

CODE ECUE	E13ASC5
INTITULE DE L'ECUE	Connaissance des métiers du cinéma et de l'audiovisuel
DIPLOME /SEMESTRE	L1S1
ENSEIGNANT(S)	Maryse Baute, Frédéric ASTRUC, Guilhem BROUILLET, Matthijs GARDENIER, Anne-Laure GEORGE-MOLLAND, Jean-Michel OLIVARES, Patrick PERROTTE, Marion POIRSON

DESCRIPTIF

Maryse Baute

TD

Ce cours propose une histoire du cinéma à travers les réalisateurs qui ont fait le choix du dessin pour la préparation de leur film ainsi que la définition et l'histoire du métier de storyboardeur.

CM « Les métiers du cinéma »

Ce cours propose, selon un axe historique, une présentation des corps de métiers aussi bien artistiques, financiers que techniques, nécessaires à la mise en œuvre d'une production cinématographique

BIBLIOGRAPHIE

TD :

BEGLEITER Marcie. *Les clés pour créer un storyboard* Editions Dixit - Synopsis, 2004
 HART John. *The art of the storyboard* Focal Press, USA, 1999
 LEFEUVRE, Morgan. *Comprendre et interpréter un storyboard* Editions Bibliothèque du Film, 2004

CM :

RUER Juliette, HAMEL Jean, *Générique – Les métiers derrière la création d'un film*, INIS/AQTIS, 2006

DESCRIPTIF

Frédéric ASTRUC

TD « Approche du montage »

Il s'agit moins ici d'apprendre le montage que de « l'approcher » pour mieux en comprendre la richesse et les puissances. Après une brève historicité, nous en présenterons les principales familles et les grands principes en faisant retour sur certains fondamentaux techniques (règles de

raccords, etc.). Puis, nous interrogerons les différentes conceptions de montage telles qu'elles ont été théorisées et leur possible obsolescence, ou comment le cinéma contemporain les « contient » et à la fois les « dépasse ».

TD « La réalisation »

En quoi consiste le métier de réalisateur ? Quels sont ses « outils »? Quelle est sa part réelle de créativité sur le film ? Comment s'organise le travail avec ses collaborateurs ? En quoi est-il l'auteur d'un film, d'une œuvre ?... Autant de questions – et d'autres – auxquelles nous tenterons de répondre au travers d'analyses et d'exercices autour de la fiction, du documentaire et du vidéo-clip.

BIBLIOGRAPHIE

- AMIEL Vincent, *Esthétique du montage*, Nathan-Cinéma, 2001
AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel, VERNET Marc, *Esthétique du film*, Nathan Université, 1983
MARTIN Marcel, *Le Langage cinématographique*, Edition du Cerf, 2001
MITRY Jean, *Esthétique et psychologie du cinéma*, Edition du Cerf, 2001
- AUMONT Jacques, *Le Cinéma et la mise en scène*, Armand-Colin Cinéma, 2005
FOZZA J-C., GARAT A-M., PARFAIT F., *La Petite fabrique de l'image*, Magnard, 1988
MERCADO Gustavo, *L'Art de filmer, apprendre (et transgresser) les règles de la composition cinématographique*, Pearson, 2011
TIRARD Laurent, *Leçons de cinéma*, Nouveau Monde, 2009
-

DESCRIPTIF

Guilhem BROUILLET

TD « La programmation en festival »

Au centre de tout festival, il y a la programmation. Le métier de programmateur est en fait celui de directeur artistique, adapté à la diffusion cinématographique. Dans ce cours, plusieurs critères seront abordés : ligne artistique, cohérence de la sélection, tempo du festival, événements premières/rétrospectives, ateliers et enfin lien avec les attentes du public cible.

BIBLIOGRAPHIE

- RAMACKER Jérôme, *Communiquer son projet artistique*, EDI Pro 2, 2013
TAILLIBERT Christel, *Tribulations festivalières : les festivals de cinéma et audiovisuel en France*, L'Harmattan, 2009
-

DESCRIPTIF

Matthijs GARDENIER

TD « La production audiovisuelle »

Ce cours a pour enjeu de présenter les tenants et les aboutissants de la production audiovisuelle et cinématographique. Il se découpe en deux grandes parties. La première, plus théorique, comprend notamment une définition de ce qu'est la production, la présentation des diverses étapes de la production d'un film et une explication des différents métiers de la production. Cette présentation est ensuite complétée par une présentation du paysage institutionnel et économique. La deuxième partie consiste en une étude de cas inspirée d'une de mes expériences professionnelles. Les différentes étapes du projet seront abordées, et assorties d'exercices pratiques.

