

LICENCE

UFR ARTS & MÉDIAS

Département : Cinéma et Audiovisuel

ANNÉE UNIVERSITAIRE
**2013
2014**

UNIVERSITÉ
**SORBONNE
NOUVELLE**
PARIS 3

Membre fondateur de Sorbonne Paris Cité

Informations générales

1. ORGANIGRAMME

Direction du département

Directrice : Raphaëlle MOINE
Bureau 215 (uniquement sur rendez-vous)

Directrice adjoint : Kira KITSOPANIDOU
Bureau 215 (uniquement sur rendez-vous)

Responsables pédagogiques

Licence 1 : Martin GOUTTE et Barbara LABORDE

Licence 2 : Alexis BLANCHET

Licence 3 : Teresa CASTRO

Licence : Emmanuel SIETY

Erasmus et échanges internationaux : Matthias STEINLE

Stages : Chantal DUCHET, Thomas SCHMITT et Pascal-Alex VINCENT

Secrétariat et accueil

Edwige KHALIL (licence 1 et 2)
Bureau 215 - Tél. : 01 45 87 79 38 – Mél. : edwige.khalil@univ-paris3.fr

Cristilia MONTEIRO (licence 3)
Bureau 213 - Tél. : 01 45 87 41 88 – Mél. : cristilia.monteiro@univ-paris3.fr

Services techniques

Cinémathèque universitaire : Laure GAUDENZI
Bureau 217 B - Tél. : 01 45 87 41 49 – Mél. : laure.gaudenzi@univ-paris3.fr

Vidéothèque du département : Roland RASOLOFOMANJAKONY
Bureau 219 - Tél. : 01 45 87 42 19 – Mél. : roland.rasolofomanjakony@univ-paris3.fr

Responsable Handicap

Alexis BLANCHET

Cellule Accueil Handicap

Bureau 39 A : Tél. : 01 45 87 78 49 / 01 45 87 79 29 – Mél. : handicap@univ-paris3.fr
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Parcours Cinéma et Audiovisuel - Maquette de licence 3 (L3)

SL5 – 5^E SEMESTRE		
8 UE / COEFF. 17 ; 30 ECTS – 15H30		
4 UE FONDAMENTALES	CM	TD
V5F01 ESTHÉTIQUE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL COEFF. 2 - 4 ECTS		2H
V5F02 HISTOIRE DES FORMES TÉLÉVISUELLES COEFF. 4 - 6 ECTS	2H	2H
V5F03 CINÉMATOGRAPHIES ou THÉÂTRE • V5FF3 CINÉMATOGRAPHIES • T5S31 PRATIQUES ET POLITIQUES DE LA SCÈNE COEFF. 2 - 4 ECTS		2H 3H
V5F04 SOCIO-ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL COEFF. 2 - 4 ECTS		2H

SL6 – 6^E SEMESTRE		
8 UE / COEFF. 17 ; 30 ECTS – 15H30		
4 UE FONDAMENTALES	CM	TD
V6F01 ESTHÉTIQUE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL COEFF. 2 - 4 ECTS		2H
V6F02 HISTOIRE DES FORMES FILMIQUES COEFF. 4 - 6 ECTS	2H	2H
V6F03 CINÉMATOGRAPHIES ou THÉÂTRE • V6FF3 CINÉMATOGRAPHIES • T6F71 CONCEPTION D'UN PROJET THÉÂTRAL COEFF. 2 - 4 ECTS		2H 1H30
V5F04 ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL COEFF. 2 - 4 ECTS		2H

3 UE PROFESSIONNALISATION ET LANGUE	CM	TD
V5P01 PROFESSIONNALISATION 2 éléments à choisir parmi les 4 proposés : • V5PP1 DROIT ET RÉGLEMENTATION DES MÉTIERS DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL • JYR12 INFORMATIQUE NIVEAU 2 • V5PJP PROJET PROFESSIONNEL • V5P02 STAGE (au moins 75h) COEFF. 4 - 8 ECTS		2H 1H30 1H30
V5LV1 LANGUE VIVANTE • A5C19 ANGLAIS • R5P99 ITALIEN COEFF. 1 - 2 ECTS		1H30 1H30

3 UE PROFESSIONNALISATION ET LANGUE	CM	TD
V6P01 PROFESSIONNALISATION 2 éléments à choisir parmi les 3 proposés : • V6PP1 SOCIO-ÉCONOMIE, MÉTIERS ET PUBLICS DU CINÉMA • V6PP2 ÉCONOMIE, SOCIOLOGIE ET MÉTIERS DU NUMÉRIQUE • V6PJP PROJET PROFESSIONNEL • V6P02 STAGE (au moins 75h) COEFF. 4 - 8 ECTS		2H 2H 1H30
V6LV1 LANGUE VIVANTE • A6C19 ANGLAIS • R6P99 ITALIEN COEFF. 1 - 2 ECTS		1H30 1H30

1 UE LIBRE	CM	TD
UE V5051 • V5LL1 UE LIBRE CINÉMA ET AUDIOVISUEL • OU TOUTE UE LIBRE DE PARIS 3 COEFF. 2 - 2 ECTS		2H 2H

1 UE LIBRE	CM	TD
UE V6051 • V6LL1 UE LIBRE CINÉMA ET AUDIOVISUEL • OU TOUTE UE LIBRE DE PARIS 3 COEFF. 2 - 2 ECTS		2H 2H

* La validation d'une UE « Construction du projet professionnel » est obligatoire au cours de la licence. Cette UE peut être acquise soit en SL2, soit en SL3, soit en SL5, soit en SL6, au choix de l'étudiant.

PROGRAMME DES COURS – SL5

LICENCE 3, 1er SEMESTRE (12 semaines)

Attention : Ce programme est arrêté au 11 juillet 2013
Il peut avoir subi des modifications. Consultez les panneaux d'affichage !
LES SALLES SONT AFFICHÉES EN DÉBUT DE SEMESTRE AU DÉPARTEMENT ET
CONSULTABLES SUR : <http://planning.univ-paris3.fr/>

Code UE : V5F01 ESTHÉTIQUE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Coordination : Perrine BOUTIN

L'étudiant est inscrit dans le TD (2h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Perrine BOUTIN	Le portrait au cinéma	Lundi	12h-14h
Chantal DUCHET	Du cinéma publicitaire au storytelling	Mardi	10h-12h
Caroline GUIGAY	Esthétique du court métrage	Vendredi	12h-14h
Antonio SOMAINI	Les images en haute et en basse définition : cinéma, photographie, culture visuelle	Mercredi	14h-16h
Guillaume SOULEZ	La rhétorique du cinéma	Jeudi	10h-12h
Charles TESSON	Théâtre et cinéma, la mise en scène	Lundi	14h-16h
François THOMAS	Analyse du jeu d'acteur	Mercredi	10h-12h
Alexandre TSEKENIS	Simulations, manipulations : esthétique des trucages et effets spéciaux	Jeudi	8h-10h

Code UE : V5F02 HISTOIRE DES FORMES TÉLÉVISUELLES

Coordination : Kira KITSOPANIDOU

L'UE est composée des deux enseignements suivants :

Cours magistral (2h) obligatoire pour tous les étudiants :

	ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
CM	Kira KITSOPANIDOU et Barbara LABORDE	Les débuts de la télévision en France et aux Etats-Unis	Mercredi	12h-14h

L'étudiant est inscrit dans le TD (2h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Perrine BOUTIN	Les programmes télévisés pour la jeunesse (1950-2000)	Lundi	14h-16h
Hélène BREDA	Histoire de la télévision américaine : la <i>Quality TV</i>	Jeudi	12h-14h

Juliette GOURSAT	Les formes documentaires à la télévision française depuis les années 1960	Lundi	16h30-18h30
Martin GOUTTE	Histoire du politique à la télévision	Lundi	12h-14h
Barbara LABORDE	L'histoire du jeu télévisé sur les chaînes françaises de 1960 à nos jours	Mardi	17h-19h
Sébastien LAYERLE	La célébration télévisuelle de l'événement	Mardi	8h-10h
Christophe LENOIR	Combinatoire des séries télévisées	Mercredi	16h-18h
Émeline SEIGNOBOS	Les séries policières et judiciaires françaises	Jeudi	12h-14h

Code UE : V5F03 UE CINÉMA ou UE THÉÂTRE

L'étudiant choisit soit l'UE « Cinématographies », soit, s'il veut diversifier son parcours, l'UE « Pratiques et politiques de la scène » proposée par l'Institut d'Études Théâtrales.

A. CINÉMATOGRAPHIES Code UE : V5FF3

Coordination : Sébastien LAYERLE

L'étudiant est inscrit dans le TD (2h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Hervé AUBRON	L'épouvante américaine (1968-1996)	Mardi	18h-20h
Jean-Pierre BERTIN-MAGHIT	Cinéma et propagande	Mardi	14h-16h
Amandine D'AZEVEDO	Bollywood, cinéma populaire	Jeudi	8h-10h
Chloé DELAPORTE	Le film de guerre hollywoodien	Jeudi	12h-14h
N***	La comédie musicale hollywoodienne	Mercredi	16h-18h
Daniela RICCI	Les cinémas du Sud : du <i>third cinema</i> aux films transnationaux	Lundi	17h-19h
Matthias STEINLE	Le cinéma allemand entre <i>Metropolis</i> (1927) et <i>Les Dieux du stade</i> (1938) : ruptures et continuités	Mardi	12h-14h
Charles TESSON	Le cinéma coréen	Mardi	8h-10h

B. PRATIQUES ET POLITIQUES DE LA SCÈNE Code UE : T5S31

L'étudiant est inscrit dans le TD (3h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique. Pour les indications de jour et d'horaire, se renseigner auprès de l'Institut d'Études Théâtrales.

