

Master 2 Concepteur audiovisuel : représentations plurimédia de l'histoire, de la société et de la science

(Mention Cinéma et audiovisuel, parcours Documentaires de l'histoire et du contemporain)

Syllabus 2016-2017

1 ^{er} semestre			
Intitulés des UE	Responsable de l'UE	Heures encadrées	ECTS
Formes du remploi dans le cinéma documentaire	Nicole Brenez Stéphane Bou	24	3
Un parcours dans le cinéma documentaire : découvrir des formes, des voix, des mondes	Judith Ertel	24	3
De l'Histoire à l'audiovisuel	Olivier Wieviorka	18	2
Droit et pratique contractuelle dans l'industrie audiovisuelle et multimédia	Benoît Galopin	18	2
Ateliers image / son	Aurélien Lévêque/ Stéphane Kayler	48	5
Aspects esthétiques et techniques du montage. Prise en main de Final Cut Pro	Dominique Paris	18	2
Connaissance des fonds et critique des sources	Christophe Gauthier	30	3
Introduction au développement de sites web **	Louis-Michel Désert	24	3
Scénarisation interactive (site et webdoc)	Anne-Laure Bonnel	12	1
Atelier de réalisation d'un documentaire (1/2) : concept, note d'intention, scénario, recherche d'images.	Carmen Castillo	30	3
Langue vivante : anglais	Renaud Besse	10	1
TOTAL		256	30

** comprend cours web spécifiques nécessitant logiciels

2^e semestre			
Intitulés des UE	Responsable de l'UE	Heures encadrées	ECTS
Atelier de réalisation d'un documentaire (2/2) : tournage, montage, conformation et mixage	Carmen Castillo	60	9
Webdoc : le développement transmédia d'un projet documentaire **	Louis-Michel Désert	102	9
La production et les marchés du documentaire	Marie-Hélène Ranc	18	2
Le documentaire radiophonique	Valérie Nivelon	12	2
Langue vivante : le pitch en anglais	Ann Julienne	10	2
Mémoire professionnel	Olivier Wieviorka		6
TOTAL		202	30

** comprend cours web spécifiques nécessitant logiciels

1^{er} semestre

Formes du remploi dans le cinéma documentaire

24 heures

3 ECTS

1^{er} semestre

Responsables

Nicole Brenez est professeur à l'Université Paris 3 et membre de l'Institut Universitaire de France. Elle programme les séances d'avant-garde de la Cinémathèque française. Avec Philippe Grandrieux, elle produit la collection « Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution ».

Stéphane Bou est journaliste et critique de cinéma pour la presse papier et radiophonique. Il a publié notamment *Appartenances : entretiens avec Stéphane Bou* d'Elisabeth de Fontenay (Seuil, 2011) et réalisé plusieurs documentaires.

Résumé

Comment mettre une image en scène et pourquoi ? Ce cours s'attache à cartographier et mettre en perspective les pratiques, les formes et les enjeux selon lesquels une image fixe ou mobile devient matière de la représentation. Dans l'histoire de l'art, un tel travail se nomme « remploi ». Nous en retracerons l'histoire et la diversité en donnant le plus possible d'exemples, pris dans l'ensemble des secteurs filmiques.

Modalités d'évaluation

Réalisation d'un court essai filmique documentaire à base de remploi (visuel, sonore ou textuel). Evaluations communes avec l'UE de Judith Ertel.

Un parcours dans le cinéma documentaire : découvrir des formes, des voix, des mondes

24 heures

3 ECTS

1^{er} semestre

Responsable

Judith Ertel, enseignante de cinéma en lettres supérieures au lycée Paul Valéry à Paris.

Résumé

Depuis les premiers films documentaires jusqu'à aujourd'hui, les films nous montrent le monde, construisent notre regard sur le monde et façonnent notre imaginaire. Les films s'inventent, se développent de réalisateur en réalisateur, se font écho, se contestent, se répondent. Au cours de chaque séance, nous partirons d'un cinéaste et déploierons les fils qui les relient à d'autres. Ainsi de séance en séance, nous cheminerons, saisissant continuités et discontinuités qui font l'histoire de ce cinéma-là. Un réalisateur choisi constitue le point de départ de chaque séance.

Modalités d'évaluation

Réalisation d'un court essai filmique documentaire à base de remploi (visuel, sonore ou textuel). Evaluations communes avec l'UE de Nicole Brenez.

De l'Histoire à l'audiovisuel

18 heures

2 ECTS

1^{er} semestre

Responsable

Olivier Wieviorka, professeur à l'Ecole normale supérieure de Cachan et membre senior de l'Institut universitaire de France, est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.

Résumé

Trois séances visent à éclairer les étudiants sur les rapports qu'entretiennent documentaristes et historiens : « le documentariste et le conseiller historique » vise à comprendre ce que le réalisateur doit et peut attendre de l'historien ; « l'archive » aide à saisir la façon dont le film doit incorporer images fixes et animées ; « l'entretien oral » cherche à montrer aux étudiants comment procéder avec un témoin.

Modalités d'évaluation

Un entretien avec un acteur, petit ou grand, de l'histoire.

