films, de retoucher les

fichiers, d'assurer les impressions puis les archivages matériel et numérique au fur et à mesure.

Bibliographie indicative :

Groulx, Pierre, *La photographie en grand format*, Paris, Modulo, 1993.
Ewing, William A., *Faire faces, le nouveau portrait photographique*, Paris, Actes Sud, 2006.
Docher, Marie ; Milhaud, Ingrid ; Devis, Chloé, *Le Portrait de Presse au prisme des dominations*, Saint-Denis, La Part des femmes, 2024.
Aubenas, Sylvie ; Anne Biroleau, Anne, *Portraits/Visages*, Paris, Gallimard, B.N.F., 2003.
Collectif, *Libération - Portraits 1994-2009*, Paris, La Table Ronde/Libération, 2010.

Scénographie :

Objectifs :

Cet enseignement vise à initier les élèves à la conception scénographique d'une exposition photographique, en articulant apports théoriques et mise en pratique. Il permet de comprendre les enjeux de la mise en espace des images et de développer une approche collective de la production d'exposition. Compétences visées : Concevoir un dispositif d'exposition adapté à un projet photographique ; Maîtriser les principales formes d'accrochage et de mise en espace ; Réaliser un editing en vue d'une présentation en exposition ; Adapter un projet aux contraintes d'un lieu ; Produire des outils de préparation (maquette, cahier des charges technique) ; Travailler en équipe dans un cadre de production collective.

Contenu :

L'enseignement associe apports théoriques et atelier pratique en groupe. Les élèves explorent les différentes formes d'accrochage (ligne, grille, installation, etc.) et les problématiques liées à la conception d'une exposition photographique. En groupes de 2 à 3, ils développent un projet incluant editing, conception scénographique, réalisation de maquettes et élaboration d'un cahier des charges, jusqu'à la mise en œuvre d'une exposition.

Modalités d'évaluation : Évaluation basée sur la participation : l'implication dans le projet collectif, la qualité de la proposition scénographique et la capacité à travailler en équipe.

photographie

semestre 4

UE 16 Parcours de spécialisation

Bloc 27 : Ateliers optionnels

EC 2 : Edition OU Réalisation vidéo

Volume horaire :
24h TD / 75h TP
32h Non Encadré
Total 131h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
Nombre ECTS : **3**

Edition :

Objectifs :

Réalisation d'un projet éditorial de A à Z : à partir d'un corpus d'images qui ne leur appartient pas, les élèves constitueront un corpus avec une ligne éditoriale forte, pour réaliser un livre d'auteur. L'ensemble des étapes seront également assurées : montage, choix de la reliure et du papier ainsi que l'impression. Concevoir l'intégralité d'une approche éditoriale, expérimenter l'impression sur des supports adaptés et atypiques, appréhender la reliure comme le corps du livre, travailler la pertinence de l'editing, du montage et des choix typographiques.

Compétences visées : mettre en adéquation une forme et fond et son arborescence de choix les reliant l'un à l'autre ; concevoir une approche éditorial signifiante à partir d'un thème et de la constitution d'un corpus pertinent dans une logique de détournement/réappropriation ; expérimenter les différentes étapes de la fabrication du projet de livre, de la conception à l'impression/finition.

Contenu :

Le cours procède par rencontres successives pour l'élaboration du projet ainsi que des séances dédiées à l'expérimentation des supports d'impression et les techniques de reliure pour la fabrication de l'objet. L'impression et la finalisation des ouvrages sont entièrement réalisés au sein de l'école. L'ensemble des projets fait l'objet d'un dépôt d'exemplaire à la bibliothèque de la MEP, et à la participation au festival Booki de Poznan.

Bibliographie indicative :

Cf cours « épreuve-édition » et chaîne graphique, et design graphique.

Réalisation vidéo :

Objectifs :

Cet enseignement vise à développer la capacité des élèves à concevoir et réaliser une production audiovisuelle courte, en articulant écriture, mise en scène, captation et montage. Il s'agit d'explorer les relations entre image et son, ainsi que les enjeux narratifs et esthétiques propres aux formats courts.

Compétences visées : Concevoir un projet audiovisuel (intention, storyboard, découpage) ; Articuler image, son et montage dans une logique narrative ou expérimentale ; Mobiliser les techniques de prise de vue et de mouvement de caméra ; Réaliser un montage cohérent et rythmé adapté à un format court ; Travailler en équipe et coordonner un projet de production ; Développer une proposition visuelle et sonore originale.

Contenu :

Réalisation en binôme d'un clip d'environ 3 minutes, en collaboration avec des élèves en son et, le cas échéant, des intervenantes et intervenants extérieurs. Le travail couvre l'ensemble des étapes de production : écriture (intention, storyboard), captation (en studio ou hors studio), direction artistique, montage et postproduction. L'accent est mis sur la construction du récit, le rythme et la cohérence visuelle et sonore.

Modalités d'évaluation : Rendu de projet réalisé en groupe, évaluation fondée sur : La pertinence de l'intention et de

la proposition ; La qualité technique et esthétique de la réalisation ; La maîtrise du montage et du rapport image/son ; La capacité à travailler en équipe et à respecter le cadre de production.

UE 16 Parcours de spécialisation

Bloc 27 : Ateliers optionnels

EC 3 : Flux 3D OU Procédés photo-chimiques

Volume horaire :
4h CM / 70h TD / 8h TP
8h Non Encadré
Total 90h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
Nombre ECTS : **3**

Flux 3D :

Objectifs :

Cet enseignement offre aux élèves l'opportunité d'explorer différents workflows d'acquisition 3D, depuis les premières techniques au laser et projection de trame, jusqu'à l'usage du Lidar lors d'un workshop avec un acteur professionnel du marché de la photogrammétrie/Lidar. Les élèves pratiquent également la création d'images 3D à l'aide des dernières techniques en Gaussian Splatting et IA, et mettent en œuvre un workflow 3D basé sur la photogrammétrie ou la vidéogrammétrie d'objets. Deux méthodes d'impression 3D (fusion de matière et résine UV).