Code UE : V5F04 SOCIO-ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Coordination : Claude FOREST

L'étudiant est inscrit dans le TD (2h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Kristian FEIGELSON	Sociologie des activités artistiques	Mardi	14h-16h
Claude FOREST	Étude comparative des économies cinématographiques européennes et africaines	Vendredi	10h-12h
Matthias LAVAUX	Internet, nouvel outil pour le financement, la diffusion et la promotion du cinéma et de l'audiovisuel	Mercredi	18h-20h
Chloé DELAPORTE	Le marketing des films : du cinéma aux nouveaux médias	Mardi	8h-10h
Aurélié PINTO	La diffusion cinématographique : acteurs, enjeux et perspectives	Jeudi	10h-12h
Jean-Marc VERNIER	Le cinéma et les enjeux du numérique	Mardi	18h-20h

Code UE : V5P01 UE TRANSVERSALE DE PROFESSIONNALISATION

L'étudiant choisit deux UE parmi les quatre suivantes :

A. DROIT, RÉGLEMENTATION ET MÉTIERS DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL**Code UE : V5PP1**

Coordination : Dominique BOUGEROL

L'étudiant choisit un TD (2 h) parmi les suivants :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Camille BONVALLET	Les enjeux des nouveaux écrans	Jeudi	17h-19h
Dominique BOUGEROL	Droit de la production des fictions audiovisuelles	Lundi	9h-11h
Dominique BOUGEROL	Droit de la production des films documentaires	Lundi	11h-13h
Pierre D'HOFFELIZE	Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel : compétences et responsabilités	Lundi	9h-11h
Kristian FEIGELSON	Approches sociologiques du système cinématographique	Vendredi	13h-15h
Damien MARGUET	Stratégies contemporaines de programmation et de diffusion du film	Jeudi	17h-19h
Fabrice ROCHELANDET	La régulation du cinéma et de l'audiovisuel à l'heure du numérique	Jeudi	15h-17h
Pascal-Alex VINCENT	Le court métrage : formes et économies	Lundi	9h-11h

PROJET PROFESSIONNEL

Code UE : V5PJP

La validation d'une UE de Construction du projet professionnel est obligatoire en licence. Cette UE peut être acquise en SL2, SL3, SL5, ou SL6, au choix de l'étudiant

L'étudiant choisit un TD (1 h 30) parmi les suivants :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Suzanne HÊME DE LACOTTE	Construction du projet professionnel	Lundi	17h30-19h
Suzanne HÊME DE LACOTTE	Construction du projet professionnel	Lundi	19h-20h30
Quentin MÉVEL	Construction du projet professionnel	Mercredi	8h30-10h
Élise VOITEY	Construction du projet professionnel	Samedi	9h30-11h
Élise VOITEY	Construction du projet professionnel	Samedi	11h-12h30

STAGE OPTIONNEL (75 heures minimum)

Code UE : V5P02

Voir la charte des stages du département Cinéma et Audiovisuel (au secrétariat du département ou sur la page du département sur le site de l'université).

INFORMATIQUE NIVEAU 2 EN VUE DU C2I

Code UE : JYRI2

Sur les modalités de cet enseignement facultatif, accessible uniquement en SL5, voir les informations diffusées au début de l'année universitaire.

Code UE : V5LV1 LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

L'étudiant choisit une langue, anglais ou italien – à suivre pendant l'ensemble de la licence.

ANGLAIS Code UE : A5Ci9

Coordination : Catherine VRANA

L'étudiant choisit un TD (1h30) parmi les suivants :

INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Anglais (Cinéma et crise, cinéma en crise)	Lundi	9h-10h30
Anglais (Cinéma et crise, cinéma en crise)	Lundi	10h30-12h
Anglais (Cinéma et crise, cinéma en crise)	Jeudi	14h-15h30
Anglais (Cinéma et crise, cinéma en crise)	Jeudi	14h-15h30
Anglais (Cinéma et crise, cinéma en crise)	Jeudi	15h30-17h
Anglais (Cinéma et crise, cinéma en crise)	Jeudi	17h30-19h
Anglais (Cinéma et crise, cinéma en crise)	Vendredi	15h30-17h

ITALIEN (pour non spécialistes)
Code UE : R5P99

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Madame BONI	Compréhension et expression orale	Jeudi	15h30-17h

Code UE : V5051 UE LIBRE

L'étudiant choisit un TD dans la liste générale des UE libres de Paris 3. Il peut aussi choisir une des UE libres de Cinéma et Audiovisuel proposées à l'ensemble des étudiants de Paris 3.

UE LIBRE DE CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Code UE : V5LL1

L'étudiant choisit un TD (2 h) parmi les suivants :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Perrine BOUTIN	Le portrait : atelier « Objectif Censier » d'analyse et de montage réservé aux étudiants de CAV	Vendredi	15h-17h
Enrico CAMPORESI	Éléments de restauration filmique	Vendredi	17h-19h
Pietsie FEENSTRA	Le cinéma espagnol contemporain : comment visualiser la mémoire	Jeudi	17h-19h
Kristian FEIGELSON	Filmer le travail : atelier de réalisation	Vendredi	15h-17h
Barbara LABORDE	« Reprise » d'images : atelier « Objectif Censier » d'analyse et de montage réservé aux étudiants de CAV	Vendredi	15h-17h
Benjamin LÉON	Figures du corps dans le cinéma underground américain	Lundi	11h-13h
Abdelhamid MAHFOUD	La lettre au cinéma	Jeudi	15h-17h
Sébastien ROFFAT	Histoire et cinéma	Jeudi	17h-19h
Matthias STEINLE	Le documenteur : atelier « Objectif Censier » d'analyse et de montage réservé aux étudiants de CAV	Vendredi	15h-17h
Pascal-Alex VINCENT	Fiction « de variétés » : atelier « Objectif Censier » d'analyse et de montage réservé aux étudiants de CAV	Vendredi	15h-17h

PROGRAMME DES COURS – SL6

LICENCE 3, 2e SEMESTRE (13 semaines)

Attention : Ce programme est arrêté au 11 juillet 2013
Il peut avoir subi des modifications. Consultez les panneaux d'affichage !
LES SALLES SONT AFFICHÉES EN DÉBUT DE SEMESTRE AU DÉPARTEMENT ET
CONSULTABLES SUR : <http://planning.univ-paris3.fr/>

Code UE : V6F01 ESTHÉTIQUE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Coordination : Barbara LE MAÎTRE

L'étudiant est inscrit dans le TD (2h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Mélanie BOISSONNEAU	Point de vue féminin, point de vue féministe ?	Vendredi	10h-12h
Marie FRAPPAT	Les documentaires sur le cinéma	Jeudi	10h-12h
Martin GOUTTE	Le documentaire : questions, formes et courants	Lundi	14h-16h
N***	<i>Enseignement à préciser</i>	Lundi	14h-16h
Barbara LE MAÎTRE	Photographie, cinéma, peinture : formes du métissage	Jeudi	12h-14h
Julien MILLY	Des nocturnes : l'autre scène du cinéma	Mardi	18h30- 20h30
Massimo OLIVERO	Esthétique des premières avant-gardes cinématographiques	Mercredi	18h-20h
François THOMAS	Le son au cinéma : réalisme et stylisation	Mardi	10h-12h

Code UE : V6F02 HISTOIRE DES FORMES FILMIQUES

Coordination : Teresa CASTRO

L'UE est composée de deux enseignements :

Cours magistral (2h) obligatoire pour tous les étudiants :

	ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
CM	Teresa CASTRO	Histoire des formes filmiques	Mardi	12h30-14h30

L'étudiant est inscrit dans le TD (2h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Olivier BEUVELET	La caméra subjective et le regard à la caméra	Vendredi	8h-10h
Antoine GAUDIN	Le flash-back	Mardi	16h-18h

Émilie HOUSSA	Montage et démontage, le mot et l'image	Lundi	18h-20h
Benjamin LÉON	Le cadre : support, limite, espace	Mardi	10h-12h
Julien MILLY	Les écrans du film	Vendredi	8h-10h
Massimo OLIVERO	Le gros plan ou la forme de l'intensité	Mardi	8h-10h
Antonio SOMAINI	Les surimpressions	Vendredi	12h-14h
Laurent VÉRAY	Le réemploi des images : enjeux historiques et esthétiques	Mercredi	10h-12h

Code UE : V6F03 UE CINÉMA ou UE THÉÂTRE

L'étudiant choisit soit l'UE « Cinématographies », soit, s'il veut diversifier son parcours, l'UE « Conception d'un projet théâtral » proposée par l'Institut d'Études Théâtrales.

CINÉMATOGRAPHIES

Code UE : V6FF3

Coordination : Sébastien LAYERLE

L'étudiant est inscrit dans le TD (2h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Stéphane DU MESNILDOT	Le cinéma de genre italien des années 1960 et 1970	Lundi	14h-16h
Sébastien LAYERLE	La fiction historique	Jeudi	10h-12h
Massimo OLIVERO	L'âge d'or de la comédie américaine (1929-1959)	Mercredi	15h-17h
Marie PRUVOST-DELASPRE	Formes et images de l'animation japonaise depuis les années 1980	Vendredi	12h-14h
Marie-Soledad RODRIGUEZ	Le fantastique dans le cinéma espagnol	Mercredi	16h-18h
Vicente SANCHEZ BIOSCA	Avant-garde, genre et industrie à l'épreuve de l'auteur : les films mexicains de Buñuel	Mercredi	14h-16h
Charles TESSON	Les cinémas d'Afrique noire	Lundi	12h-14h
Pascal-Alex VINCENT	L'âge d'or des studios japonais (1935-1965)	Lundi	16h-18h

CONCEPTION D'UN PROJET THÉÂTRAL

Code UE : T6F71

L'étudiant est inscrit dans le TD (3h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique. Pour les indications de jour et d'horaire, se renseigner auprès de l'Institut d'Études Théâtrales.

Code UE : V6F04 ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Coordination : Kira KITSOPANIDOU

L'étudiant est inscrit dans le TD (2h) dans lequel il a réalisé son inscription pédagogique :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Clémence ALLAMAND	Les enjeux de la diffusion cinématographique	Vendredi	10h-12h

Laurent BUFFI	Le cinéma à Hollywood : les stratégies de filières	Jeudi	8h-10h
Laurent CRETON	Distribution et promotion	Mardi	8h-10h
Pierre D'HOFFELIZE	De l'œuvre écrite à l'œuvre film : concilier les intentions artistiques et les contraintes économiques	Jeudi	12h-14h
Pierre GRAS	L'intervention des pouvoirs publics locaux, nationaux et européens en matière cinématographique	Mercredi	8h-10h
Kira KITSOPANIDOU	L'évolution du secteur télévisuel : marchés, financements, usages, contenus et stratégies d'acteurs	Mercredi	12h-14h

Code UE : V6P01 UE DE PROFESSIONNALISATION

L'étudiant choisit deux UE parmi les quatre suivantes :

A. SOCIO-ÉCONOMIE, MÉTIERS ET PUBLICS DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Code UE : V6PP1

Coordination : Alexis BLANCHET

L'étudiant choisit un TD (2h) parmi les suivants :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Dominique BOUGEROL	Droit du travail créatif (médias traditionnels)	Lundi	11h-13h
Claude FOREST	Connaissance des métiers de la diffusion cinématographique	Vendredi	15h-17h
Lætitia KUGLER	Enjeux socio-économiques et artistiques des métiers du scénario	Jeudi	17h-19h
Dominique TROCNET	Les métiers de la production et de la réalisation	Vendredi	17h-19h

B. ÉCONOMIE, SOCIOLOGIE, MÉTIERS ET PUBLICS DU NUMÉRIQUE

Code UE : V6PP2

Coordination : Alexis BLANCHET

L'étudiant choisit un TD (2h) parmi les suivants :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Alexis BLANCHET	Les métiers du jeu vidéo	Vendredi	15h-17h
Dominique BOUGEROL	Droit des activités numériques	Lundi	9h-11h
Sylvie GEORGIADIS	Le secteur audiovisuel à l'ère de la convergence numérique	Vendredi	15h-17h
Sylvie GEORGIADIS	Le transmédia : nouvelles écritures, nouvelles approches métiers	Vendredi	17h-19h

C. PROJET PROFESSIONNEL
Code UE : V6PJP

La validation d'une UE de Construction du projet professionnel est obligatoire en licence. Cette UE peut être acquise en SL2, SL3, SL5, ou SL6 au choix de l'étudiant.