Droit et pratique contractuelle dans l'industrie audiovisuelle et multimédia

18 heures

2 ECTS

1^{er} semestre

Responsable

Benoît Galopin, docteur en droit de l'université Paris-Sud et titulaire du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat, est avocat au sein du Cabinet Gilles Vercken. Ex juriste à l'Institut de recherche en propriété intellectuelle où il a mené et coordonné des travaux de recherche portant notamment sur le droit d'auteur appliqué aux différentes industries culturelles. Auteur d'un ouvrage et de nombreux articles sur ce sujet, il est chargé d'enseignements et de formations en propriété littéraire et artistique et droit des créations numériques.

Résumé

Après une brève introduction au droit (institutions judiciaires, hiérarchie des normes), le cours se concentre sur les règles en matière de propriété littéraire et artistique. Sont abordés successivement les différents types d'œuvres et de création (plurale, salariée...), les différents droits de l'auteur, les contrats (notamment le contrat de production audiovisuelle), enfin les précautions juridiques à prendre dans le cadre de la réalisation d'un documentaire.

Modalités d'évaluation

L'épreuve est un écrit de deux ou trois heures portant sur le cours.

Ateliers image / son

48 heures
5 ECTS
1^{er} semestre

Responsables

Aurélien Lévêque, chef opérateur image et réalisateur.
Stéphane Kayler, chef opérateur son.

Résumé

Approches théoriques et pratiques de la prise de vues et de sons pour un tournage documentaire.
Image : présentation et prise en main de la caméra, éclairage, filmer une séquence en situation, caméra sur pied, caméra épaule, etc.
Son : présentation théorique et pratique de la chaîne audio, des micros, de la prise de son en documentaire en son synchrone et HF.

Modalités d'évaluation

Les étudiants sont notés à partir de l'apprentissage des bases théoriques et pratiques, la progression des connaissances, la présence et la participation aux cours.

Aspects esthétiques et techniques du montage. Prise en main de Final Cut Pro

18 heures
2 ECTS
1^{er} semestre

Responsable

Dominique Paris est chef monteuse. Après une formation spécialisée en France, 15 ans de vie au Brésil, elle exerce comme monteuse-son et chef-monteuse dans des productions brésiliennes, fictions et documentaires. Depuis 1991 de retour en France, elle travaille comme chef-monteuse, aussi bien en fiction qu'en documentaire. Elle effectue également de nombreuses interventions comme formatrice en montage lors de stages ou de cours en France comme à l'étranger avec les Ateliers Varan ou d'autres associations, institutions ou écoles.

Résumé

Apprentissage théorique et pratique du logiciel Final Cut Pro. Exercices de montage à partir de rushes. Comment organiser un projet dans Final Cut Pro pour un montage de film documentaire ? Comment aborder les montages des différentes sortes de documentaires ? Projections d'extraits de films documentaires.

Modalités d'évaluation

Les étudiants sont notés à partir de l'apprentissage des bases théoriques et pratiques, la progression des connaissances, la présence et la participation aux cours.

Connaissance des fonds et critique des sources

30 heures

3 ECTS

1^{er} semestre

Responsable

Christophe Gauthier, professeur d'histoire de l'édition et des médias à l'époque contemporaine (XIXe-XXIe siècles), ENC.

Résumé

Le but de ce cours est d'apprendre à trouver des sources audiovisuelles, à se familiariser avec les principaux grands fonds français et étrangers, et à mener une analyse critique des documents sélectionnés avant leur utilisation dans une œuvre documentaire.

Modalités d'évaluation

L'exercice proposé en fin de cycle demande de rassembler sur un thème donné cinq documents originaux issus de fonds différents et d'en faire la critique.

Scénarisation interactive (site et webdoc)

12 heures

1 ECTS

1^{er} semestre

Responsable

Anne-Laure Bonnel, auteur transmedia, est conseillère en développement de projets artistiques (scénographie et installations vidéo) et de contenu de scénario. Elle enseigne la conception de projet audiovisuel à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne.

Résumé

Panorama des nouvelles écritures ; la narration à l'heure du transmedia ; dépasser le gaming, adopter l'expérientiel ; valorisation et communication d'un projet transmedia.

Modalités d'évaluation

Exercice d'écriture transmedia.

Introduction au développement de sites web

24 heures

3 ECTS

1^{er} semestre

Responsable

Louis-Michel Désert, concepteur multimédia est gérant de la société c'est Nettement Mieux.

Résumé

Après une brève introduction à la conception et à l'exploitation web, le cours se concentre sur les outils du web, ses métiers et sa méthodologie, en matière de direction artistique, de scénarisation délinéarisée, de graphisme et d'ergonomie, de web marketing, de design et de projets numériques et transmedia. Chaque séance est animée par un spécialiste du web.

Modalités d'évaluation

Participation et présence.

Atelier de réalisation d'un documentaire (1/2) : concept, note d'intention, scénario, recherche d'images.

