

Brochure de présentation

TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES DU MONTAGE

Université
Lumière Lyon 2
UFR LESLA -
Département
ASIE

CORESPONSABLES :
RÉMI FONTANEL ET
SYLVIE PERRIN-DUC-
MAUGÉ

DESSCRIPTIF DES COURS
2024 - 2025

LP TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

UFR Des Lettres,
Sciences du
Langage et Arts

SEMESTRE 5

4 Unités d'enseignements

11 Enseignements

250 h d'enseignements

UE1.1 CULTURE PROFESSIONNELLE (58h)

TD CONNAISSANCE DU MONDE PROFESSIONNEL (36H)

Enseignante : Sylvie Perrin - Duc-Maugé.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'aborder les différents métiers de la chaîne de production au cinéma et à la télévision à travers divers travaux d'analyses individuels et collectifs (enquêtes, etc.) et la rencontre avec des professionnels (monteurs mais également réalisateurs, producteurs, techniciens, diffuseurs, etc.) qui feront partager leur expérience et leur vision du métier.

Modalités d'examen :

1re session : exposé réalisé à partir de l'étude d'une structure de production audiovisuelle et écrit analytique synthétisant l'expérience des rencontres professionnelles.

TD ANGLAIS APPLIQUÉ (22H)

Enseignant : Éric Rivère

Descriptif :

Ce cours proposera une formation en anglais de spécialité avec pour objectifs de développer les compétences des étudiants amenés :

- à travailler avec des équipements et des logiciels en langue anglaise.
- à créer du sous-titrage en anglais.
- à réaliser des montages de films en anglais, et plus précisément des documentaires.

Modalités d'examen :

1ère session : en contrôle continu, les étudiants seront amenés à effectuer des travaux en cours. En fin de semestre, sera proposé un travail écrit de compréhension d'un texte et/ou un oral basé sur une évaluation en interaction.

UE1.2 THÉORIE, ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL (66h)

CM ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL (24H)

Enseignant : Martin Fournier.

Descriptif :

Ce cours présente les spécificités de la structure économique du secteur de l'audiovisuel et de la production cinématographique.

Après avoir présenté les évolutions majeures du secteur, le cours détaille plus précisément les conditions spécifiques de ses trois dimensions principales : la production, la distribution et l'exploitation.

Modalités d'examen :

1ère session : un contrôle sur table

TD HISTOIRE ET THÉORIE DU MONTAGE (22H)

Enseignant : Rémi Fontanel.

Descriptif :

Ce cours proposera une histoire du montage appréhendée au contact de l'analyse d'un vocabulaire et d'une grammaire spécifiques ainsi qu'à des textes théoriques fondateurs d'une pensée du cinéma (S. M. Eisenstein, V. Poudovkine, D. Vertov, A. Pelechian, A. Bazin, J.-L. Godard, A. Hitchcock, etc.).

[Ce cours est étroitement articulé à celui intitulé Esthétique du montage].

Modalités d'examen :

1re session : écrits individuels en contrôle continu + écrit final sur table.

TD ESTHÉTIQUE DU MONTAGE (20H)

Enseignant : Rémi Fontanel.

Descriptif :

Par l'analyse de films et séquences de films, ce cours proposera l'analyse de quelques formes esthétiques de montage qui contribuent à construire un récit, élaborer un discours, développer une poétique singulière, participer à la création d'une émotion. [Ce cours est étroitement articulé à celui intitulé Histoire et théorie du montage].

Modalités d'examen :

1re session : écrits individuels en contrôle continu + écrit final sur table.

UE1.3 LOGICIELS ET OUTILS NUMÉRIQUES (126h)

TD ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DE L'AUDIOVISUEL (20H)

Enseignante : Lucile Fauron.