L'étudiant choisit un TD (1h30) parmi les suivants :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Camille BONVALLET	Construction du projet professionnel	Lundi	16h30-18h
Camille BONVALLET	Construction du projet professionnel	Lundi	18h-19h30
Philippe CHAZAL	Construction du projet professionnel	Samedi	9h30-11h
Philippe CHAZAL	Construction du projet professionnel	Samedi	11h30-13h

D. STAGE OPTIONNEL (75 heures minimum)
Code UE : V6P02

Voir la charte des stages du département Cinéma et Audiovisuel (au secrétariat du département ou sur la page du département sur le site de l'Université).

Code UE : V6LV1 LANGUE VIVANTE ET ÉTRANGÈRE

L'étudiant choisit une langue, anglais ou italien – à suivre pendant l'ensemble de la licence.

ANGLAIS Code UE : A6Ci9
Coordination : Catherine VRANA

L'étudiant choisit un TD (1h30) parmi les 7 suivants :

INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Anglais (Mises en scène)	Lundi	8h-9h30
Anglais (Mises en scène)	Lundi	9h30-11h
Anglais (Mises en scène)	Jeudi	14h-15h30
Anglais (Mises en scène)	Jeudi	14h-15h30
Anglais (Mises en scène)	Jeudi	15h30-17h
Anglais (Mises en scène)	Jeudi	15h30-17h
Anglais (Mises en scène)	Vendredi	15h30-17h

ITALIEN (pour non spécialistes)
Code UE : R6P99

L'enseignement d'italien n'est pas un enseignement d'initiation, mais de poursuite de l'étude de la langue entreprise au lycée. Horaires à préciser.

L'étudiant choisit un TD dans la liste générale des UE libres de Paris 3. Il peut aussi choisir une des UE libres de Cinéma et Audiovisuel proposées à l'ensemble des étudiants de Paris 3.

UE LIBRE DE CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Code UE : V6LL1

L'étudiant choisit un TD (2h) parmi les suivants :

ENSEIGNANT	INTITULÉ	JOUR	HORAIRE
Bernard BASTIDE	Le passé recomposé : les films d'archives	Vendredi	15h-17h
Michel BONDURAND	Terrorisme et cinéma américain (1990-2010)	Jeudi	17h-19h
Marie FRAPPAT	La conservation, la restauration et la programmation des films à l'ère du numérique	Jeudi	15h-17h
Ophélie HERNANDEZ	L'horreur familiale à l'écran	Vendredi	15h-17h
Clotilde SIMOND	Cinéma et architecture	Jeudi	17h-19h
Guillaume SOULEZ	La question du public au cinéma et à la télévision	Jeudi	15h-17h
Dominique TROCNET	Le documentaire ethnographique ou comment filmer l'altérité	Jeudi	17h-19h
Laurent VÉRAY	Les mises en scène cinématographiques et audiovisuelles de la guerre	Lundi	11h-13h

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS – SL5

LICENCE 3, 1er SEMESTRE (12 semaines)

NB : Pour les enseignements de Théâtre, de Langue vivante étrangère et d'Informatique, se reporter aux brochures et/ou aux secrétariats des départements ou services concernés.

Code UE : V5F01 ESTHÉTIQUE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Perrine BOUTIN - Le portrait au cinéma

À partir d'exemples issus de cinématographies diversifiées (tant de façon diachronique que synchronique), en partant d'une analyse générale sur la question du portrait au cinéma, nous travaillerons plus particulièrement les figures de l'enfant et de l'adolescent au cinéma. Le cours est en lien avec un atelier pratique (V5LL1) qui se tient en parallèle, au premier semestre.

Chantal DUCHET - Du cinéma publicitaire au *storytelling*

Le cinéma publicitaire né avec les frères Lumière a évolué parallèlement à la société tant dans son contenu qu'au niveau formel, et a vu de nouvelles formes apparaître. Ce cours permettra d'appréhender cette évolution sous l'angle esthétique et rhétorique. On abordera notamment les quatre grandes phases de cette évolution : des frères Lumière en passant par Vertov jusqu'à Gondry.

Caroline GUIGAY - Esthétique du court métrage

Lieu de rencontre entre art amateur, avant-garde et cinéma de commande, le court métrage est aussi un laboratoire esthétique où s'expérimentent des formes nouvelles (plastiques, sonores ou narratives), où s'hybrident documentaire et fiction, et où se réinvestit, dans le cadre contraint de la forme brève, le cinéma de long métrage. Le TD aura pour objectif de restituer quelques-uns des enjeux esthétiques du court métrage, notamment en lien avec la temporalité cinématographique.

Antonio SOMAINI - Les images en haute et en basse définition : cinéma, photographie, culture visuelle

Une double tendance semble parcourir la culture visuelle contemporaine : d'un côté, la tendance à produire et à projeter des images caractérisées par une définition toujours plus haute et par une grande capacité de générer illusion, fascination, éblouissement des sens (par exemple le cinéma en D3D) ; de l'autre, la tendance à produire et faire circuler à toute vitesse des images caractérisées par une basse définition, des images légères, presque « volatiles » avec leur capacité à migrer instantanément d'un dispositif à un autre (par exemple, les images en format *jpeg* ou *mpeg* qu'on peut trouver et télécharger sur Google ou sur YouTube, ou échanger dans les circuits *peer to peer*). De cette double tendance, on analysera les enjeux en même temps techniques, esthétiques, politiques et épistémiques, à partir de la distinction faite par Marshall McLuhan entre *cold media* (médias froids, en basse définition), et *hot media* (médias chauds, en haute définition).

Guillaume SOULEZ - La rhétorique du cinéma

Figures (de style) et visibilité, argumentation et montage, présence d'un orateur et d'une scène de parole dans le film, interpellation et prise en compte du spectateur... : l'objectif de ce cours est de montrer que la connaissance de la rhétorique, de son projet et de ses outils permet de mieux comprendre comment nous interprétons et jugeons les films et leurs discours. Le cours sera accompagné d'une programmation à la Cinémathèque universitaire (salle 49).

Charles TESSON - Théâtre et cinéma, la mise en scène

Le cours se propose d'étudier, autour de la notion de mise en scène, les relations entre théâtre et cinéma, sans se limiter pour autant à l'adaptation de pièces à l'écran. La problématique du théâtre et du cinéma, déclinée sous différents aspects (le décor, la scène et les coulisses, la place du spectateur, le jeu du comédien, le texte parlé), se focalisera sur la notion de mise en scène,

expression utilisée aussi bien au théâtre comme au cinéma. Le cinéma et le théâtre, comme art de l'espace, seront mutuellement interrogés.

François THOMAS - Analyse du jeu d'acteur

Comment analyser le jeu d'acteur ? Peut-on parler de l'« œuvre » d'un comédien ? Selon les séances, le cours se placera du point de vue du directeur d'acteurs ou de celui du comédien. Il aura pour but aussi bien l'exposé de certaines méthodes (l'Actors' Studio, l'improvisation) que l'examen du résultat.

Alexandre TSEKENIS - Simulations, manipulations : esthétique des trucages et effets spéciaux

Modifier l'apparence de l'homme ou de son environnement, simuler des créatures et des mondes nouveaux, révéler des images mentales... le cinéma « joue » avec le réel, le manipule, le réinvente à l'aide de techniques et de procédés dont il s'agit ici de dégager les enjeux esthétiques. Le cours définira les champs respectifs des trucages et des effets spéciaux, et les situera dans le contexte historique et économique de leur utilisation. Entre autres thèmes, nous aborderons le renouvellement des techniques et l'évolution des modes de représentation, la perception par le spectateur de ces trucages visibles ou invisibles.

Code UE : V5F02 HISTOIRE DES FORMES TÉLÉVISUELLES

CM - Les débuts de la télévision en France et aux États-Unis

Enseignantes : Kira KITSOPANIDOU et Barbara LABORDE

Ce cours vise à donner quelques bases historiques pour l'étude de la télévision française et américaine. Il s'agit, dans deux contextes différents (la RTF puis l'ORTF, de 1952 à 1965 ; Hollywood de la fin des années 1940 à la fin des années 1950), d'insister sur les formes de programmation qui visent à constituer une spécificité pour le nouveau média : dramatiques/*teledramas*, documentaires, *spectaculars*. Nous analyserons en particulier le rôle du direct dans la montée en puissance de la télévision, ainsi que les relations entre le système de production et de fabrication (studios hollywoodiens, Buttes-Chaumont), le contexte culturel et politique et les programmes de télévision (séries, *sitcoms*, reportages et documentaires). Nous nous intéresserons aux influences croisées entre radio, cinéma et télévision (origines des programmes de télévision, effet de la télévision sur le « cinéma-direct » et la Nouvelle Vague, influences de Hollywood sur l'évolution des genres et des formes de la télévision américaine).

Perrine BOUTIN - Les programmes télévisés pour la jeunesse (1950-2000)

Les programmes télévisés spécialement produits pour la jeunesse et diffusés en France sont aujourd'hui légion : ils sont fragmentés en différentes tranches d'âge, segmentant la jeunesse selon des cibles précises. L'analyse comparée de différents programmes, des plus anciens à ceux des années 2000, permet de comprendre leur dispositif respectif. Nous étudierons les glissements de ces formes télévisuelles particulières, en analysant le détail des programmations placées dans chacun des contextes qui les ont fait exister. Ce TD s'inscrit en parallèle du CM sur l'histoire des formes télévisuelles.

Hélène BREDA - Histoire de la télévision américaine : la *Quality TV*

Dans les années 1980, est apparue aux États-Unis l'expression de *Quality TV* (« télévision de qualité »). Elle désigne des programmes conçus pour le petit écran, en particulier des séries télévisées, qui, outre leur visée divertissante, sont dotés d'une « valeur ajoutée » de par leur contenu ou leur style. Ce cours interrogera la notion de *Quality TV* en la plaçant dans une perspective historique et économique, et en analysant différentes œuvres selon des critères thématiques et esthétiques.

