

Descriptifs de cours du M1 Cinéma et Audiovisuel

SEMESTRE 2

UE A2 : Penser le cinéma et la photographie
--

UE A2 - CINEMA ET ART CONTEMPORAIN

Enseignant : Luc VANCHERI

Descriptif

Le « contemporain » semble pouvoir intéresser le cinéma de deux manières. D'une part, il a pu être compris comme une nouvelle catégorie esthétique devenue capable de se substituer au moderne et au postmoderne pour décrire l'état du cinéma et de l'art dans une époque marquée par la mondialisation de l'économie capitaliste, la redistribution des tensions géopolitiques et le développement des technologies numériques. D'autre part nous assistons à une déterritorialisation croissante du cinéma vers les salles du musée et des galeries, à un moment où des cinéastes, des plasticiens et des commissaires d'exposition cherchent à renouveler leur pensée des images et de l'art. Ce séminaire se donne deux directions de recherche. Premièrement, il s'agira d'engager une hypothèse sur le cinéma contemporain à partir de ce que Michel Foucault appelait l'*êthos* d'une expression historique. Nous nous intéresserons à l'œuvre filmique de quelques cinéastes : Sharunas Bartas, Béla Tarr, Carlos Reygadas, Bruno Dumont (liste non exhaustive). Deuxièmement nous tournerons l'idée de cinéma contemporain du côté de l'*expanded cinema* et nous nous pencherons sur quelques films et installations de Mark Lewis, Agnès Varda, Sam Taylor-Wood, Michael Snow, Adrian Paci, ou bien encore Salla Tyykka.

UE A2 – PHOTOGRAPHIE ET MISE EN SCENE

Enseignante : Julie NOIROT

Descriptif

« Photographie et mise en scène : subversions du genre et mises en scène (de soi) dans la photographie contemporaine »

Ce séminaire sera consacré cette année à la question de la mise en scène et de la représentation de soi dans la photographie contemporaine, envisagée sous l'angle du genre et des rapports sociaux de sexe. Trois axes problématiques seront privilégiés pour aborder de façon croisée un corpus d'œuvres et de textes théoriques relatifs à ces questionnements : photographie et féminismes, représentation des masculinités, et esthétique *queer*. A travers l'analyse de textes critiques, d'exposés d'étudiants et d'exemples tirés de la production artistique du XXème siècle, nous tenterons de réfléchir à ce qui dans ces pratiques oscillant entre photographie et performance tend à semer le trouble, aussi bien formellement que politiquement, dans la représentation des identités.

UE A2 – ESTHETIQUE DU CINEMA 2

Enseignant : Rémi FONTANEL

Séminaire non proposé en 2019-2020

UE A2 – FILMER LES ARTS ET LES SAVOIRS

Enseignant : Jacques GERSTENKORN

Descriptif

Il s'agira d'explorer les différentes variétés de documentaires culturels (documentaires historiques ou mémoriels, films sur l'art, documentaires musicaux, films de science ou de recherche, documentaires ethnologiques, etc.). Cette exploration comportera une dimension historique mais elle portera également sur l'actualité de la production du documentaire culturel dans les programmes audiovisuels, les festivals ou les sorties en salles.

UE B2 : Métiers du cinéma et de l'audiovisuel 2
--

UE B2 – PRODUCTION AUDIOVISUELLE NIVEAU 2

Enseignant : Perrine ROBERT

Descriptif

« *Comment présenter un projet à l'oral ?* »

Le TD s'appuie sur des outils marketing, des exercices, des vidéos et des situations à l'oral, permettant de développer les capacités orales d'un projet audiovisuel mais aussi les capacités d'écriture indispensables. L'accent est mis sur les outils de communication et les méthodes dans une démarche pratique avec en perspective le développement d'un projet propre en Master 2. Il permet aussi de travailler sur le CV des étudiants et la présentation personnelle de leurs parcours professionnels.