Compétences visées : Explorer et mettre en place un workflow 3D ; Expérimenter les flux de production 3D et mixtes 2D/3D sur la base d'une approche créative ou technique ; Intégrer les contraintes de réalisation d'une image hybride 2D/3D.
Ou : Concevoir un objet ou une étude faisant appel au flux 3D/ ou optimiser une étape ou procédure d'un flux 3D ; Evaluer les créations 3D selon des critères qualitatifs.

Contenu :

Panorama des flux de production d'images 3D et 2D/3D, principes d'acquisition directe 3D par 3 méthodes (photogrammétrie, lumière structurée et laser), Workshop Lidar,

photographie

semestre 4

flux d'images 3D et d'intégration 2D/3D. Méthodes actuelles par Gaussian splatting et VGGT ; Création : réalisation par chaque étudiant.e d'une image hybride (objet 2D dans décor 3D ou objet 3D dans décor 2D), le thème est libre, la seule contrainte est la monstration photo-réaliste de l'intégration d'un élément 3D.

Ou : Travail technique d'optimisation d'une étape du flux de production 3D acquisition-traitement-impression 2D/3D ou sortie écran, ou fabrication/rétro-conception d'un objet avec 3D (faisant intervenir ou non électronique et programmation ; chaque élève choisit une thématique avec livrable).

Bibliographie indicative :

Berchon, Mathilde, *L'impression 3D*, Paris, Eyrolles 2013.
De Luca, Livio, *La photomodélisation architecturale*, Paris, Eyrolles 2009.
Sites Internet Arduino et Raspberry pi, OpenClassroom pour les compétences connexes.

Procédés photochimiques :

Objectifs :

Découvrir un ensemble diversifié de procédés photochimiques, tant d'un point de vue théorique (réactions chimiques en jeu) que d'un point de vue pratique (préparation des solutions, apprentissage des gestes, mise en place et respect de protocoles rigoureux, compréhension et résolution des insuccès éventuels). Faire varier certains paramètres et comparer les résultats obtenus. Ouvrir des réflexions sur les hybridations et innovations techniques possibles, en s'appuyant sur des ressources historiques et contemporaines. Construire une recherche expérimentale pour (in)valider une hypothèse, mettre en place un protocole adapté pour tester cette hypothèse (dans le respect des

règles de sécurité). Connaître le vocabulaire technique associé à ces procédés (en français et en anglais).

Compétences visées : Calibrer une chaîne de tirage à partir de contretypes numériques ; Réaliser des tirages et/ou prises de vue selon un ensemble de procédés photochimiques, en adaptant les paramètres pour atteindre le rendu escompté ; Construire une première recherche expérimentale sur les procédés photochimiques.

Contenu :

L'atelier débute par le contretypage numérique et la calibration d'une chaîne de tirage, puis différents procédés sont mis en pratique (par exemple : tirages sur papier salé, kallitypes, chromokallitype, palladiotype, ambrotype, phyto-type...), en faisant varier un paramètre pour chacun de ces procédés. L'atelier se termine par un module de recherche expérimentale, où il s'agit de formuler une hypothèse de recherche sur un procédé photochimique, puis de mettre en place des protocoles expérimentaux rigoureux pour (in)valider cette hypothèse.

Bibliographie indicative :

Anderson, Christina Z., *Cyanotype: The Blueprint in Contemporary Practice*, Londres & New York, Routledge, 2019.
Cartier-Bresson, Anne (dir.), *Le Vocabulaire Technique de la Photographie*, Paris, Marval, Paris musées, 2008.
Crawford William., *Keepers of Light*, New-York, Morgan & Morgan, 1979.
Malde, Pradip ; Ware, Mike, *Platinotype : Making Photographs in Platinum and Palladium with the contemporary Printing-Out Process*, Abingdon, Routledge, 2021.
Reed, Martin ; Webb, Randall, *L'esprit des sels : recettes photographiques des procédés anciens*, Paris, Éditions VM, 2000.
Ware, Mike, *Argyromicon. Silver Photographs on Paper: Chemical History of their Invention, Deterioration and Conservation*, 2019.
Téléchargement en ligne : <https://www.mikeware.co.uk/downloads/Argyromicon.pdf>.
Ware, Mike, *Platinomicon. A Technical Account of Photographic Printing in Platinum and Palladium*, 2017.
Téléchargement en ligne : <https://www.mikeware.co.uk/downloads/Platinomicon.pdf>.

UE 17 Recherche et Projet professionnel

Bloc 28 : Méthodologie et projet de recherche

EC 1 : Méthodologie de mémoire de Master (bibliothèque) / Suivi / Note d'intention

Volume horaire :
4h CM / 1h TD / 8h TP
20h Non Encadré
Total 33h

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

Objectifs :

Approfondir la recherche documentaire et informationnelle. Approfondir l'écriture scientifique. Concevoir la note d'intention de mémoire (v1 et v2) en fonction d'attendus académiques. Organiser son travail de recherche (programme de recherche dont choix méthodologique(s), moyens de mise en œuvre et phasage). Aide à l'élaboration de la problématique.

Compétences visées : Développer l'approche réflexive. Renforcer les aptitudes à l'écriture scientifique.

UE 17 Recherche et Projet professionnel

Bloc 29 : Projet professionnel

EC 2 Anglais : Spécificités professionnelles

Volume horaire :
30h TD
8h Non Encadré
Total 38h

Type d'évaluation :
Exposé Oral
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, indépendamment du niveau linguistique dans la mesure du possible. Ces cours visent à améliorer la prise de parole des élèves par rapport à leur pratique photographique à travers le partage d'expériences

photographie

semestre 4

et l'échange entre les membres de chaque groupe. Une attention particulière est portée à la rédaction de textes nécessaires pour accompagner un portfolio (biographie, expliquer sa démarche artistique...) ou dans le cadre d'un mémoire (note d'intention, résumé...).

Contenu :

A travers l'analyse du parcours et des outils de communication (portfolios, sites et réseaux sociaux) de divers photographes émergents, les élèves construisent leurs propres outils de communication et s'entraînent à parler de leur pratique et à fournir un retour critique constructif à leurs camarades dans une ambiance bienveillante. En parallèle, ils et elles acquièrent du vocabulaire spécifique à leur champ(s) et sujet de recherche afin de communiquer aisément sur leur sujet de mémoire M2 en anglais.