DESRIPTIF

Anne-Laure GEORGE-MOLLAND

TD « Effets spéciaux numériques et cinéma d'animation 3D »

L'objectif est de donner une vision claire et synthétique du fonctionnement des studios d'animation 2D/3D et d'effets spéciaux numériques: en partant de la diversité des processus de fabrication (variété des techniques) et des configurations de production (petits ou gros studios, en France ou à l'international, etc.), le cours expose au fur et à mesure les métiers rencontrés dans ces structures, leurs rôles et leurs interactions. Quelques échanges par *skype* avec des professionnels permettent une complète immersion dans ce milieu. Le cours reposera également sur la création d'une animation chaînée collective permettant aux étudiants d'expérimenter hors-cours, les joies (et difficultés) de l'image par image.

BIBLIOGRAPHIE

BROCA René, JACQUEMART Christian, *Les métiers du cinéma d'animation et des effets spéciaux*, Eyrolles, 2000
HEIT Laura, *Dessins animés, film d'animation : Carnets de croquis*, La Martinière, 2013
WILLIAMS Richard, *Techniques d'animation Pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu-vidéo*, 2011
ZWERMAN Susan, OKUN Jeffrey A., *The VES Handbook of Visual effects : Industry Standard VFX Practices and Procedures*, VES Publications, 2010

WEBGRAPHIE

www.reca-animation.com
www.rencontres-animation-formation.org
www.afca.asso.fr
www.catsuka.com

DESRIPTIF

Jean-Michel OLIVARES

TD « Les métiers du son liés à l'image »

Sous cette dénomination, se cache plusieurs types de fonctions, de supports et d'espaces de travail. Nous essayerons de suivre le trajet du son, de l'enregistrement jusqu'à la diffusion, en

nous appuyant sur les outils, les enjeux et les contraintes. Nous prendrons exemple dans l'audio-visuel mais aussi dans le spectacle et le disque. À partir d'outils accessibles à tous, des travaux pratiques nous permettront de manipuler le son enregistré.

BIBLIOGRAPHIE

DESHAYS Daniel, *Pour une écriture du son*, Klincksieck, 2006

WEBOGRAPHIE

<http://arteradio.com>
<http://creative.arte.tv/fr>

DESRIPTIF

Patrick PERROTTE

TD « Le numérique dans les métiers du cinéma »

Les évolutions technologiques bouleversent l'industrie du cinéma. Les innovations numériques sont constantes et nul ne sait précisément à quoi ressemblera le cinéma dans une vingtaine d'années. Dans une ère où le virtuel et les réalités augmentées envahissent les écrans, les professions liées au cinéma dépassent très largement le cadre de l'équipe de réalisation traditionnelle. Le cours permettra de mettre en évidence les impacts des technologies numériques dans la chaîne de création cinématographique et de découvrir les innovations qui pourraient jouer un rôle déterminant dans les formations de demain.

BIBLIOGRAPHIE

HAMUS-VALLÉE Réjane, RENOUARD Caroline, *CinémAction N° 155 "Les métiers du cinéma à l'ère du numérique"*, Éditions Charles Corlet, 2015
PEREZ Dominique, *"Les métiers du cinéma"*, Les guide de l'étudiant, 2010
ZYSERMAN Didier, GROSSE Charlotte, *Guide des formations aux métiers du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia*, Vidéadoc, 2010

DESRIPTIF

Marion POIRSON

TD « Le métier de scénariste »

Mélange de cours magistral et d'atelier d'écriture, qui aborde les différents points du scénario : structure, personnage, dimension narrative, travail du dialogue et des didascalies, etc., pour aboutir à l'écriture d'un synopsis et d'une dizaine de pages scénarisées.

BIBLIOGRAPHIE

PARENT-ALTIER Dominique, *Approche du scénario*, Nathan, 1997

_____