Descriptif :

Dans une approche pratique et de terrain, ce cours se proposera d'aborder toutes les étapes techniques autour du montage avec pour objectif une autonomie technique attachée à la pratique du montage elle-même. Les enjeux sont les suivants ; Comprendre la chaîne de post-production cinéma, les spécifications d'une source (ratio, frame rate, codec etc.), savoir créer un projet correctement, faire un ingest de rushes, appréhender le principe des proxies, gérer la synchronisation, savoir transmettre son travail (edl, XML, aaf etc.), créer un fichier référence, traiter les pistes en vue du montage son, préparer sa timeline pour l'étalonnage, réaliser un export en fonction de sa destination avec gestion des alphas.

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, réalisation d'un exercice pratique individuel + écrit final sur table

TD PRATIQUE DE LOGICIELS DE MONTAGE (42H)

Enseignants : Sylvie Perrin - Duc-Maugé et Paul Roumet.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'étudier les bases techniques du montage non linéaire par la prise en main des logiciels Adobe Première, Final Cut Pro et Avid. [Cours en lien avec l'atelier d'accompagnement technique animé par Lucile Fauron].

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, travaux de montage divers et individuels.

TD TRAITEMENT DES IMAGES (1) (22H)

Enseignant : Paul Roumet.

Descriptif :

L'objectif de ce cours est de savoir utiliser Photoshop, logiciel de retouche d'images, pour être compétent sur la création d'habillages graphiques complexes et d'effets spéciaux basiques, susceptibles d'être utilisés au cours d'un montage audiovisuel. [Cours en lien avec l'atelier d'accompagnement technique animé par Lucile Fauron].

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, réalisation d'un exercice individuel à partir d'un cahier des charges précis et de matériaux-images remis à chaque étudiant.

TD TRAITEMENT DES IMAGES (2) (20H)

Enseignant : Paul Roumet.

Descriptif :

L'objectif de ce cours est de savoir utiliser After Effect, logiciel de compositing, pour être compétent sur la création d'habillages graphiques complexes et d'effets spéciaux basiques, susceptibles d'être utilisés au cours d'un montage audiovisuel. [Cours en lien avec l'atelier d'accompagnement technique animé par Lucile Fauron].

Modalités d'examen :

1re session : lors d'un examen final, les étudiants seront évalués sur leur capacité à habiller une séquence en appliquant les techniques acquises tout au long des cours.

TD MONTAGE ET MIXAGE DU SON (22H)

Enseignant : Emmanuel Bouissière - Intervenant CinéFabrique.

Descriptif :

Par l'utilisation du logiciel Protools, ce cours se propose d'appréhender le travail du son d'un film dans sa globalité et dans le respect des étapes de son traitement à la fois technique et créatif. Sont ainsi abordées : les contraintes de la prise de son en tournage ; le choix des rushes (sons directs, sons seuls, sons doubles) ; le nettoyage audio ; le montage son et son export en pistes séparées ; le mixage de film ; le mastering et son adaptation à la diffusion.

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, montage et mixage audio sur un court-métrage de 2 minutes (fiction ou documentaire) à réaliser en autonomie.

UE1.4 PROJET TUTEURÉ

PROJET TUTEURÉ

Enseignants : Sylvie Perrin - Duc-Maugé et Rémi Fontanel.

Descriptif :

Chaque étudiant s'engagera dans une création personnelle qui s'appuiera sur un travail de montage à partir d'images existantes dont il n'est pas l'auteur. Le cahier des charges (durée, thème, date de rendu, etc.) sera proposé en début d'année. Chaque réalisateur-monteur sera accompagné par un tuteur enseignant au cours du premier semestre, période durant laquelle sera mené ce projet. Des séances en grand groupe permettront l'échange et la partage. Une présentation collective des projets a lieu à la fin du semestre, en décembre. [Chaque projet fera l'objet d'un accompagnement technique assuré par Lucile Fauron].

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, évaluation de la création et de sa réalisation.

SEMESTRE 6

3 Unités d'enseignements

9 Enseignements

144 h d'enseignements

UE2.1 ÉCRITURES DU MONTAGE (56h)

TD ÉCRITURES DOCUMENTAIRES (14H)

Enseignant : Rémi Fontanel.

Descriptif :

En quoi les écritures documentaires nous invitent-elles à appréhender les pratiques de montage de manière spécifique ? Peut-on à leur égard parler de montage documentaire ? Quelle est la place du montage dans l'acte de création documentaire ? Le cours proposera une réflexion autour de ces questions en articulant théorie et analyse de films.