Juliette GOURSAT - Les formes documentaires à la télévision française depuis les années 1960

Ce cours s'intéressera à l'évolution formelle du documentaire des années 1960 à nos jours, en lien avec les changements politiques, économiques et technologiques qui ont affecté la télévision : films du début du direct, magazines d'information, documentaires de création issus de La Sept/Arte, docufictions etc. Nous analyserons ce qu'ont de spécifique ces différentes formes de représentation du réel et travaillerons en particulier la distinction entre documentaire et reportage.

Martin GOUTTE - Histoire du politique à la télévision

La représentation du politique à la télévision est polymorphe : journaux télévisés, allocutions et

débats, émissions politiques et de divertissement, documentaires et fictions. À partir d'exemples essentiellement français mais aussi américains ou britanniques, le cours explore l'histoire de certaines de ces formes (vœux du Président de la République, entretiens télévisés, duels présidentiels, documentaires de campagne, séries contemporaines...) en soulignant leurs enjeux politiques, rhétoriques et esthétiques.

Barbara LABORDE - L'histoire du jeu télévisé sur les chaînes françaises de 1960 à nos jours

Le cours abordera la forme particulière du jeu télévisé. Il s'agira dans un premier temps de construire une typologie des différents jeux disponibles sur les chaînes françaises. Une perspective historique permettra ensuite de dégager des évolutions dans la rhétorique télévisuelle des jeux depuis les années 1960 : les changements dans les grilles de programme et dans les politiques éditoriales des chaînes, la mise en œuvre technique de la retransmission, mais aussi la mise en scène audiovisuelle de celui qui gagne ou de celui qui perd, des animateurs et des candidats. Quelques études de cas serviront de support pour le cours, de *Des chiffres et des lettres* à *Top chef*.

Sébastien LAYERLE - La célébration télévisuelle de l'événement

Le cours se propose d'interroger, dans une perspective historique, les formes et les dispositifs de commémoration mis en œuvre par l'image télévisuelle. Comment la télévision mobilise-t-elle le passé en des moments ou des gestes commémoratifs ? Quelle-s mémoire-s de l'événement véhicule-t-elle ? À travers quelles représentations, selon quels impératifs et à l'adresse de quel public ? Après avoir précisé la notion de « célébration médiatique de l'événement », nous étudierons la manière dont la télévision française s'est emparée de la mémoire d'événements nationaux.

Christophe LENOIR - Combinatoire des séries télévisées

Les formes sérielles sont analysées à partir de l'étude de leurs structures, des plus simples, comme les séries britanniques destinées aux très jeunes enfants, aux plus complexes, adaptations européennes du patrimoine littéraires, séries américaines contemporaines, web-séries françaises jouant avec la culture télévisuelle des spectateurs.

Émeline SEIGNOBOS - Les séries policières et judiciaires françaises

À travers un panorama diachronique de la fin des années 1950 à nos jours, ce cours propose d'analyser les évolutions et métamorphoses des représentations sérielles françaises de l'autorité policière et de l'institution judiciaire à la télévision. Il s'agira alors d'étudier les contours mouvants de ce genre à la française, oscillant entre empreinte individuelle du héros et valeurs communes, entre ordre et transgressions, entre projection fantasmée et réalisme revendiqué.

Code UE : V5FF3 CINÉMATOGRAPHIES

Hervé AUBRON - L'épouvante américaine (1968-1996)

Le cinéma d'horreur américain ne naît pas, tant s'en faut, avec *La Nuit des morts vivants* de George Romero (1968) et ne disparaît pas après *Scream* de Wes Craven (1996). Il ne s'agira pas ici de fantasmer un âge d'or du genre, quand bien même il fut particulièrement prolifique durant ces trois décennies, grâce notamment à John Carpenter, Tobe Hooper, Brian De Palma, Sam Raimi, John Landis, Joe Dante ou David Cronenberg. Nous chercherons plutôt à décrire l'heureuse coïncidence entre un certain état du monde et une imagerie archaïque, les incertitudes d'une fin de siècle et une tradition ancienne de l'effroi. Interrogeant les limites de l'irreprésentable ou du grotesque, l'épouvante réconcilie alors le politique et le conte, le postmoderne et le carnaval, inventant des figures où confluent les dérèglements contemporains de la représentation et les monstres toujours agissants de la mythologie. Le cours alternera enchaînements chronologiques et bilans d'étape thématiques ou théoriques.

Amandine D'AZEVEDO - Bollywood, cinéma populaire

Super-héros indiens, remakes de films d'action américains, scènes romantiques codifiées, le cinéma de Bollywood échappe à sa simple définition de comédie musicale sentimentale. Le cinéma populaire hindi d'aujourd'hui mêle un héritage classique à des formes modernes, dans une hybridation constante. C'est un univers esthétiquement autonome, qui ne cesse de jouer avec ses propres codes cinématographiques. Entre culture classique, enjeux commerciaux et ouverture sur le monde, Bollywood demeure un espace complexe qui se joue des clichés.

Jean-Pierre BERTIN-MAGHIT - Cinéma et propagande

Après avoir défini les concepts de propagande et dénoncé les idées reçues dans ce domaine, quelques exemples seront pris à la fois dans des pays aux régimes totalitaires et dans des démocraties depuis les origines jusqu'à nos jours. L'analyse sera centrée sur les films de propagande politique, ce qui oblige à examiner les foyers d'émission du matériel de propagande, l'aire de diffusion et le conditionnement psychologique exercé sur les populations auxquelles s'adressaient les films. Il sera pris en compte la relation entre le fond, la forme et le contexte des discours filmiques.

Chloé DELAPORTE - Le film de guerre hollywoodien

Cet enseignement vise à apporter aux étudiants une connaissance précise d'un genre majeur de la cinématographie états-unienne : le film de guerre ou *war film*. Après une introduction sur les processus de constitution du genre, nous prendrons pour exemple privilégiés les représentations filmiques de trois conflits principaux : la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et la guerre en Irak. Ce cours s'intéressera tant au développement d'une esthétique spécifique au genre qu'aux rapports entretenus entre les pouvoirs politiques américains et l'industrie cinématographique hollywoodienne, à travers l'étude de films emblématiques (*Casablanca*, *Apocalypse Now*, *Platoon*, *Green Zone*, entre autres).

N*- La comédie musicale hollywoodienne**

Daniela RICCI - Les cinémas du Sud : du *third cinema* aux films transnationaux

Ce cours explore le passage du *third cinema* (tiers cinéma), né engagé et militant, aux formes contemporaines transnationales des cinémas du Sud. Se retrouvant souvent dans un exil imposé ou choisi, les réalisateurs du Sud sont obligés d'opérer aujourd'hui une redéfinition du soi, source de créativité artistique. Dans ce cours, nous explorons ces tendances à travers des films comme *L'Heure des brasiers*, *Invasion*, *Le Dieu noir et le Diable blond*, *Tango : l'Exil de Gardel*, *Soleil O*, *La Première Charge à la machette*, *Rue Cases-Nègres*, *Touki Bouki*, *Fraises et Chocolat*, jusqu'à *Amours chiennes* ou *El baño del papa*.

Matthias STEINLE - Le cinéma allemand entre *Métropolis* (1927) et *Les Dieux du stade* (1938) : ruptures et continuités

L'année 1933 est souvent prise comme date de rupture. Généralement, dans les histoires du cinéma allemand, un chapitre se termine et un autre commence. En se penchant sur l'époque de la seconde moitié de la République de Weimar et du début du IIIe Reich, ce cours propose un regard sur les ruptures et sur les continuités. Y a-t-il une véritable rupture esthétique et personnelle, ou bien l'arrivée du sonore n'apporte-t-elle pas dans ce domaine un plus grand changement que l'arrivée au pouvoir de Hitler ?

Charles TESSON - Le cinéma coréen

Le cinéma coréen est en France une découverte relativement récente, et associé à plusieurs noms (Im Kwon-taek, Lee Chang-dong, Hong Sang-soo, Bong Joon-ho, Park Chan-wook, etc.). Il s'agira d'évoquer cette réalité contemporaine mais aussi de remonter le cours de cette histoire, au temps de l'occupation japonaise, de la guerre qui a suivi, entre le Nord et le Sud. Si le cinéma de la Corée du Sud sera privilégié, il sera toutefois un peu question de la Corée du Nord. Le cours a pour objet de parcourir l'histoire du cinéma coréen jusqu'à aujourd'hui (les différents genres, drame sentimental, film de guerre anticommuniste, film historique, film de gangster, etc.) en le situant dans le contexte de l'histoire du pays et de son développement, afin d'essayer de dégager ce qui caractérise le cinéma coréen. À signaler que la plupart des films anciens (années 1930 à 1960), inédits en France, provenant des DVD de la Korean Film Archive, seront sous-titrés en anglais.

Code UE : V5F04 SOCIO-ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Chloé DELAPORTE - Le marketing des films : du cinéma aux nouveaux médias

Ce cours propose une histoire socio-économique du marketing des films, des débuts du cinéma industriel à aujourd'hui. Les développements les plus récents de la promotion des œuvres cinématographiques (stratégies cross-médiatiques) sont au cœur de l'enseignement, articulé autour d'études de cas emblématiques.

Kristian FEIGELSON - Sociologie des activités artistiques

Cet enseignement a pour objet d'appréhender de manière critique la véritable dimension professionnelle du cinéma, à partir notamment d'un recueil de textes commentés. On s'interrogera sur les problèmes de l'intermittence et de la professionnalisation pour comprendre l'essence des activités artistiques. Les étudiants pourront être initiés à l'enquête de terrain auprès des milieux professionnels afin d'illustrer ces questions. D'un point de vue filmique, des extraits de documentaires pourront mettre en lumière les différents aspects des métiers techniques du cinéma afin d'analyser les coulisses des tournages. Le cours pourra être couplé avec l'UE libre « Filmer le travail ».

Claude FOREST - Étude comparative des économies cinématographiques européennes et africaines

Après avoir rappelé le fonctionnement de la filière cinématographique qui présente de nombreuses similitudes dans l'ensemble des pays européens, l'étude des différences géographiques, culturelles et économiques permettra de comprendre les particularités et richesses des différentes industries nationales, comme l'impossibilité de l'émergence d'une industrie cinématographique européenne. Une comparaison sera effectuée avec la situation des économies cinématographiques africaines, et notamment sub-sahariennes.

Matthias LAVAUX - Internet, nouvel outil pour le financement, la diffusion et la promotion du cinéma et de l'audiovisuel

Le cours se propose d'envisager Internet du point de vue des nouvelles sources de financement (participatif, par les marques), des enjeux de diffusion (valorisation et exposition des œuvres, webcosip, TV connectée), du rôle des médias sociaux (partager, suivre et recommander sur Facebook, Youtube ou Twitter) et des opportunités de nouveaux métiers pour le développement et l'animation de projets audiovisuels.