Modalités d'évaluation : Exposé oral sur l'état d'avancement du mémoire de fin d'étude.

Bibliographie indicative :

Berger, John, *Understanding a Photograph*, Londres, Penguin, 2013.
 Levi Strauss, David, *Photography and Belief*, New York, David Zwirner Books, 2020.
 Sontag, Susan, *On Photography*, publié pour la première fois en 1977, plusieurs éditions disponibles.
 Wells, Liz, *Photography, Curation, Criticism: An Anthology*, Abingdon, Routledge, 2023.
 Wells, Liz (dir.), *Photography: A Critical Introduction*, Abingdon, New York, Routledge, 2022.
 LensCulture Guides. Téléchargement en ligne : <https://www.lensculture.com/photography-free-guides> :
Build Your Photography Practice
How to Get the Most out of Photography Competitions
Photographer's Guide to Working with Galleries
The LensCulture Guide For Emerging Photographers
The Photographer's Field Guide to Creative Control

UE 17 Recherche et Projet professionnel

Bloc 29 : Projet professionnel

EC 3 : 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 élèves 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'utilisateur ou utilisatrice 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.

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 pré suppose 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.

Modalités d'évaluation : Un suivi automatique du progrès de l'élève est proposé à travers une plateforme dédiée.

UE 17 Recherche et Projet professionnel

Bloc 29 : Projet professionnel

EC 4 : Evaluation du Rapport de stage de fin de 1ère année

Volume horaire :
0,5h TD
30h Non Encadré
Total 30,5h

Type d'évaluation :
Evaluation Ecrite
 Nombre ECTS : 2

Objectifs :

Cet enseignement vise à développer les capacités rédactionnelles et d'analyse de situation professionnelle. Les élèves disposent d'un guide et d'une grille d'analyse orientant leurs observations et prises d'informations. Un questionnaire associé aux différents items à explorer autonomise les élèves dans leur enquête in situ.

Compétences visées : Analyser la structure d'accueil et les activités déployées et observées pendant le stage de fin de 1ère année ; Restituer et organiser les informations dans un rapport structuré ; Prioriser et trier les informations selon leur pertinence ; Opérer un retour d'expérience ; Consolider les capacités rédactionnelles et analytiques en vue du stage de 2ème année.

Contenu :

Commentaire du rapport de stage, réflexion sur l'immersion de l'élève dans la structure professionnelle et ses capacités d'observation, d'analyse et de restitution..

Bibliographie indicative :

Polycopié - guide de rapport de stage de 1ère année

photographie

semestre 4

UE 17 Recherche et Projet professionnel

Bloc 29 : Projet professionnel

EC 5 : Partenariat ou Engagement étudiant

Volume horaire :
40h TP
4h Non Encadré
Total 44h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet ou
Carnet de Bord
Nombre ECTS : **3**

Objectifs :

Cette séquence permet de développer un projet avec un partenaire (type BIP ou autre). Elle propose également aux élèves ne pouvant ou ne voulant participer à ce projet de valoriser leur engagement social au sein de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement.

UE 17 Recherche et Projet professionnel

Bloc 29 : Projet professionnel

EC 6 : Accompagnement de projet professionnel

Volume horaire :
4h TD / 3h TP
1h Non Encadré
Total 8h

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

Objectifs :

Etudier la trajectoire de l'étudiante ou étudiant avant et pendant l'école et envisager la mise en place de son projet professionnel à travers les différentes étapes qui succèderont.

Compétences visées : Construire un projet professionnel par une série d'étapes méthodologiques

Contenu :

A l'aide d'un livret-questionnaire, l'élève inscrit les jalons de son parcours déjà réalisé et se projette dans un milieu professionnel à la sortie de sa formation. Il doit formuler clairement les différentes étapes qui l'attendent en fin de parcours (stage 2e année, mobilité, sujet de mémoire, secteur de professionnalisation souhaité). Ces entretiens ont lieu la première fois à mi-parcours et réitérés à deux reprises durant le semestre pour suivre les avancées.

UE 17 Recherche et Projet professionnel

Bloc 29 : Projet professionnel

EC 7 : Stage de 2ème année (6 semaines)

Volume horaire :
210h Non Encadré
Total 210h

Type d'évaluation :
Evaluation en S5
Nombre ECTS : **en S5**

Objectifs :

Orienter l'étudiante ou étudiant dans un choix de stage spécialisé en vue de son insertion professionnelle ultérieure. Négocier une mission et un objet d'étude en vue de le ou la positionner dans un rôle valorisant dans la structure d'accueil.

Compétences visées : Expérimenter un secteur professionnel avec une ou des mission(s) et problématiser une expertise en lien avec la structure d'accueil.

Contenu :

Variable en fonction du type de stage.

semestre 5

UE 18 Création numérique, dispositifs interactifs et scénographies des images

Bloc 30 : Atelier d'exposition

EC 1 : Création visuelle et sonore

Volume horaire :
22h CM / 6,5h TD / 6h TP
60h Non Encadré
Total 94,5h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
Nombre ECTS : **4**

Objectifs :

Conceptualiser une idée, savoir concevoir un projet et en rédiger le dossier de production, anticiper les enjeux de création, identifier les points d'expérimentation, établir et gérer un budget de production. Formuler un projet afin de le partager avec des partenaires de financement ou de création, collaborer et diriger des équipes de co-création. Construire, accrocher, mettre en œuvre un dispositif scénographique et audio-visuel. Savoir communiquer et faire la médiation de sa création.

Compétences visées : Élaborer et organiser une intention visuelle esthétique cohérente avec un cahier des charges ou un projet artistique ; Adopter une méthodologie de l'expérimentation ; Adapter la prise de vue aux moyens de diffusion sollicités (édition, web, vidéo, exposition...) ; Élaborer des prototypes d'outils (matériels, logiciels...) et des procédures relevant de l'éco-conception (alternatives d'outils, de produits chimiques, de procédures de production ; Concevoir des dispositifs de présentation ou de médiation des images (expositions, installations, publications, site web, réseaux sociaux, formations...) en fonction de la finalité envisagée, dans une scénographie éco-productive.