Eléments du cours :

- écrire un *Pitch*
- les points clefs d'un projet
- élaborer un flyer/affiche
- monter un *teaser*
- savoir se présenter à l'oral

Bibliographie :

- . Oren Klaff, *L'art du Pitch : Trouvez l'accroche*, Eyrolles, 2018
- . Jacqueline Sigaar, *L'écriture du documentaire*, Dixit, 2010
- . Dale Carnegie, *Comment parler en public*, Poche 1992

UE B2 - DISTRIBUTION ET EXPLOITATION NIVEAU 2

Enseignant : Grégory TUDELLA

Descriptif

Dans le prolongement du cours « Distribution et exploitation niveau 1 », ce deuxième niveau s'attachera plus spécifiquement à étudier l'activité propre d'une salle. Nous verrons ainsi tout

ce qui constitue aujourd'hui la diffusion du cinéma dans la sphère professionnelle, plus particulièrement dans l'exploitation indépendante : distribution d'un film, programmation, animation, communication, travail en direction du jeune public, numérique, festivals...

UE B2 – GESTION DE SALLES

Enseignant : Candice PELLETIER, Grégory TUDELLA

Descriptif

Le cours "Gestion de salle" vise à donner aux étudiants des notions pratiques de gestion de complexes cinématographiques. De la mise en oeuvre des outils techniques en cabine et en salle à la comptabilité et la gestion de la masse salariale, ce cours englobe les différents aspects auxquels un directeur de salle est quotidiennement confronté.

UE B2 - MEDIATION ET EDUCATION A L'IMAGE

Enseignants : Grégory TUDELLA et Nedjma MOUSSAOUI

Descriptif

1ère partie de cours (Grégory Tudella) :

La médiation culturelle et l'éducation à l'image aujourd'hui en France : étude des dispositifs nationaux, les structures ressources, les outils disponibles, la médiation en direction des jeunes, les pratiques émergentes...

2ème partie de cours (Nedjma Moussaoui) :

Il s'agira d'acquérir une méthodologie de la transmission et de l'analyse des films. Nous examinerons ensemble les contenus proposés par des livrets pédagogiques conçus pour des films au programme des dispositifs « Collège au cinéma » et « Lycéens et Apprentis au cinéma ». Il faudra ensuite, à partir du matériel pédagogique existant mais aussi de ses propres idées et intuitions, travailler à l'élaboration d'un cours (incluant un module pédagogique) à destination des collégiens ou lycéens sur un des films proposés.

UE B2 - ETUDES DE FILMS

Enseignant : Dario MARCHIORI

Descriptif

« Pourquoi, et comment 'étudier' un film ? »

L'idée d'étudier un film renvoie souvent au geste analytique et à l'idée d'une distance rationnelle à établir par rapport aux émotions que provoque l'objet étudié. Cette approche correspond à une certaine idée de la science, mais ne résume pas l'ensemble des manières que l'on a à disposition pour étudier un film. La notion d'« étude » recouvre d'ailleurs une multiplicité de significations, qui se retrouvent en partie déjà dans le *studium* latin : à la fois application, soin, travail mais aussi passion et affection. L'étude permet alors à la raison et aux sentiments de se confronter, se rencontrer, se dialectiser, à commencer par la phase de description et jusqu'à l'interprétation. On posera enfin la question du jugement comme étant l'impensé de l'analyse.

Au fil du cours, nous allons interroger un éventail d'approches qui permettent d'étudier un film, de manière immanente mais aussi en le mettant en rapport avec son contexte historique

et culturel, avec ses enjeux économiques et idéologiques, avec l'histoire des formes. Chaque étudiant-e pourra y déployer l'approche qu'il ou elle voudra explorer dans son mémoire, ou bien y tester une autre approche. Les étudiants travailleront par groupes en appliquant deux ou trois approches à un seul et même film, choisi parmi trois ou quatre propositions de l'enseignant.

Bibliographie

D. Bordwell, K. Thompson, *L'Art du film : une introduction*, 2ème éd., Bruxelles, de Boeck, 2009

J. Aumont, M. Marie, *L'Analyse des films*, 3ème éd., Paris, Armand Colin, 2015

J. Aumont, *L'interprétation des films*, Paris, Armand Colin, 2017

A. Boutang, H. Clémot, L. Jullier, L. Le Forestier, R. Moine, L. Vancheri, *L'Analyse des films en pratique*, Paris, Armand Colin, 2018

UE B2 - ETUDES PHOTOGRAPHIQUES

Enseignant : Roger-Yves ROCHE

Descriptif

« Le photographe et l'histoire ».

Un programme et une bibliographie détaillée seront communiqués en début de semestre.

UE C2 : MEMOIRE DE RECHERCHE OU ESSAI DOCUMENTAIRE