Aurélié PINTO - La diffusion cinématographique : acteurs, enjeux et perspectives

Ce cours a pour but de fournir les instruments de compréhension de l'exploitation et de la distribution cinématographiques contemporaines. Outre la mise en lumière des acteurs de la filière (structure globale, groupes, « indépendants », art et essai, associations) et de leur régulation, on proposera des études de marchés locaux de la diffusion cinématographique ainsi que des interventions de professionnels représentatifs de sa diversité.

Jean-Marc VERNIER - Le cinéma et les enjeux du numérique

À partir du questionnement de l'histoire des techniques et de la définition des normes, cet enseignement donne les grilles d'analyse des différents enjeux liés à l'introduction du numérique dans la filière cinématographique, tant dans le domaine de la diffusion (exploitation et distribution), que dans celui de la fabrication des films (tournage et postproduction). Seront enfin examinées les questions liées aux nouveaux supports de diffusion des films (Internet, téléphone mobile, tablette...).

Code UE : V5P01 UE TRANSVERSALE DE PROFESSIONNALISATION

DROIT, RÉGLEMENTATION ET MÉTIERS DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Code UE : V5PP1

Camille BONVALLET - Les enjeux des nouveaux écrans

« Produire des contenus pour plusieurs écrans n'est plus une curiosité, ni une expérimentation. Principalement stimulé par le CNC et les chaînes publiques, le secteur se structure aujourd'hui autour d'acteurs solides, d'un financement pérenne, d'un public exigeant, et d'une créativité explosive! » (Le Film Français, 14 juin 2013). C'est ce que nous allons décoder et expérimenter à travers une mise en pratique.

Dominique BOUGEROL - Droit de la production des fictions audiovisuelles

Cet enseignement a pour objet d'expliquer les principaux mécanismes du droit d'auteur et du droit des artistes interprètes tels qu'ils existent dans le secteur de la fiction audiovisuelle. La compréhension de ces règles juridiques sera utile aussi bien aux étudiants qui souhaitent participer à la création d'œuvres de fiction audiovisuelle qu'à ceux qui se destinent aux milieux professionnels de la production ou de la diffusion audiovisuelles.

Dominique BOUGEROL - Droit de la production de films documentaires

Ce cours a pour objet d'initier les étudiants aux principaux mécanismes du droit d'auteur tels qu'ils existent dans le secteur du documentaire audiovisuel. En plus des règles juridiques communes à l'ensemble des œuvres audiovisuelles, seront étudiées les questions spécifiques à la production de documentaires comme celle du droit à l'image des personnes interviewées ou celle de la gestion collective des droits des documentaristes.

Pierre D'HOFFELIZE - Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel : compétences et responsabilités

Analyser les champs de compétences, les responsabilités de tous les métiers qui interviennent chronologiquement dans la fabrication d'un film, comprendre et appréhender les différents secteurs professionnels pour mieux intégrer un milieu et une culture en fonction de sa personnalité et de ses objectifs, telles sont les intentions de ce TD.

Kristian FEIGELSON - Approches sociologiques du système cinématographique

Le programme du cours porte sur l'étude du cinéma dans une perspective sociologique pour en appréhender ses contraintes. Rétrospectivement les différentes fonctions de la chaîne sont analysées (production, distribution, exploitation). Le cours reprend les rôles tenus par chacun des acteurs dans un système de contraintes (voir *Le Cinéma et l'argent*, Nathan, 2000) en s'interrogeant sur l'incertitude globale que fait poser la demande sociale à l'ensemble de la filière.

Damien MARGUET - Stratégies contemporaines de programmation et de diffusion du film

La dématérialisation des supports et la multiplication des moyens d'accès au film auxquelles nous assistons modifient en profondeur notre rapport au dispositif de la salle, au moment de la séance, à l'acte de voir et de montrer un ou plusieurs films. En compagnie de plusieurs intervenants, nous étudierons les récentes stratégies de programmation et d'accompagnement du film mises en place par les acteurs de la diffusion alternative en festival, en galerie et dans le cadre institutionnel.

Fabrice ROCHELANDET - La régulation du cinéma et de l'audiovisuel à l'heure du numérique

Ce cours aborde les principales régulations du cinéma et de l'audiovisuel : droit d'auteur, droits voisins des artistes-interprètes, droit de la production audiovisuelle, dépôt légal, visa d'exploitation, chronologie des médias, quotas de diffusion, régulation des fréquences, régimes de responsabilité, etc. Ces régulations sont de nos jours confrontées à l'entrée de ces activités dans l'économie numérique. Nous étudions les fondements économiques de ces régulations et leurs principes généraux, pour envisager quels changements sont provoqués par les technologies de l'information et de la communication

Pascal-Alex VINCENT - Le court métrage : formes et économies

Du Super 8 à la téléphonie mobile, comment se fait un court métrage ? Écriture, production, réalisation, diffusion ; évolution des formes, mutation des supports, transformation de l'économie, à la lumière de films tournés entre 2000 et 2010.

PROJET PROFESSIONNEL Code UE : V5PJP**Enseignants : Suzanne HÊME DE LACOTTE, Quentin MÉVEL, Élise VOITEY**

Cet enseignement peut être acquis en SL2, SL3, SL5 ou SL6, au choix de l'étudiant, et sa validation au cours de la licence est obligatoire. Encadré par un professionnel du secteur, il a pour vocation d'aider les étudiants à construire leur projet personnel et professionnel dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel et de leur donner tous les éléments nécessaires pour appréhender les différents métiers que regroupent ces filières. La délimitation de tous ces métiers devrait permettre à l'étudiant de choisir la (les) meilleure(s) stratégie(s) à mettre en œuvre pour parvenir à une insertion professionnelle en adéquation avec ses motivations.

Perrine BOUTIN - Le portrait (atelier « Objectif Censier » d'analyse et de montage réservé aux étudiants CAV)

L'atelier vise à réfléchir sur une pratique courante au cinéma : le portrait. Les étudiants auront d'abord à réfléchir sur l'art du portrait au cinéma puis à réaliser un court-métrage sur ce sujet. Les films sélectionnés seront projetés dans le cadre du festival « Objectif Censier » à la fin du second semestre.

Enrico CAMPORESI - Éléments de restauration filmique

Ce cours est une initiation à la théorie de la restauration des films. Le point de départ est l'étude du film considéré dans son aspect matériel : on abordera l'histoire des supports (film *flam* et *safety*, supports 16mm, 8mm, super8, etc.), l'évolution des formats et le processus de dégradation des matériaux pelliculaires. En deuxième partie on verra des cas de restauration emblématiques (de l'époque du muet jusqu'au cinéma expérimental), tout en utilisant une approche interdisciplinaire (théorie de la restauration en arts plastiques, philologie).

Pietsie FEENSTRA - Le cinéma espagnol contemporain : comment visualiser la mémoire

La mémoire est une notion essentielle pour le cinéma espagnol qui a déformé la mémoire historique pendant le franquisme, ou reconstruit certains « oublis » pendant la transition jusqu'à aujourd'hui. Nous explorerons comment le cinéma espagnol met en place « sa » mémoire historique, sociale et culturelle, par et dans les images. On évoquera certaines œuvres magistrales du franquisme (Berlanga, Bardem et d'autres), mais c'est surtout le cinéma espagnol contemporain qui sera étudié afin de préciser des questions théoriques et historiques. Des genres hétérogènes (thriller, mélodrame, comédie musicale) et des œuvres de réalisateurs renommés (Almodóvar, Saura, Berlanga, Patino) seront étudiés.

Kristian FEIGELSON - Filmer le travail (atelier de réalisation)

L'objectif de ce cours est de fonctionner en atelier pour illustrer la question des métiers et des professions du cinéma par le biais de courts films de reportage qui seront réalisés puis conçus pendant l'année afin d'être présentés dans la section parallèle du festival Objectif Censier. Ces films mettront en avant la complexité des univers professionnels tout en les rendant visibles à l'écran. Cet atelier pourra être couplé avec le cours « Sociologie des activités artistiques » pour acquérir certaines bases théoriques.

Barbara LABORDE - « Reprise » d'images (atelier « Objectif Censier » d'analyse et de montage réservé aux étudiants CAV)

À partir d'un choix d'archives visuelles et sonores (photographies, vidéo, film, enregistrement radiophonique), le travail de « reprise » s'interrogera sur les moyens dont dispose le cinéma pour interpréter des images préexistantes. L'atelier vise à la réalisation pratique d'un court métrage de 5 minutes maximum qui adoptera soit la forme de l'enquête (documentaire ou de fiction), soit celle de l'essai critique ou poétique. Les films sélectionnés seront projetés dans le cadre du festival « Objectif Censier » à la fin du second semestre.

Benjamin LÉON - Figures du corps dans le cinéma *underground* américain

Le mot *underground* se fait le fédérateur d'une série de bouleversements sociopolitiques qui touchent les États-Unis dans les années 1960. De nouveaux foyers artistiques se développent à la marge des courants dominants et le cinéma *underground* en est l'un des représentants les plus significatifs. Le cours analysera différentes représentations du corps à l'intérieur d'un corpus de films (Stan Brakhage, Jonas Mekas, Paul Sharits, Jack Smith, Andy Warhol...) qui rendra compte de l'hétérogénéité des pratiques au sein de l'*underground* : cinéma direct, cinéma structurel, *home movies*, ciné-journal ou esthétique *camp*. Deux types d'approches seront mises en place en fonction des séances : l'approche figurale et l'approche anthropologique.

Sébastien ROFFAT - Histoire et cinéma

Comment le cinéma interroge-t-il l'histoire ? Ce cours propose une initiation à l'étude des rapports entre histoire et cinéma. À travers un bilan historiographique et l'étude des textes fondateurs, nous présenterons les différentes approches théoriques du cinéma dans son rapport à l'histoire et offrirons un ensemble de réflexions sur la place et la fonction du cinéma dans l'histoire et la démarche de l'historien.

Matthias STEINLE - Le documenteur (atelier « Objectif Censier » d'analyse et de montage réservé aux étudiants CAV)

L'atelier propose une réflexion sur la construction du réel par la réalisation de faux documentaires. Le genre « documenteur », en s'assurant comme « faux », nous éclaire sur les règles et le fonctionnement des images documentaires ainsi que sur la culture médiatique dans laquelle elles s'inscrivent. Il s'agit de réfléchir, à travers une activité de création, à la manière dont des stratégies de mise en scène peuvent non seulement rendre le spectateur complice du « mensonge », mais conscient des modalités de construction du « réel » par les formes documentaires. Les films sélectionnés seront projetés dans le cadre du festival « Objectif Censier » à la fin du second semestre.