Contenu :

Dans le cadre d'une exposition publique, l'élève sera conduit à concevoir et présenter un projet expérimental de son choix

photographie

semestre 5

incluant une dimension sonore (en collaboration avec un ou une élève de la spécialité son) et visuelle à partir d'outils et de média de son choix. La séquence sera accompagnée de conférences /rencontres préparatoires ainsi que d'une période de suivi sur plusieurs semaines.

La séquence est articulée de la façon suivante :

- Conférences dans le domaine de la création photographique, en lien avec les champs vidéographiques, sonores, scénographiques, les dispositifs interactifs... ;
- Mise en place d'un atelier d'écriture de projet ;
- Validation du projet sur note d'intention ;
- Suivi individuel hebdomadaire de projet ;
- Rédaction d'un dossier de production et du cahier des charges technique ;
- Suivi technique de projet (montage, interactivité... ;
- Production et montage de l'installation in situ ;
- Réalisation des éléments de communication sur les réseaux sociaux ;
- Rédaction d'un dossier de presse.

Modalités d'évaluation : En plus du rendu de projet, l'engagement, la dimension expérimentale, le projet scénographique et la qualité des médias visuels et sonores sont évalués.

Bibliographie indicative :

Ardenne, Paul, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropologie*, Bruxelles, éd. Le bord de l'eau, 2019.
 Baudrillard, Jean, *Car l'illusion ne s'oppose pas à la réalité...*, Paris, Descartes & Cie, 1998.
 Bellour, Raymond, *L'entre-images*, Paris, éd. La Différence, 2002.
 Barnhardt, Uwe, *Le regard imparfait, réalité et distance en photographie*, Paris, éd. L'Harmattan, 2001.
 Bhabha, Homi, « Beyond Photography », in *A Living Man Declared Dead and Others Chapters*, Berlin, National galerie, Staatliche

Museen zu Berlin, MACK, 2011.
 Bonnin, Philippe, *Images habitées : photographie et spatialité*, Saint-Etienne, Créaphis, 2007.
 Chik, Caroline, *L'image paradoxale, Fixité et mouvement*, Villeneuve d'Ascq, P.U.S., 2011.
 Chion, Michel, *L'audio-vision : son et image au cinéma*, Paris, Armand Colin, 2025.
 Claudel, Paul, *L'œil écoute*, Paris, Gallimard, 1990.
 Fontcuberta, Joan, *Manifeste pour une post-photographie*, Paris, Actes Sud, 2022.
 Guérin, Michel, *L'espace plastique*, Bruxelles, éd. Part de l'œil, 2008.
 Heinrich, Nathalie, *Faire voir, l'art à l'épreuve de ses médiations*, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2009.
 Hughes, Philip, *Scénographie d'exposition (Exhibition Design)*, Paris, Pyramyd Editions, 2010.
 Lavoie, Vincent, *Image of Trop mignon ! - Mythologies du cute*, Paris, P.U.F., 2022.
 Michel, Jean-Luc, *La distanciation, Essai sur la société médiatique*, Paris, L'Harmattan, 2000.
 Moel, Gaëlle (dir.), *Les espaces de l'image*, Montréal, Mois de la Photo à Montréal, 2009.
 Poivert, Michel, *La photographie contemporaine par ceux qui la font*, Paris, Textuel, 2021.
 Rodrigues Widholm, Julie, *The Meaning of Photography*, Yale University Press, Clark Studies in the Visual Arts, 2008.
 Rouillé, André, *La photographie. Entre document et art contemporain*, Paris, Gallimard, 2005.
 Violeau, Agnès, *Pratiquer l'exposition - Une écologie*, Paris, Éditions Mix, 2024.

UE 18 Création numérique, dispositifs interactifs et scénographies des images

Bloc 30 : Atelier d'exposition

EC 2 : Scénographie d'exposition

Volume horaire :
90h TP
10h Non Encadré
Total 100h

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
 Nombre ECTS : **3**

Objectifs :

Faire l'expérience du travail en équipe. Gérer un budget. Créer une identité collective et la déployer en un dispositif scénographique, une identité visuelle et des stratégies de communication. Savoir créer des plans d'exécution adapter à des contraintes techniques. Penser une stratégie de

communication graphique adaptées aux usages des réseaux sociaux. Assurer la médiation individuelle et collective de l'exposition.

Compétences visées : Élaborer et organiser une intention visuelle esthétique cohérente avec un cahier des charges ou un projet artistique dans le cadre d'une exposition collective ; Inscrire un projet dans une démarche éthique, éco-responsable et dans le respect du droit d'auteur, du droit à l'image et du droit social ; Identifier les circuits de diffusion proposés (codes, formats, modes, définition) afin de décliner les visuels ; Créer et mettre en œuvre des protocoles de maîtrise de la qualité (calibrage, gestion des ressources et essais, élaboration de protocoles, conformation des productions...) et d'éco-management ; Créer un cahier des charges technique et/ou esthétique ; Élaborer une restitution orale et/ou graphique dans le cas d'une communication publique.

Contenu :

Dans le cadre de l'exposition publique, les étudiantes et étudiants seront conduits à concevoir et présenter un projet de scénographie collective de leur choix. La séquence vise à penser la dimension collective du projet d'exposition : Titre, texte ou manifeste, scénographie, plan d'exécution, budget, contraintes techniques, régie et communication sont gérés par les élèves, accompagnés de suivis collectifs sur plusieurs semaines.

La séquence est articulée de la façon suivante :

- Suivi collectif hebdomadaire du projet (scénographie, graphisme, plan d'exécution et stratégie de communication) ;
- Montage et démontage de l'exposition.

Modalités d'évaluation : En plus du rendu de projet, l'engagement collectif et la prise en charge de tâches spécifiques sont évalués en contrôle continu.

photographie

semestre 5

UE 18 Création numérique, dispositifs interactifs et scénographies des images

Bloc 30 : Atelier d'exposition

EC 3 : Valorisation de projet

Volume horaire :
16h CM
80h Non Encadré
Total 96h

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

Objectifs :

Savoir réaliser la captation photographique et vidéo d'un projet scénographique. Rédiger et réaliser graphiquement un dossier de presse et assurer les éléments de présentation d'un d'une œuvre en vue de restitutions postérieures à l'exposition. Être en capacité de formuler de façon synthétique les enjeux de création de sa propre production. Assurer l'archivage et la pérennisation d'œuvres contemporaine.

