

**UFR DES LETTRES,
SCIENCES DU
LANGAGE ET ARTS**

Département ASIE – Arts de la scène, de l’image et de l’écran

**Licence professionnelle TSI – Techniques du son et de l’image
Parcours Techniques et pratiques artistiques du montage**

**Coresponsables : Rémi Fontanel et Sylvie Perrin – Duc-Maugé
Scolarité : Aline Jardy**

**Descriptifs des cours
Année universitaire 2019/2020**

Semestre 5

• UE A5.1 CULTURE PROFESSIONNELLE (57h)

• TD Connaissance du monde professionnel (36h)

Enseignante : Sylvie Perrin – Duc-Maugé

Descriptif

Ce cours propose 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 font 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 (21h)

Enseignant : Éric Rivère

Descriptif

Ce cours propose 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

1re session : en contrôle continu, les étudiants sont amenés à effectuer des travaux en cours. En fin de semestre, est proposé un travail écrit de compréhension d'un texte et/ou un oral basé sur une évaluation en interaction (présentation orale sur un DVD au programme).

• **UE B5.1 THÉORIE ET ESTHÉTIQUE (63h)**

• **CM Esthétique du cinéma (21h)**

Enseignant : Luc Vancheri

Descriptif

Le cinéma, que l'on retienne l'invention Edison ou Lumière, s'est immédiatement imposé comme un nouvel art de l'image, une technique de reproduction du mouvement qui appartient pleinement à la culture visuelle du 19ème siècle. Néanmoins, dès les années 1910 le cinéma fait l'objet d'un déplacement esthétique, qui concerne autant l'industrie du film qui y cherche une plus-value commerciale que les avant-gardes artistiques européennes et russes qui en radicalisent les enjeux au nom d'une politique de l'art. En une décennie à peine, le cinéma n'est pas seulement déclaré septième dans la généalogie des arts (R. Canudo, 1919), il est encore et surtout pensé comme le médiateur d'une nouvelle image de l'art dont Bertolt Brecht a donné le commentaire quelques années que Walter Benjamin n'en propose une théorie qui mérite néanmoins d'être aujourd'hui réinterrogée. Tel sera le point de départ de ce cours qui s'intéressera à la manière dont l'idée de cinéma a évolué jusqu'au début de notre 21ème siècle. Le cours du premier semestre couvrira la première moitié du 20ème siècle et s'intéressera à la manière dont les futurismes italien et russe, le dadaïsme, l'impressionnisme français, l'expressionnisme allemand, le constructivisme se sont emparé du cinéma. Le néo-réalisme qui engage la modernité de l'après-guerre marquera la fin du CM de ce premier semestre.

Modalités d'examen

- 1ère session : un contrôle sur table
- 2e session : un contrôle sur table

• **TD Histoire et théorie du montage (21h)**

Enseignant : Rémi Fontanel

Descriptif

Ce cours propose une histoire du montage articulée à l'analyse d'un vocabulaire et d'une grammaire spécifiques ainsi qu'à l'étude des principaux textes théoriques fondateurs (S. M. Eisenstein, V. Poudovkine, D. Vertov, A. Pelechian, A. Bazin, J.-L. Godard, etc.).

[Ce cours est articulé au cours Esthétique du montage].

Modalités d'examen

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

• **TD Esthétique du montage (21h)**

Enseignant : Rémi Fontanel

Descriptif

Par l'analyse de films et séquences de films, ce cours propose l'analyse des formes esthétiques de montage qui contribuent à construire un récit, élaborer un discours et un rythme, créer une émotion.

[Ce cours est articulé au cours Histoire et théorie du montage].

Modalités d'examen

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

• **UE C5.1 PRATIQUE DE LOGICIELS (126h)**

• **TD Environnement technique de l'audiovisuel (21h)**

Enseignant : Mathias Chassagneux

Descriptif

Ce cours a pour ambition de former les étudiant.e.s aux différentes technologies matérielles et logicielles directement liées au métier de monteur, à travers des mises en situation concrètes.

Il sera notamment demandé aux étudiant.e.s de réaliser un tutoriel en s'aidant des connaissances acquises au cours du TD.

[Cours en lien avec l'Atelier d'accompagnement technique animé par Mathias Chassagneux].

Modalités d'examen

1re session :

- Exercice par écrit comportant quelques questions abordées en cours (30 minutes, coef. 1).
- Exercice de manipulations techniques à effectuer sur une station de montage (1h, coef. 1).
- Réalisation du tutoriel vidéo (coef. 2).