1^{er} semestre
30 heures
3 ECTS

Responsable

Carmen Castillo, réalisatrice

Résumé

Ecriture et réalisation d'un film documentaire de 10 minutes. Au premier semestre, l'accent est mis sur la conception et l'écriture du projet documentaire : rédaction d'un dossier complet d'écriture comprenant le résumé du projet, la note d'intention, un traitement filmique, un descriptif des principaux protagonistes du film et un séquencier.

Modalités d'évaluation

Participation et présence. Présentation du projet face à un jury.

Langue vivante : anglais

10 heures
1 ECTS
1^{er} semestre

Responsable

Renaud Besse, professeur agrégé d'anglais

Résumé

L'accent est mis sur des cours théoriques et des exercices pratiques permettant aux étudiants d'améliorer leur anglais professionnel dans le domaine de l'audiovisuel.

Modalités d'évaluation

L'épreuve est un écrit de deux ou trois heures portant sur le cours.

2^e semestre

Webdoc : le développement transmédia d'un projet documentaire

102 heures

9 ECTS

2^e semestre

Responsable

Louis-Michel Désert, concepteur multimédia est gérant de la société c'est Nettement Mieux

Résumé

Après une brève introduction aux outils web les plus fréquemment utilisés dans l'audiovisuel, les étudiants travaillent à partir de leur projet de film documentaire, sur le développement d'un web documentaire et sur la communication digitale et les moyens de développer sa présence sur internet et les réseaux sociaux.

Modalités d'évaluation

Dossier de 20 pages et présentation orale des projets devant un jury.

Langue vivante : le pitch anglais

10 heures

2 ECTS

2^e semestre

Responsable

Ann Julienne est responsable du développement international des documentaires à France Télévisions.

Résumé

Les étudiants présentent leur projet de documentaire, sous forme de pitch en anglais - bref résumé de leur projet et des intentions de réalisation, accompagné d'un teaser de 3 minutes.

Modalités d'évaluation

Présentation orale des projets devant un jury composé de professionnels du documentaire.

Atelier de réalisation d'un documentaire (2/2) : tournage, montage, conformation et mixage

60 heures

9 ECTS

2^e semestre

Responsable

Carmen Castillo, réalisatrice

Résumé

Ecriture et réalisation d'un film documentaire de 10 minutes. Lors du second semestre, chaque étudiant réalise en binôme un projet personnel de documentaire, présenté devant un jury pour validation.

Modalités d'évaluation

Présentation orale des projets devant un jury composé de professionnels du documentaire.

La production et les marchés du documentaire

18 heures

2 ECTS

1^{er} semestre

Responsable

Marie-Hélène Ranc est productrice et directrice générale de la société Kuiv depuis 1993. Diplômée de Sciences Po Paris et de l'Institut d'Administration des Entreprises, elle produit majoritairement des documentaires historiques, politiques et de société. Elle enseigne en formation initiale et en formation continue à l'Ina depuis 2004.

Résumé

Qu'est-ce qu'un producteur ? Le rôle et les responsabilités du producteur délégué, vis-à-vis de ses partenaires financiers et vis-à-vis des auteurs, réalisateurs, artistes et techniciens.

Qu'est-ce qu'un documentaire ? Les différentes problématiques qui se posent autour du statut du documentaire, de sa qualification, par rapport au reportage et aux autres genres. Ses modes de fabrication, son coût.

Quels sont les marchés et les financements ? Etat des lieux des différents acteurs du marché de la production audiovisuelle : les diffuseurs français et étrangers, les distributeurs, les coproducteurs, le CNC, les ministères, les collectivités territoriales, les fondations françaises et étrangères, les subventions européennes. Les enjeux de chacun des partenaires, les financements possibles, les contreparties.

Modalités d'évaluation

Ecrit + oral : les étudiants doivent proposer un projet de documentaire pour lequel ils remettent une note d'intention (3 pages environ), un devis et un plan de financement.

Ils défendent leur projet à l'oral (1/4 d'heure) dans le but de convaincre un producteur - représenté par la responsable- de produire leur projet. Le pitch dure 5 minutes + 10 minutes de questions réponses sur l'éditorial, le coût et les financements possibles.

Le documentaire radiophonique

12 heures

2 ECTS

2^e semestre

Responsable

Valérie Nivelon, productrice à RFI de l'émission « La marche du monde »

Résumé

La conception d'un documentaire et l'établissement d'un projet

L'enregistrement d'un documentaire radiophonique/ Le documentaire historique.

Modalités d'évaluation

Concevoir, rédiger un projet de documentaire radiophonique et le soutenir à l'oral.

Mémoire professionnel

6 ECTS

2^e semestre

Responsable

Olivier Wieviorka, professeur à l'Ecole normale supérieure de Cachan et membre senior de l'IUF, est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.

Développement d'un projet de film documentaire. Projet réalisé en binôme et présenté à l'oral.

Ce dossier devra comporter :

- Un bref résumé du projet ;
- Un synopsis ;
- Une note d'intention et un traitement cinématographique; Le dispositif envisagé ;
- Une description des principales séquences et des personnages du film ;
- Un plan de financement et un devis du projet ;
- une brève présentation des auteurs du projet et de l'équipe technique du film.