Compétences visées : Éditorialiser et valoriser ses travaux et ses savoir-faire dans le cadre de la diffusion et de la promotion d'une identité auprès de commanditaires privés et institutionnels ; Définir et réaliser une protection des documents argentiques et numériques en vue d'une sauvegarde préventive et patrimoniale ; Élaborer une restitution orale et/ou graphique dans le cas d'une communication publique ; Concevoir des dispositifs de présentation ou de médiation des images (expositions, installations, publications, site web, réseaux sociaux, formations...) en fonction de la finalité envisagée, dans une scénographie éco-productive.

Contenu :

Dans le cadre de l'exposition publique, les étudiantes et étudiants seront conduits à réaliser les éléments de restitution du projet : rédiger un dossier et un film de présentation de leur réalisation, une captation photographique et vidéo de leur installation.

Modalités d'évaluation : Les éléments de restitution photographiques et vidéos ainsi que le dossier de presse sont évalués.

UE 18 Création numérique, dispositifs interactifs et scénographies des images

Bloc 31 : Ateliers exploratoires

EC 4 : Systèmes interactifs

Volume horaire :
24h TD
Total 24h

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

Objectifs :

Cette unité d'enseignement a pour objectif de permettre aux élèves de découvrir par la pratique le monde de l'électronique programmable, des systèmes interactifs et embarqués, des objets connectés avec le monde réel par l'intermédiaire de capteurs et d'actionneurs :

- Initier les élèves à utiliser une solution basée sur un système numérique à base d'un microcontrôleur performant, bon marché et riche en entrées/sorties pour relier des capteurs et des actionneurs afin concevoir un système interactif, embarqué et connecté simple.
- Permettre aux élèves de consolider, d'approfondir et de mettre en pratique les connaissances acquises dans l'enseignement "Algorithmique, informatique et programmation assistée" dispensé en semestre 2.
- Permettre aux élèves de comprendre comment : un capteur réalise l'acquisition d'une grandeur physique et la convertir en un signal électrique ; une interface reçoit l'information issue du capteur, la traite et envoie des ordres aux actionneurs ; un actionneur transforme l'énergie d'entrée pour réaliser une action.

A l'issue de cette unité d'enseignement, les élèves devraient

être capable de lire, de comprendre, de modifier et d'améliorer l'algorithme et le programme correspondant pour une application simple déjà écrits (existants) voire de concevoir un nouvel algorithme et le programme correspondant pour une application simple.

Support de l'enseignement : Dans le souci de maintenir une adéquation apport théorique-apport pratique, l'enseignement est ponctué de travaux concrets de réalisations pratiques de systèmes ou de sous-systèmes techniques interactifs, de leurs algorithmes et de leurs programmes sur le logiciel Thinkercad et un kit Arduino.

Bibliographie indicative :

Bartmann, Erik, *Le grand Livre d'Arduino*, Paris, Eyrolles. 2018.
Monk, Simon, *Programming Arduino. Getting Started with Sketches*, MNew York, Graw Hill. 2023.
Benyon, David ; Turner, Phil ; Turner, Susan, *Designing Interactive Systems: People, Activities, Contexts, Technologies*, Boston, Addison-Wesley. 2005.
Grolleau, Emmanuel ; Hugues, Jérôme ; Ouhammou, Yassine ; Bauer, Henri, *Introduction aux systèmes embarqués temps réel*, Paris, Dunod. 2018.
Karninen, Tero, *Les capteurs pour Arduino et Raspberri Pi*, Paris, Dunod, 2014.
Kriel, Francine, *Les systèmes embarqués communicants*, Paris, Hermes-Lavoisier. 2008.
Quetin, Jean-Christophe, *Apprivoisez l'électronique et le codage*, Paris, La Fabrique. Editions-ENI. 2018.
Tanikawa, Ronald, *Tinkercad Circuits and Arduino. 50 projects you can build and simulate*, 2023 [ouvrage auto-édité].

UE 18 Création numérique, dispositifs interactifs et scénographies des images

Bloc 31 : Ateliers exploratoires

EC 5 : Atelier images hybrides

Volume horaire :
32h TD / 12h TP
10h Non Encadré
Total 54h

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

Objectifs :

Expérimenter l'hybridation de matériau-images de différentes « natures » (photochimique / numérique). S'emparer de techniques et d'outils maîtrisés dans une perspective inventive du point de vue esthétique et technique. Mettre en place une démarche exploratoire imaginative et rigoureuse.

photographie

semestre 5

Développer un processus de co-création (travail en binôme ou trinôme).

Compétences visées : Proposer une démarche exploratoire inventive et rigoureuse, mobilisant les procédés, compétences et outils préalablement acquis dans les champs numérique et photochimique ; Développer un processus de co-création.

Contenu :

Cet atelier est dédié à l'exploration d'hybridations entre procédés photochimiques et numériques dans le processus de fabrication d'une ou plusieurs images. La forme finale, qu'elle soit tangible ou intangible, donne à appréhender ces deux dimensions et le basculement de l'une dans l'autre. Le processus de fabrication implique des images initialement générées soit photochimiquement, soit numériquement (pas nécessairement par la prise de vue). Les images générées aux moyens de procédés photochimiques sont ensuite être interprétées et/ou altérées (rendues "autres") aux moyens de techniques numériques, et inversement. L'idée est de développer un processus de création passant d'un champ à l'autre, voire impliquant plusieurs aller-retours entre numérique et photochimique, tout en faisant preuve d'inventivité technique et d'imagination artistique.

Bibliographie indicative :

Conés, Héroïse (dir.), *Épreuves de la matière : la photographie contemporaine et ses métamorphoses*, Paris, B.N.F., The (M) éditions, 2023.
Fontcuberta, Joan, *Manifeste pour une post-photographie*, Arles, Actes Sud, 2022.
Poivert, Michel, *Contre-culture dans la photographie contemporaine*, Paris, éd. Textuel, 2022.