• **TD Pratique de logiciels de montage (42h)**

Enseignants : Sylvie Perrin – Duc-Maugé et Paul Roumet

Descriptif

Ce cours propose d'étudier les bases techniques du montage non linéaire par la prise en main des logiciels Adobe Première et Avid.

[Cours en lien avec l'Atelier d'accompagnement technique animé par Mathias Chassagneux].

Modalités d'examen

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

• TD Traitement des images (1) (21h)

Enseignant : Paul Roumet

Descriptif

Ce cours est consacré à l'utilisation de Photoshop, logiciel de retouche d'images dédié à 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 Mathias Chassagneux].

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) (21h)

Enseignant : Paul Roumet

Descriptif

Ce cours est consacré à l'utilisation du logiciel After Effects, logiciel de *compositing* dédié à 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 Mathias Chassagneux].

Modalités d'examens

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

• TD Montage et mixage du son (15h)

Enseignant(e) : Emmanuel Bouissières – Intervenant CinéFabrique

Descriptif

Par l'utilisation du logiciel Protools, ce cours propose d'appréhender le travail du son d'un film dans sa globalité et dans le respect des différentes 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), ainsi que le nettoyage audio ;
- le montage son et son export en pistes séparées ;
- le mixage de film ;
- le *mastering* et son adaptation au système de diffusion.

Ce cours a pour objectif l'initiation au montage du son de manière à ce qu'un échange soit possible non seulement avec un chef-opérateur son sur les moyens à mettre en œuvre lors du tournage mais également avec un professionnel du mixage lors du travail de post-production.

[Cours en lien avec l'Atelier d'accompagnement technique animé par Mathias Chassagneux].

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.

• **UE D5.1 PROJET TUTEURÉ**

• **Projet tuteuré**

Enseignants : Sylvie Perrin – Duc-Maugé et Rémi Fontanel

Descriptif

Chaque étudiant s'engage dans une création personnelle qui s'appuie 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.) est proposé en début d'année. Chaque réalisateur-monteur est accompagné par un tuteur enseignant au cours du premier semestre, période durant laquelle sera mené ce projet. Des séances en grand groupe permettent l'échange. Une présentation collective des projets a lieu à la fin du semestre, en décembre.

Modalités d'évaluation

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

Semestre 6

UE A6.1 ÉCRITURES DU MONTAGE (60h)

• TD Écritures documentaires (15h)

Enseignant : Jacques Gerstenkorn

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 propose une réflexion autour de ces questions en articulant théorie et analyse de films.

En appui, une attention particulière est portée au montage des films programmés dans le cadre du festival Doc en courts.

Modalités d'examens

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

• TD Écritures fictionnelles (15h)

Enseignant : Rémi Fontanel

Descriptif

Ce cours se propose 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'examens

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

• TD Écritures sonores (15h)

Enseignant : Martin Barnier

Descriptif

En s'appuyant sur des exemples de films d'époques et d'origines diverses, ce cours propose l'analyse du montage sonore sous ses différents aspects, qu'ils relèvent de choix artistiques ou techniques (*cut*, *overlapping*, mixage, etc.).

Est ainsi abordée la question du choix d'un montage sonore précis et son impact sur la réception spectatorielle.

Modalités d'examens

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

• **TD Écritures interactives (15h)**

Enseignante : Sylvie Perrin – Duc-Maugé

Descriptif

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

Modalités d'examen

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

UE B6.1 ATELIERS PRATIQUES (84h)

• **TD Montage documentaire (1) (21h)**

Enseignante : Sylvie Perrin – Duc-Maugé

Descriptif

Cet atelier propose d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma documentaire. Chaque étudiant est 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) (21h)

Enseignante : Hélène Chambon

Descriptif

Cet atelier propose d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma documentaire. Chaque étudiant est 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) (21h)

Enseignant(e) : Intervenant(e) CinéFabrique

Descriptif

Cet atelier propose 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 questions qui seront au cœur de cet atelier pratique.

Modalités d'examen

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

• **TD Montage fictionnel (2) (21h)**

Enseignant :

Descriptif

Ce cours propose 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 questions qui sont au cœur de cet atelier pratique.

Modalités d'examen

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

• **UE C6.1 STAGE**

• **Stage**

Tutrice universitaire : Sylvie Perrin – Duc-Maugé

Descriptif

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

Modalités d'évaluation

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