Pascal-Alex VINCENT - Fiction « de variétés » (atelier « Objectif Censier » d'analyse et de montage réservé aux étudiants CAV)

Quelle interaction entre la chanson française et le cinéma populaire ? Aujourd'hui, de Christophe Honoré à François Ozon, en passant par Valérie Donzelli, le jeune cinéma français chante sans complexes. A partir de 4 morceaux imposés, les élèves devront tourner un court métrage, qu'il soit musical ou non, avec la contrainte de ne pas faire un clip, mais une fiction qui s'appuiera sur le texte. Les films sélectionnés seront projetés dans le cadre du festival « Objectif Censier » à la fin du second semestre.

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS – SL6

LICENCE 3, 2e SEMESTRE (13 semaines)

NB : Pour les enseignements de Théâtre et de Langue vivante étrangère, se reporter aux brochures et/ou aux secrétariats des départements ou services concernés.

Code UE : V6F01 ESTHÉTIQUE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Mélanie BOISSONNEAU - Point de vue féminin, point de vue féministe ?

Comment le monde du cinéma a-t-il donné une place aux femmes dans ses processus de création, d'organisation et d'action. Comment des pionnières (Guy, Dulac, Arzner, Lupino, Deren...) ont ouvert la voie à un cinéma non pas différent, mais attiré par des thématiques, représentations parfois différentes... Comment le court XXe siècle a-t-il permis aux femmes de s'émanciper avec (ou contre) le cinéma ?

Marie FRAPPAT - Les documentaires sur le cinéma

Bonus DVD, commentaires audio, *making-of*, interviews... Dans un contexte d'abondance du discours audiovisuel sur le cinéma, ce cours se propose d'analyser différents documentaires (la série *Cinéastes de notre temps* d'André S. Labarthe et Jeanine Bazin, les différents *Journeys* de Martin Scorsese, *Lost in La Mancha*, etc.) pour mettre en lumière certains des présupposés théoriques, esthétiques, historiographiques et épistémologiques qui les sous-tendent.

Martin GOUTTE - Le documentaire : questions, formes et courants

Partant des définitions variables du documentaire, le cours porte sur les grandes questions qui en structurent l'esthétique et l'analyse : « mise en scène », types de montage, statut des personnages, rôle de la voix-off, etc. Ces questions sont inscrites dans l'histoire des formes documentaires en insistant sur certains cinéastes-clefs et sur certains courants ou mouvements identifiés (tels le Groupe des 30 ou le cinéma direct). Le cours est couplé à une programmation de films projetés à la Cinémathèque universitaire.

Barbara LE MAÎTRE - Photographie, cinéma, peinture : formes du métissage

Jusqu'à quel point peut-on dire, d'une image, qu'elle relève exclusivement du cinéma, de la photographie ou de la peinture ? Pour réfléchir sur la confrontation entre différents médiums au sein de l'œuvre d'image, ainsi que sur la catégorie même de médium, ce cours s'appuiera sur un corpus hétérogène croisant « cinéastes-tout-court » (Georges. A Romero), cinéastes-photographes (Raymond Depardon), photographes soucieux de peinture (Georges Rousse) ou soucieux de cinéma (Duane Michals), ou encore artistes travaillant selon les moyens du cinéma, dans la perspective du pictural (Mark Lewis).

Julien MILLY - Des nocturnes : l'autre scène du cinéma

Ce cours propose de revisiter le cinéma sous l'angle de ses nuits, en ce qu'elles témoignent d'une autre scène des images. Sont exposées les spécificités des nuits, dans une perspective à la fois historique, esthétique et théorique, les valeurs communes à ces nuits, ainsi que leurs fonctions dans la forme et la narration. Cet enseignement visera ainsi à traverser les grandes formes du cinéma : classiques (Lang, Murnau, Welles, Hitchcock...), modernes (Antonioni, Resnais, Bergman, Godard, Truffaut...), contemporaines (Lynch, Cronenberg, Carax, Greenaway, Sokourov, Grandrieux...), pour saisir les spécificités de ces autres scènes que sont les nuits.

Massimo OLIVERO - Esthétique des premières avant-gardes cinématographiques

Le cours se propose de tracer un panorama des problèmes théoriques et formels au centre des intérêts de l'avant-garde cinématographique des années 1920, analysant en particulier les œuvres filmiques réalisées en France et en Union Soviétique. Il s'agira de réfléchir sur les figures majeures des deux pays, d'Eisenstein à Epstein, de Vertov à Gance, de Koulechov à Léger et d'interroger les

affinités et les différences par rapport aux thématiques esthétiques principales : montage, distorsions optiques, gros plans, surimpressions, construction du récit...

François THOMAS - Le son au cinéma : réalisme et stylisation

Comment analyser la bande sonore, aussi bien en elle-même que dans ses relations avec l'image ? Nous aborderons notamment l'opposition entre son direct et postsynchronisation, ou la liberté avec laquelle les créateurs sonores peuvent « habiller » une séquence par le bruitage. Nous montrerons aussi comment la voix, le bruit, la musique et le silence, selon les films, soit jouent chacun leur partition indépendante, soit se fondent dans une composition structurée et homogène. Exemples tirés de films de Welles, Coppola, Rohmer, Rivette, les frères Coen, Fellini et beaucoup d'autres.

N*- Enseignement à préciser**

Code UE : V6F02 HISTOIRE DES FORMES FILMIQUES

CM - Histoire des formes filmiques

Enseignante : Teresa CASTRO

Qu'est-ce qu'une forme filmique et comment établir une histoire des formes au cinéma ? En nous fondant sur l'étude de cas précis illustrant différents moments et secteurs de la cinématographie (cinéma des premiers temps, muet, classique, moderne, contemporain ; cinéma industriel, d'auteur, d'animation, scientifique, expérimental, etc.), nous discuterons notamment l'échelle des plans, les mouvements d'appareil, la profondeur de champ, le ralenti et l'accélééré, le noir et blanc et la couleur, le jeu des voix et le point de vue. Le cours se complète d'une projection hebdomadaire à la Cinémathèque universitaire (salle 49).

Olivier BEUVELET - La caméra subjective et le regard à la caméra

À l'aide d'extraits de films anciens et récents (documentaire et fiction) et de textes théoriques, ce TD se propose d'explorer les modalités et les enjeux esthétiques du regard à la caméra et de la caméra subjective. Comment ces deux formes de subjectivation du filmeur questionnent-elles la place du spectateur ? Comment induisent-elles la présence d'un sujet dans le champ de la représentation ? Comment partagent-elles le spectateur entre présence intuitive et présence réflexive, absorbement et théâtralité (Fried) ?

Antoine GAUDIN - Le flash-back

En s'appuyant sur un important ensemble de textes théoriques, ce cours propose d'étudier en profondeur cette forme filmique et dramaturgique fondamentale qu'est le flash-back. La mise au point théorique est accompagnée d'un panorama analytique de ses occurrences les plus marquantes dans l'histoire du cinéma (depuis le cinéma primitif jusqu'à nos jours). Ce panorama vise à faire émerger les principaux enjeux idéologiques attachés à la forme du flash-back.

Émilie HOUSSA - Montage et démontage, le mot et l'image

À partir de l'histoire des formes de narration au cinéma s'établit un parallèle complexe entre l'espace du mot et celui de l'image en constantes rencontres, confrontations ou fusions. À travers les influences tant philosophiques qu'artistiques qui nourrissent ce rapport, nous étudierons à quel point l'invention cinématographique ne dépend pas seulement d'une évolution technique et technologique, mais bien surtout d'une évolution dans la vision même du monde, et notre capacité à le raconter (le représenter et le transmettre).

Benjamin LÉON - Le cadre : support, limite, espace

La particularité du cadre au cinéma est de procéder par une coupe qui encadre et exclut de la scène ce qui n'est pas dans le champ. Néanmoins, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de définir les limites de l'écran cinématographique ? S'agit-il toujours d'un cadre dans la mesure où l'espace au cinéma est censé se prolonger indéfiniment dans l'univers ? Sans remettre en cause ce point théorique historiquement important (Bazin) dans sa tentative de définir le cinéma au regard des autres arts – la dialectique centripète (le tableau)/centrifuge (l'image) – il nous faudra pourtant le dépasser en fonction des médiums interrogés – peinture, photographie, vidéo, installation – conduisant à repenser la relation entre support et limite.

Julien MILLY - Les écrans du film

Pris en sa dimension polysémique, l'écran en appelle à des mécanismes d'apparition et d'occultation du visible, de séparation, de constitution de l'imaginaire. « L'écran n'est pas un espace fictif et c'est le lieu de la fiction », écrit Marie-José Mondzain. C'est à partir de cette ambivalence qu'on interrogera l'écran, à la fois dans son rapport à la théorie, en relation avec l'histoire de ses représentations, puis en lien avec le cadre et les phénomènes de cadrage, d'encadrement. On traitera en particulier les mises en scène et les dispositifs de l'écran, son rôle dans l'écriture filmique, ses matérialités, ses formats, des origines du cinéma jusqu'à ses formes numériques, et quand il ne fait plus écran.

Massimo OLIVERO - Le gros plan ou la forme de l'intensité

Le cours affronte la figure du gros plan cinématographique selon ses variations historiques et esthétiques. Il s'agira de tisser des relations entre les nombreux textes théoriques sur le sujet (Eisenstein, Epstein, Balázs, Deleuze, Mitry, Metz, Gunning, Dubois) avec différents exemples tirés de plusieurs époques et cinématographies, du muet à la modernité, d'Hollywood au Cinéma Novo, passant par les avant-gardes européennes. Nous analyserons surtout l'impact provoqué sur la signification et les affects que le changement quantitatif (de dimension physique) et qualitatif (l'intensité émotionnelle) du gros plan détermine par rapport aux autres différentes échelles des plans.

Antonio SOMAINI - Les surimpressions

La surimpression est un exemple paradigmatique de la fécondité d'une découverte faite par erreur. Elle traverse l'histoire de la photographie et du cinéma en y jouant des rôles différents : apparition de l'occulte, visualisation d'états psychiques altérés, formes inédites de montage de temps et d'espaces divers, accentuation de la matérialité analogique du médium photographique et filmique. Nous analyserons cette forme au statut ambigu et son histoire qui traverse photographie, cinéma et arts plastiques.

Laurent VÉRAY - Le réemploi des images : enjeux historiques et esthétiques

Depuis longtemps des cinéastes utilisent des images autres que celles qu'ils ont tournées. L'objectif de ce cours est de réfléchir aux différentes formes d'appropriations des vues, fixes ou animées, dont la signification peut varier d'un usage à l'autre, d'une époque à l'autre. Il s'agira donc, à partir de l'étude de nombreux exemples, de relever les constantes et les évolutions. C'est-à-dire de questionner le recyclage des images dans des fictions ou des documentaires, mais aussi dans d'autres formes artistiques (le *found footage* pour les films expérimentaux, les installations muséales, les créations scéniques, les webdocs...).