UE 19 Environnement professionnel

Bloc 32 : Environnement professionnel

EC 1 : Anglais : problématique des métiers (conférences)

Volume horaire :
18h CM
Total 18h

Type d'évaluation :
Exposé Oral
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 et intervenants anglophones ou non-anglophones avec une excellente maîtrise de l'anglais professionnel dans leur domaine. Chaque intervenante ou intervenant (artiste ou professionnel) parlera de son parcours, de l'exercice de son métier, du processus.

Compétences visées : Être capable d'écouter et de comprendre une conférence dans un domaine de sa spécialité et dans un domaine annexe ; Poser des questions à l'intervenant sur sa pratique, comprendre la réponse et poursuivre l'interaction ; Partager sa réflexion sur une des conférences ou un aspect de la pratique d'un ou une des intervenantes ou intervenants à travers un court examen oral.

Contenu :

À construire en fonction de l'intervenante ou intervenant et en collaboration avec elle ou lui. Ce cycle de conférences débutera par un cours en classe entière visant à assurer une participation optimale.

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 Environnement professionnel

Bloc 32 : Environnement professionnel

EC 2 : Anglais B2 - Certification B2

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 :

Ce module vise à préparer les élèves 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'utilisateur ou utilisatrice 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.

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.

Modalités d'évaluation : Un suivi automatique du progrès de l'élève est proposé à travers une plateforme dédiée.

photographie

semestre 5

UE 19 Environnement professionnel

Bloc 32 : Environnement professionnel

EC 3 : Rapport de stage 2ème année : soutenance orale

Volume horaire :
1h TD
30h Non Encadré
Total 31h

Type d'évaluation :
Exposé Oral et
Travail Personnel
Nombre ECTS : **3**

Objectifs :

La soutenance orale clôt la rédaction du rapport de stage. Il est demandé à l'élève au sein de cette rédaction de faire preuve de rigueur, d'analyse et d'esprit critique sur l'étude de cas menée dans le cadre du stage. L'élève devra problématiser son objet d'étude suivant un plan à suivre qui lui a été remis. Il présente son rapport lors d'une soutenance orale de 45 min.

Compétences visées : Problématiser des enjeux professionnels ; Constituer une bibliographie de référence ; Restituer une synthèse orale.

Contenu :

Le rapport de stage devra contenir un plan en 9 points d'une trentaine de pages (hors annexes) qui seront restitués à l'oral en soutenance.

UE 19 Environnement professionnel

Bloc 32 : Environnement professionnel

EC 4 : 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 20 Méthodologies de recherches

Bloc 33 : Méthodologie de mémoire

EC 1 : Note d'intention définitive

Volume horaire :
9h TP
20h Non Encadré
Total 29h

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

Contenu :

Aide à l'écriture de la note d'intention définitive qui comporte la problématique, l'état de la recherche, le programme de recherche, le plan, la bibliographie et les sources commentées, le corpus iconographique, la présentation de la PPM, le retroplanning.

Compétences visées : renforcer les aptitudes à l'élaboration du mémoire de grade master 2 et à l'écriture scientifique.

UE 20 Méthodologies de recherches

Bloc 33 : Méthodologie de mémoire

EC 2 : Suivi des parties pratiques de mémoire 1ère partie

Volume horaire :
9h TD
Total 9h

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

Objectifs :

Le suivi PPM 1 est la première étape de l'encadrement des projets pratiques de mémoire. Il instaure un rendez-vous mensuel pour les élèves afin d'initier une réflexion sur la partie pratique du mémoire. Cette séquence est encadrée par un ou une photographe professionnel ou artiste dont l'objectif est de favoriser les allers-retours entre pratique et réflexion et d'inciter l'élève à progresser dans ses expérimentations.

UE 20 Méthodologies de recherches

Bloc 34 : Atelier laboratoire socio-photographie

EC 3 : Atelier laboratoire sociophotographie

Volume horaire :
1,5h CM / 52,5h TD
Total 54h + Travail Non
Encadré selon besoins

Type d'évaluation :
Rendu de Projet
Nombre ECTS : **6**

Objectifs :

A la croisée de la pédagogie et de la recherche, l'atelier-laboratoire vise à faire collaborer des élèves du Master « Communication par l'image et Cultures numériques » de l'Université Paris 8, Université des Créations à Saint-Denis, du Master ArTeC et du Master Photographie de l'ENS Louis-Lumière. Par équipe de quatre et autour de trois thèmes différents, chaque année les élèves réalisent des enquêtes socio-photographiques qui hybrident des techniques d'entretien

photographie

semestre 5

sociologique et d'enquête visuelle, mais aussi des techniques documentaires et de fiction. Les résultats, la méthodologie et la démarche photographique sont publiés sur le site numérique-investigation.org. Les enquêtes sont présentées et discutées avec des photographes professionnels ou des chercheurs lors des Rencontres annuelles Data&Pixel.

Contenu :

En plus de sa dimension propédeutique et de son apport méthodologique en sociologie et en SIC, et critique, utiles notamment pour le mémoire de grade master 2, l'atelier-laboratoire se décline en plusieurs étapes :

1. Construire une enquête par équipes :
 - Définir une problématique sur l'un des thèmes (choisi) avec une équipe (interdisciplinaire) ;
 - Construire un état de l'art (documentation sur l'actualité du sujet et lectures scientifiques SIC) ;
 - Définir un terrain d'enquête ;
 - Réaliser 3 entretiens (mini) de nature sociologique (les transcrire) ;
 - Rédiger un article / produire un document sonore + réaliser des productions visuelles, une enquête visuelle. Publier les productions sur le site <https://numerique-investigation.org> (actuellement plus de 80 enquêtes publiées).

2. Présenter et discuter les résultats lors des Rencontres Data&Pixel.

3. Communiquer pour les Rencontres : réaliser une brochure qui présente les travaux du laboratoire et diffuser les invitations (sur les réseaux socionumériques, les sites partenaires..., affiches dans les établissements, Paris 8, ENSLL).

4. Participer à 2 mobilités : Lyon, Arles ou autre / Semaine d'ouverture des Rencontres internationales de la photographie

(volontariat).

Modalités d'évaluation : Evaluation de l'enquête visuelle, de la participation aux Rencontres Data et Pixel et aux mobilités de Lyon et Arles.