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu (devoir à la maison et épreuve écrite sur table).

TD ÉCRITURES FICTIONNELLES (14H)

Enseignant : Rémi Fontanel.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'étudier le rôle créatif du montage au sein de différentes formes d'écritures fictionnelles reconnaissables et variées selon les enjeux narratifs à l'œuvre dans un film ou une séquence en particulier

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, exposé en groupe et écrit individuel.

TD ÉCRITURES SONORES (14H)

Enseignant : Martin Barnier.

Descriptif :

En s'appuyant sur des exemples de films d'époques et d'origines diverses, ce cours proposera l'analyse du montage sonore sous ses différents aspects, qu'ils relèvent de choix artistiques ou techniques (cut, overlapping, mixage, etc.). Nous verrons notamment en quoi le choix d'un montage sonore précis peut avoir un impact sur la réception spectatorielle.

Modalités d'examen :

1ère session : en contrôles continus, court exposé et examen final.

TD ÉCRITURES INTERACTIVES (14H)

Enseignante : Sylvie Perrin - Duc-Maugé.

Descriptif :

Ce cours abordera les méthodes et techniques de l'écriture d'un scénario linéaire et non linéaire (dans les champs documentaire et fictionnel).

Modalités d'examen :

1ère session : écriture personnelle d'un scénario linéaire ou non linéaire inférieur ou égal à 3 minutes

UE2.2 ATELIERS PRATIQUES (88h)

TD MONTAGE DOCUMENTAIRE (1) (22H)

Enseignante : Sylvie Perrin - Duc-Maugé.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma documentaire. Chaque étudiant sera invité à une prise de conscience des perceptions poétiques et sensibles qu'implique chaque geste de montage

Modalités d'examen :

1re session : exercice de montage collectif et/ou individuel accompagné d'un journal de bord.

TD MONTAGE DOCUMENTAIRE (2) (22H)

Enseignant.e : intervenant.e professionnel.le

Descriptif :

Ce cours se proposera d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma documentaire. Chaque étudiant sera invité à une prise de conscience des perceptions poétiques et sensibles qu'implique chaque geste de montage.

Modalités d'examen :

1re session : exercice de montage collectif et/ou individuel accompagné d'un journal de bord.

TD MONTAGE FICTIONNEL (1) (22H)

Enseignant.e : intervenant.e professionnel.le CinéFabrique.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma fictionnel. Comment raconter une histoire ? Comment façonner un personnage ? Comment construire du sens ? Comment faire surgir une émotion ? Tels sont les enjeux qui seront au cœur de ce cours.

Modalités d'examen :

1re session : exercice de montage collectif et/ou individuel accompagné d'un journal de bord.

TD MONTAGE FICTIONNEL (2) (22H)

Enseignant.e : intervenant.e professionnel.le.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma fictionnel. Comment raconter une histoire ? Comment façonner un personnage ? Comment construire du sens ? Comment faire surgir une émotion ? Tels sont les enjeux qui seront au cœur de ce cours.

Modalités d'examen :

1re session : exercice de montage collectif et/ou individuel accompagné d'un journal de bord.

UE 2.3 STAGE

STAGE

Tutrice universitaire : Sylvie Perrin - Duc-Maugé.

Descriptif :

Chaque étudiant s'engagera dans un ou plusieurs stages professionnels pour une durée de 12 semaines au minimum (6 mois maximum) entre mars (après les congés d'hiver) et septembre et ce, en accord avec le projet professionnel qui aura été élaboré au cours du premier semestre.

Modalités d'examen :

1re session : évaluation finale du stage et de son rapport analytique dans le cadre d'une soutenance (juillet ou septembre) en présence des responsables de la formation et éventuellement des enseignant.e.s et du/de la ou des tuteur.s/trice.s en entreprise impliqué.e.s.

CONTACT

**ALINE
JARDY**

aline.jardy@univ-lyon2.fr

04 78 77 26 03

PDA

Bureau B 114