Code UE : V6FF3 CINÉMATOGRAPHIES

Stéphane DU MESNILDOT - Le cinéma de genre italien des années 1960 et 1970

Le cinéma de genre italien, dont les années 1960 et 1970 sont la période la plus passionnante, se caractérise par une vaste reprise des formes hollywoodiennes. Les thrillers d'angoisse (ou *gialli*) de Mario Bava (*La fille qui en savait trop*, *Six Femmes pour l'assassin*) reproduisent ainsi les formes hitchcockiennes de façon virtuose et presque gratuite. Ce maniérisme (caractérisé par un renvoi perpétuel aux beaux-arts) sera encore développé par Dario Argento avec un ancrage plus marqué dans la société italienne. Le même principe de réemploi est à l'œuvre chez Sergio Leone, marqué autant par l'histoire de l'Italie et de l'art italien que par les westerns classiques de Ford. Les films de genre italiens des années 1960 sont des objets pop, précieux, amusants, mais qui ont la particularité de mettre à l'épreuve de la modernité (influences de Resnais, Godard et bien sûr Antonioni) des formes populaires. L'intérêt d'étudier ce type de cinéma est justement de dégager dans des contextes inhabituels de westerns ou de films d'horreur des effets de montage, de rupture, de distanciation, issus de la modernité.

Sébastien LAYERLE - La fiction historique

S'appuyant sur des problématiques liées à l'écriture de l'histoire, ce cours se propose d'interroger les modes de représentation de l'histoire dans le cinéma de fiction, soit les dispositions du cinéma à se faire « reconstitution de l'histoire ». Entre divertissement spectaculaire et recreation érudite, entre transfiguration et quête d'authenticité, entre effet de réel et effet d'étrangeté, comment les films historiques regardent-ils et donnent-ils à voir le passé ? Quel véritable « réel historique » proposent-ils ?

Massimo OLIVERO - L'âge d'or de la comédie américaine (1929-1959)

Le cours se penchera sur les films hollywoodiens les plus importants qui appartiennent au genre de la comédie, de la fin du muet jusqu'à la fin des années 1950. Nous nous concentrerons sur les figures majeures de ce cinéma, comme les cinéastes Lubitsch, Cukor et Hawks, les scénaristes Raphaëlson, Sturges et Wilder et des acteurs comme les frères Marx, Maurice Chevalier et Cary Grant, pour dresser un panorama des formes thématiques, narratives et esthétiques typiques de ce genre.

Marie PRUVOST-DELASPRES - Formes et images de l'animation japonaise depuis les années 1980

Ce cours analysera l'animation japonaise dans ses particularités historiques et esthétiques. Nous commencerons par une approche historique qui permettra de s'intéresser au passage des estampes, au manga puis au dessin animé, la présentation des différents genres et des grands studios (Ghibli, Toei, Madhouse...). Nous avancerons ensuite vers des phénomènes plus récents, tels que la « nouvelle vague japonaise » (Hosoda, Yuasa...), le renouveau de la série, ou encore le court métrage d'animation indépendant.

Marie-Soledad RODRIGUEZ - Le fantastique dans le cinéma espagnol

Dans un premier temps, le cours se propose de construire une réflexion sur le genre, à partir de l'étude de certains textes (Todorov, Bessière, Creed, Carroll), et d'étudier l'histoire du fantastique en Espagne : ses balbutiements, son émergence dans les années 1960, son déclin à la fin des années 1970, son renouveau à partir des années 1990. Le second volet du cours s'attachera à délimiter les traits spécifiques du genre depuis les années 1990, en s'appuyant sur l'analyse d'un corpus de films de réalisateurs tels qu'Alex de la Iglesia, Amenábar, Balaguero, Plaza, Quiroga, Bayona, del Toro, etc.

Vicente SANCHEZ BIOSCA - Avant-garde, genre et industrie à l'épreuve de l'auteur : les films mexicains de Buñuel

La plupart des films tournés par Luis Buñuel au Mexique durant une période de trente-cinq ans ont longtemps été méprisés, à quelques exceptions près (*Los Olvidados*, *El Viridiana*...). Buñuel réalisa au Mexique un nombre considérable de films dans le cadre d'une industrie cinématographique solide et bien planifiée : des produits modestes conçus pour le marché, souvent dans le cadre des genres traditionnels mexicains et fonctionnant comme support du *star system* national. Or, ces films mexicains, parfois sous-estimés par Buñuel lui-même, permettent de poser des questions esthétiques d'une grande ampleur, à savoir : l'interaction entre la vision du monde surréaliste que Buñuel emportait de l'Europe et l'iconographie nationale mexicaine ; la tension entre avant-garde et cinéma commercial ; les contraintes des genres et l'expression d'une vision du monde d'auteur (exprimée par les récurrences, les obsessions, les figures de rhétorique...). L'analyse des films mexicains de Buñuel nous permettra d'approfondir certains concepts esthétiques clés du cinéma : style, genre, auteur.

Charles TESSON - Les cinémas d'Afrique noire

Les années 1960, dans le sillage de la décolonisation, ont vu des cinéastes africains tourner des films dans leurs pays respectifs, au Sénégal (Sembène Ousmane) et au Niger (Oumarou Ganda, Moustapha Alassane), suite à l'impulsion donnée par Jean Rouch. À travers l'étude de films de divers cinéastes (Souleymane Cissé, Idrissa Ouédraogo, Gaston Kaboré, Djibril Diop Mambety, Jean-Pierre Dikongué-Pipa, etc.), il s'agira de faire ressortir les composantes des films (narration, mise en scène, rythme, musique), tout en tenant compte de la réalité sociale et politique évoquée par eux, et de la culture traditionnelle à laquelle ils renvoient (musique, griots, conteurs, animisme, rituels, sacré, etc.).

Pascal-Alex VINCENT - L'âge d'or des studios japonais (1935-1965)

Le cinéma japonais a été l'un des plus productifs du monde pendant son âge d'or (1935-1965), avec jusqu'à 400 films produits par an. Sa diffusion à travers le monde a néanmoins été chaotique : seuls quelques films sont arrivés en Occident, dans les années 1960 et 1970. Pourtant, des années plus tard, de Georges Lucas à Terrence Malick, de Sergio Leone à Aki Kaurismäki, beaucoup de cinéastes étrangers ont revendiqué son influence. En quoi le cinéma japonais, aussi peu diffusé soit-il, a-t-il irrigué le cinéma mondial ? À travers le parcours de grands cinéastes et de grandes vedettes des studios, le cours explorera l'écho, toujours vivant, du cinéma japonais à travers le monde.

Clémence ALLAMAND - Les enjeux de la diffusion cinématographique

Ce cours portera sur la description et l'analyse du champ de la diffusion cinématographique en France. Seront étudiés les enjeux de la diffusion aussi bien dans la salle de cinéma, qui tend à devenir plateforme multimédia suite à l'arrivée du numérique, qu'en ce qui concerne le marché de la vidéo, touché par la multiplication des supports de diffusion. Seront également abordées des questions relatives aux pratiques des spectateurs et aux modes de « consommation » des films.

Laurent BUFFI - Le cinéma à Hollywood : les stratégies de filières

Ce cours propose une étude des stratégies de production à Hollywood, avec un rappel historique (économique, social, artistique et financier) de la naissance et croissance des studios hollywoodiens, puis des études de cas centrées sur les « Big 10 » : variation du *business model* du *studio system*, impact économique des conglomérats et corporations sur les contenus, politique de production actuelle, formatage des productions (structure narrative, « parcours du combattant »), importance du marketing cinéma.

Laurent CRETON - Distribution et promotion

Ce cours se consacre principalement à l'étude des publics, des marchés du cinéma et des pratiques commerciales qui s'y déploient. Une attention particulière est portée à la distribution, à la sortie des films, à la promotion, à la publicité et au marketing cinématographique.

Pierre D'HOFFELIZE - De l'œuvre écrite à l'œuvre film : concilier les intentions artistiques et les contraintes économiques

L'objectif de ce cours est de comprendre les positions et obligations respectives du réalisateur et du producteur pendant leur collaboration : à travers une lecture détaillée d'un scénario, saisir l'orientation visuelle du film, savoir établir un dépouillement, lever les ambiguïtés de l'écriture, extraire les moyens nécessaires au tournage, analyser leur rationalité ; comprendre les intentions de réalisation, établir et analyser un découpage technique ; organiser un tournage dans une dimension économique et selon les conventions de la profession, établir un plan de travail.

Pierre GRAS - L'intervention des pouvoirs publics locaux, nationaux et européens en matière cinématographique

L'intervention publique aux trois échelons national, local et européen influence profondément l'organisation et le fonctionnement de la filière française. Au niveau étatique, CNC et ministère de la Culture encadrent juridiquement professions et activités, apportent un soutien économique et régulent la concurrence. Au niveau local, les collectivités soutiennent certaines activités de production et d'exploitation. Au niveau européen, s'effectuent à la fois régulation concurrentielle et soutien. De ce fait, l'activité des acteurs économiques soit est en relation directe avec cette intervention pour bénéficier au mieux des soutiens possibles (entreprises de la filière), soit est conditionnée indirectement par celle-ci (créateurs et techniciens). Il s'agira de décrire et d'analyser ces interventions publiques en France en 2010 ; d'en présenter l'évolution historique des trente dernières années, et d'en maîtriser les grandes données chiffrées actuelles ; enfin de les situer au regard des autres politiques culturelles et de rapprocher les questions esthétiques de ces questions économiques.

Kira KITSOPANIDOU - L'évolution du secteur télévisuel : marchés, financements, usages, contenus et stratégies d'acteurs

Ce cours abordera l'évolution des modèles économiques de la télévision, de ses usages et de ses contenus. Il se penchera notamment sur les importantes remises en question qu'a subies le terme « télévision » ces quinze dernières années sur le plan économique, juridique, institutionnel, technique et sociologique. Comment la convergence Internet/audiovisuel, la diversification des terminaux, la désintermédiation et l'arrivée de nouveaux entrants au sein de l'écosystème télévisuel bouleversent-elles les modèles traditionnels ? Comment l'objet « télévision » est-il lui-même redéfini créant une appétence pour de nouvelles formes de contenus, plus interactifs et plus ludiques ? Voilà quelques questions qui seront traitées lors de ce cours.

SOCIO-ÉCONOMIE, MÉTIERS ET PUBLICS DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Code UE : V6PP1

Dominique BOUGEROL - Droit du travail créatif (médias traditionnels)

Les secteurs du cinéma et de la télévision sont régis, depuis longtemps, par plusieurs conventions collectives qui fixent, en particulier, les modalités d'engagement et les conditions de travail des salariés. Ces secteurs se caractérisent également par un recours généralisé aux contrats de travail à durée déterminée et par un régime d'assurance chômage aussi spécifique que controversé : le régime des intermittents du spectacle. Ce cours s'adresse aux étudiants qui se destinent à ces secteurs d'activité ou qui cherchent à mieux en comprendre le fonctionnement.