Bibliographie indicative :

Figini, Véronique ; Jehel, Sophie (dir.), « La sociophotographie, une démarche d'exploration du social et de création », in *Hybrid*, n°14, 2025.

semestre 6

UE 21 Insertion professionnelle

Bloc 35 : Outils de diffusion et de valorisation

EC 1 : Publication web et CMS

Volume horaire :
2h CM / 16h TD
10h Non Encadré
Total 28h

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

Objectifs :

Comprendre les enjeux et contraintes d'une présence sur le web. Appréhender les outils permettant de concevoir un site web de présentation de son travail. Différencier les langages serveurs des langages clients.

Contenu :

CM : Le web et ses enjeux, réseaux, langages, évolutions
TD1 : HTML/CSS ; TD2 : Site statique/Site dynamique, introduction à Wordpress et au serveur/BDD ; TD3 : Mise en place d'un site sous Wordpress, 5 pages Accueil/Portfolio/Qui suis-je/Contact/Crédits, utilisation de templates et plugins.

UE 21 Insertion professionnelle

Bloc 35 : Outils de diffusion et de valorisation

EC 2 : Mise en page et traitement de documents longs

Volume horaire :
6h TD
Total 6h

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

Objectifs :

Cet enseignement vise à transmettre les méthodes de structuration, d'édition et de contrôle des écrits longs tels qu'un mémoire. Les élèves apprennent à analyser un texte long du point de vue de sa structure, afin de l'organiser en parties logiques et cohérentes, tout en veillant à sa mise en forme.

Compétences visées : Collecter, classer et conformer les textes et illustrations en vue de leur intégration ; Concevoir la mise en page, le référentiel des styles et la maquette intégrant textes et illustrations ; Contrôler le contenu des textes, des illustrations et de la structure ; Contrôler le document en orthographe, grammaire, typographie, conformation à la typologie de document et normes bibliographiques ; Gérer les mises à jour.

Contenu :

Techniques éditoriales. Usage approfondi d'un traitement de texte. Techniques de conformation. Normes en typographie, chaîne graphique.

Bibliographie indicative :

Martin, Michel, *Rédigez facilement des documents avec Word*, Paris, Eyrolles 2011.

photographie

semestre 6

UE 21 Insertion professionnelle

Bloc 36 : Interactions avec le monde professionnel

EC 3 : Les Rencontres photographiques (conférences)

Volume horaire :
30h CM
Total 30h

Type d'évaluation :
Travail Personnel
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Faire intervenir sous forme d'entretien ou de conférence des personnalités du monde de la photographie aux profils variés, français ou étrangers : photographe professionnel ou professionnelle, chercheur ou chercheuse, photojournaliste, artiste, conservateur ou conservatrice, rédacteur ou rédactrice de magazine, responsable institutionnel ou ministériel, représentant d'association dédiée à la photographie, etc. Les rencontres se dérouleront en début de soirée et accueilleront du public extérieur.

Contenu :

Les invités varieront d'une année sur l'autre.

Modalités d'évaluation : Analyse critique d'une conférence, devoir à la maison.

Bibliographie indicative :

Varie selon les invités.

UE 21 Insertion professionnelle

Bloc 36 : Interactions avec le monde professionnel

EC 4 : Valorisation et professionnalisation (gestion, droit, rencontres, VSSHD)

Volume horaire :
28h CM
Total 28h

Type d'évaluation :
Exposé Oral
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Cet enseignement est dispensé par des professionnels et professionnelles exerçant divers métiers dans l'écosystème de la photographie ainsi que par des formateurs, formatrices ou des enseignantes et enseignants. Il est composé d'interventions d'experts sous forme de cours, d'échanges et d'exercices. Le programme est établi en début de semestre à la suite d'une analyse des besoins des élèves. Il vise à valoriser le parcours de chacun et chacune afin de faciliter l'insertion professionnelle par la suite.

Compétences visées : Améliorer sa connaissance de l'écosystème de la photographie ; Développer sa capacité de structurer son projet professionnel ; Comprendre comment allier une pratique photographique personnelle avec un travail de commande.

Contenu :

Le contenu est à définir en fonction des profils, mais pourra comprendre l'utilisation d'outils de prospection, le droit à l'image, les enjeux autour de la commande (commerciale et institutionnelle), un aperçu des métiers comme celui de commissaire, de galeriste, d'agent ou d'agente de photographes, le rapport entre galeriste et artiste... Le contenu a une visée pratique, ciblée et personnalisée.

Modalités d'évaluation : Lecture de portfolio / projet par le ou la chargé de cet enseignement et deux professionnels de la photographie (profil artistique et profil commercial)

Bibliographie indicative :

Une sitographie contenant des ressources pratiques sera fournie et consultée par les participants et participantes lors de la première séance.

UE 21 Insertion professionnelle

Bloc 36 : Interactions avec le monde professionnel

EC 5 : Atelier Digitech en studio

Volume horaire :
16h TD
Total 16h

Type d'évaluation :
Participation
Nombre ECTS : 1

Objectifs :

Présenter et pratiquer les missions et le rôle de l'opérateur numérique dans les domaines du data management, color management et la sécurisation des données.

Compétences visées : Etre autonome dans l'installation informatique d'une configuration studio en vue d'une prise de vue sécurisée techniquement en color management et data management.

Contenu :

Le cours s'effectue en alternance d'apports théoriques et pratiques avec l'utilisation du matériel de prise de vue et des logiciels spécialisés prérequis pour les objectifs de sécurisation.

UE 22 Recherche et ateliers d'expérimentations

Bloc 37 : Ateliers de recherche

EC 1 : Atelier protocoles d'expérimentation

Volume horaire :
4h CM / 20h TD
Total 24h

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

Objectifs :

Percevoir les contradictions et évolutions des méthodes scientifiques et expérimentales, par le biais d'exemples historiques et contemporains. Détailler les étapes de la méthodologie expérimentale telle qu'elle est actuellement envisagée, notamment dans les domaines scientifiques. Mettre en pratique une démarche expérimentale rigoureuse au sein du laboratoire de photographie analogique.

photographie

semestre 6

Être capable d'appliquer cette rigueur à d'éventuelles expérimentations menées dans le cadre du mémoire de recherche, que ces expérimentations aient un caractère scientifique, technique ou créatif.

Compétences visées : Concevoir des protocoles expérimentaux rigoureux destinés à tester des hypothèses ; Mettre en pratique et éventuellement adapter des protocoles expérimentaux ; Observer, analyser et interpréter des résultats expérimentaux ; Relier les implications des méthodes scientifiques aux enjeux du mémoire de recherche.

Contenu :

Les cours magistraux abordent l'épistémologie à travers l'histoire des démarches scientifiques (empirisme et induction, hypothèses et déduction, méthode hypothético-déductive, concept d'abduction...), ainsi que les méthodes expérimentales d'un point de vue concret (approche du problème, construction d'un modèle théorique et formulation d'hypothèses, déduction de conséquences particulières, tests des hypothèses par l'élaboration et la concrétisation d'un protocole expérimental, notion d'expérience témoin, de répétabilité et de reproductibilité, analyse des résultats expérimentaux, comparaison avec les prédictions...). Ils sont suivis d'une application pratique au sein du laboratoire de photographie analogique.

Bibliographie indicative :

Baléo, Jean-Noël ; Bourges, Bernard ; Courcoux, Philippe, Faur-Brasquet, Catherine ; Le Cloirec, Pierre, *Méthodologie expérimentale : méthode et outils pour les expérimentations scientifiques*, Cachan, Éditions Tec et Doc, 2003.
Cariou, Jean-Yves, *Histoire des démarches scientifiques, de l'Antiquité au monde contemporain*, Paris, Éditions matériologiques, 2019.
Daston, Lorraine ; Galison, Peter, *Objectivity*, New York, Zone Books, 2010.
Soler, Léna, *Introduction à l'épistémologie*, Paris, Ellipses, 2019.

UE 22 Recherche et ateliers d'expérimentations

Bloc 37 : Ateliers de recherche

EC 2 : Atelier recherche mémoire

Volume horaire :
24h TD
10h Non Encadré
Total 34h

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

Objectifs :

Le cours a pour objectif d'encadrer les élèves lors du démarrage de la période « recherche » de leur mémoire dans une approche dynamique et encadrée pour initier une impulsion décisive.

UE 22 Recherche et ateliers d'expérimentations

Bloc 37 : Ateliers de recherche

EC 3 : Séminaire des mastérants

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 ou déléguée de 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 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 spécialités (cinéma, son, photographie).

Contenu :

Les cours magistraux abordent l'épistémologie à travers l'histoire des démarches scientifiques (empirisme et induction, hypothèses et déduction, méthode hypothético-déductive, concept d'abduction...), ainsi que les méthodes expérimentales d'un point de vue concret (approche du problème, construction d'un modèle théorique et formulation d'hypothèses, déduction de conséquences particulières, tests des hypothèses par l'élaboration et la concrétisation d'un protocole expérimental, notion d'expérience témoin, de répétabilité et de reproductibilité, analyse des résultats expérimentaux, comparaison avec les prédictions...). Ils sont suivis d'une application pratique au sein du laboratoire de photographie analogique.

Evaluation : présence minimale par élève de 24 heures sur les 48h. L'évaluation combine l'assiduité et le sérieux de la présentation de l'exposé.

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.
Chambefort, Françoise ; Sanchez, Carolane (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.2006.16.42>
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 Coguiet, *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*

photographie

semestre 6

théoriser nos pratiques, Paris, Hermann, 2025.

Manning, Erin ; Massumi, Brian, *Pensée en acte. Vingt propositions pour la recherche-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 22 Recherche et ateliers d'expérimentations

Bloc 37 : Ateliers de recherche

EC 4 : Suivi et atelier Partie Pratique de Mémoire 2ème partie

Volume horaire :
42h TD
20h Non Encadré
Total 62h

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

Objectifs :

Le suivi PPM 2ème partie est la deuxième étape de l'encadrement des projets pratiques de mémoire. Il poursuit les rendez-vous mensuels pour les élèves, auxquels s'ajoutent un atelier de pré-accrochage et l'accompagnement de l'accompagnement de la partie pratique du mémoire afin de la préciser

et de la faire aboutir conceptuellement et plastiquement. Cette séquence est encadrée par un ou une photographe professionnel ou artiste dont l'objectif est de favoriser les allers-retours entre pratique et réflexion et d'inciter l'élève à progresser dans ses expérimentations.

Modalités d'évaluation : Rendu de projet (évaluation de l'avancée du travail de l'étudiante ou étudiant et contribution aux échanges collectifs).

UE 23 Mémoire de recherche et partie pratique

Bloc 38 : Mémoire de recherche et partie pratique

EC 1 : Rédaction de la partie théorique du mémoire

Volume horaire :
6h TD
180h Non Encadré
Total 186h

Type d'évaluation :
Travail Personnel
Nombre ECTS : 7

Les 3 EC sont liés et constituent un ensemble.

Objectifs :

L'objectif de l'exercice du mémoire de Master étant de placer l'élève en situation d'éprouver sa capacité à questionner le sujet qu'il ou elle a choisi ; il ou elle doit mener une recherche approfondie et étayée pour en exposer clairement l'analyse et la synthèse, sachant que le mémoire est jugé sur l'originalité de son contenu, sur sa valeur scientifique, technique et artistique, et sur la qualité de sa présentation.

Contenu :

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

UE 23 Mémoire de recherche et partie pratique

Bloc 38 : Mémoire de recherche et partie pratique

EC 2 : Réalisation de la partie pratique du mémoire

Volume horaire :
24h TD
80h Non Encadré
Total 104h

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

Les 3 EC sont liés et constituent un ensemble.

Contenu :

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

UE 23 Mémoire de recherche et partie pratique

Bloc 38 : Mémoire de recherche et partie pratique

EC 3 : Oral de soutenance

Volume horaire :
1h TD
5h Non Encadré
Total 6h

Type d'évaluation :
Soutenance
Nombre ECTS : 4

Les 3 EC sont liés et constituent un ensemble.

Contenu :

L'oral de soutenance vient conclure l'ensemble de la démarche de recherche. L'élève doit faire preuve de didactisme, de clarté, de synthèse mais également d'objectivité quant aux résultats obtenus, en ouvrant d'éventuelles pistes de poursuite.