Claude FOREST - Connaissance des métiers de la diffusion cinématographique

La compréhension du fonctionnement économique du cinéma et de leurs métiers sera approfondie, et plus spécifiquement ceux de la distribution et de l'exploitation des films en France. Les notions fondamentales pour appréhender la place des images animées au sein du marché des salles seront développées, d'une part en renforçant les notions d'économie et gestion nécessaires, d'autre part en accompagnant les étudiants souhaitant s'orienter vers un master lié au parcours socio-économique, ou intégrer le monde professionnel dès la fin de leur licence.

Lætitia KUGLER - Enjeux socio-économiques et artistiques des métiers du scénario

Cet atelier présentera aux étudiants les différents métiers du scénario (du scénariste à l'agent en passant par le directeur littéraire ou le chargé de développement) au moyen notamment d'interventions de professionnels. Nous étudierons la trajectoire du scénariste et de son scénario au sein des industries cinématographique et audiovisuelle en pointant les contraintes économiques et institutionnelles, qui font de la création cinématographique une activité nécessairement collective.

Dominique TROCNET - Les métiers de la production et de la réalisation

Ce cours permet aux étudiants d'acquérir une connaissance complète des métiers de la production et de la réalisation. Ces différents métiers seront étudiés à travers leurs activités, leurs compétences, leurs conditions d'exercice et leurs évolutions récentes (producteur délégué, producteur exécutif, directeur de production, chargé de production, assistant de production, administrateur de production, réalisateur fiction/documentaires, flux...) Le contexte professionnel actuel sera également abordé : qu'est-ce qu'une société de production ? Les outils du producteur, l'environnement social et professionnel, les collaborateurs, les revendications actuelles des professionnels, statuts et conventions collectives, associations professionnelles, partenaires sociaux, rôle du CNC, réglementations, évolution des métiers...

ÉCONOMIE, SOCIOLOGIE ET MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Code UE : V6PP2

Alexis BLANCHET - Les métiers du jeu vidéo

Depuis le début des années 1980, le secteur du jeu vidéo a multiplié les métiers liés à son industrie. Métiers de la création (*game producer, game designer, level designer, character designer...*), métiers de la promotion et de l'exploitation (relations presse des éditeurs), journalisme spécialisé ou grand public, nombreuses sont les fonctions et les domaines professionnels touchant au secteur vidéoludique. Nous détaillerons l'ensemble de ces fonctions qui participent à l'édification de l'œuvre éminemment collective qu'est un jeu vidéo ou à l'animation du secteur, leur évolution historique et leur rôle dans le processus de production et de fabrication du jeu vidéo. Nous accueillerons également quelques professionnels du secteur du jeu vidéo pour échanger avec eux sur leur métier et leur vision de l'industrie.

Dominique BOUGEROL - Droit des activités numériques

Le développement de la production et de la diffusion d'images et de sons sur les réseaux numériques entraîne la mise en œuvre de nouvelles règles juridiques, qu'elles proviennent de la loi, des tribunaux ou des pratiques contractuelles. Parmi ces règles, figurent en bonne place celles relatives au statut et à la responsabilité des acteurs de l'Internet (fournisseurs d'accès, hébergeurs, éditeurs de contenus...), ainsi que celles qui visent à adapter le droit d'auteur et les droits voisins aux évolutions

de l'environnement numérique (lutte contre le téléchargement non autorisé, phénomènes du « libre » et du web collaboratif...).

Sylvie GEORGIADIS - Le secteur audiovisuel à l'ère de la convergence numérique

Internet et la révolution numérique ont favorisé l'émergence de nouveaux usages de consommation et l'arrivée de nouveaux acteurs qui viennent concurrencer les entreprises historiques. L'industrie des contenus en est bouleversée en profondeur, et, après la musique et la presse, c'est au tour du secteur audiovisuel d'être atteint de plein fouet. Ce cours analyse les nouveaux usages de consommation des contenus, la transformation du paysage audiovisuel (TNT, nouveaux concurrents) et les stratégies actuelles des chaînes télé face à ce nouvel environnement. Enfin, il présente les nouvelles offres non linéaires en plein développement (Catch-up TV, VoD) et les enjeux actuels autour des TV connectées.

Sylvie GEORGIADIS - Le transmédia : nouvelles écritures, nouvelles approches métiers

Ce cours analyse les écritures innovantes, les nouveaux formats interactifs qui se sont développés avec le numérique à travers un panorama de la création actuelle, du renouvellement de la fiction et du documentaire jusqu'aux ARG et aux dispositifs transmedia. Si les médias et les contenus convergent, les compétences aussi doivent désormais converger. Des équipes pluridisciplinaires sont formées pour concevoir des expériences inédites à destination d'une nouvelle génération d'utilisateurs. De nouveaux profils apparaissent : *story architect*, *experience designer*, *community manager*... Les métiers traditionnels doivent évoluer et repenser leur approche de la production et de la distribution.

PROJET PROFESSIONNEL Code UE : V6PJP

Enseignants : Camille BONVALLET, Philippe CHAZAL

Cet enseignement peut être acquis en SL2, SL3, SL5 ou SL6, au choix de l'étudiant, et sa validation au cours de la licence est obligatoire. Encadré par un professionnel du secteur, il a pour vocation d'aider les étudiants à construire leur projet personnel et professionnel dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel et de leur donner tous les éléments nécessaires pour appréhender les différents métiers que regroupent ces filières. La délimitation de tous ces métiers devrait permettre à l'étudiant de choisir la (les) meilleure(s) stratégie(s) à mettre en œuvre pour parvenir à une insertion professionnelle en adéquation avec ses motivations.

Code UE : V6LL1 UE LIBRE DE CINÉMA ET AUDIOVISUEL

Bernard BASTIDE - Le passé recomposé : les films d'archive

Les images d'archives attestent que quelque chose s'est passé à un moment donné et, avec le recul, elles induisent un rapport spécifique au passé qu'elles nous rendent visible. Le but de ce TD est d'engager une réflexion sur l'écriture filmique de l'histoire à base d'images d'archives. Qu'est-ce qu'un film d'archives ? Qu'est-ce que la nature des documents utilisés (actualités) induit comme usages pour le cinéaste ? De quels questionnements éthiques, esthétiques et économiques la réalisation d'un film d'archives doit-elle s'accompagner ?

Michel BONDURAND - Terrorisme et cinéma américain (1990-2010)

Le terrorisme existe aux États-Unis comme en Europe depuis le XIXe siècle. Mais c'est avec les attentats d'Oklahoma City (1995), de New York (1993 et 2001) et de Washington (2001) que le pays entre dans une nouvelle ère dite « de la Terreur » et s'engage dans deux guerres qui doivent y mettre fin. Dans une démarche d'histoire culturelle, nous verrons comment le terroriste devient alors une figure familière de la production hollywoodienne, cinématographique et télévisuelle (*Speed*, *Fight Club*, *Piège de cristal*, *24 heures chrono*). Nous analyserons les modalités de représentations de cette figure monstrueuse en portant une attention particulière aux rapports de genre et de race (*War Inc.*, *Standard Operating Procedure*, *Le Royaume*), aux représentations du spectacle de la torture (*Mensonges d'État*, *Five Fingers*) et des destructions massives (*GI Joe*), aux films sur l'Afghanistan et sur l'Irak (*Un cœur invaincu*, *Redacted*, *Dans la vallée d'Elah*, *Lions et Agneaux*).

Marie FRAPPAT - La conservation, la restauration et la programmation des films à l'ère du numérique

Le film apparaît de plus en plus comme un objet dématérialisé et la pellicule, support qui a permis la naissance du cinéma et accompagné toute son histoire, est en voie de disparition dans l'industrie. La question de la conservation matérielle des films, de leur restauration et de leur diffusion reste toutefois

d'une brûlante actualité. À travers l'analyse de cas précis, on verra pourquoi la forme des films évolue au fil du temps et quelles réalités se cachent sous le terme de « restauration ».

Ophélie HERNANDEZ - L'horreur familiale à l'écran

Les mises en scène cinématographiques et audiovisuelles du corps, de l'intime et de la famille seront analysées du point de vue de la psychanalyse à travers les différents types d'images produites par notre société contemporaine dite « du spectacle ». Que trahissent certaines de ces représentations des individus et de la famille postmoderne ? Comment certains artistes (Michael Haneke, Atom Egoyan, David Cronenberg ou David Lynch) et certains genres filmiques, en se réappropriant les nouvelles formes esthétiques ou en portant un regard sur les pratiques sociales en lien avec l'image, mettent-ils en abyme les thèmes de la polymorphie du corps, du trauma, d'une béance de l'intime et d'une société que l'on pourrait qualifier « de l'opérateur » selon l'expression de Michel de M'Uzan ? Ces thèmes ne signifieraient-ils pas l'entrée des sujets dans l'ère post-humaine caractérisée par l'avènement du virtuel ? Qu'en est-il alors de la psyché contemporaine et de sa représentation ? Notre environnement peuplé d'images a-t-il un impact sur le psychisme des spectateurs et, pour reprendre Marie-José Mondzain : « L'image peut-elle tuer ? »

Clotilde SIMOND - Cinéma et architecture

En représentant l'architecture, le cinéma a réfléchi des mutations opérées dans le « partage des arts ». En même temps, les architectes se sont nourris de l'imaginaire cinématographique non sans faire évoluer la pensée de l'architecture. La scène contemporaine prolonge ces aspects en faisant ressortir l'architecture en tant que dispositif. Une attention particulière sera accordée aux notions de temporalité et de projection.

Guillaume SOULEZ - la question du public au cinéma et à la télévision

Comment penser la réception d'un film ou d'un programme ? Qu'est-ce qu'analyser le « public » ? Ce cours présentera différentes approches complémentaires (sémiotique, sociologie, esthétique de la réception, argumentation) pour proposer une méthode d'analyse de corpus de réception. L'objectif est de mieux comprendre le public pour mieux comprendre les films et les programmes eux-mêmes.

Dominique TROCNET - Le documentaire ethnographique ou comment filmer l'altérité

Après un bref parcours historique retraçant les grands courants du cinéma ethnographique, ce cours propose d'analyser des documentaires récents autour de la relation filmant filmé en posant la problématique de l'identité et de l'altérité. Quelles images de l'Autre pour quelles conceptions de l'identité et de l'altérité ? Comment le cinéma documentaire ethnographique pense-t-il notre relation à l'autre ?

Laurent VÉRAY - Les mises en scène cinématographiques et audiovisuelles de la guerre

Le phénomène de la guerre, à travers lequel s'écrit l'histoire du XXe siècle, n'en finit pas d'interroger la représentation filmique, et de renvoyer les réalisateurs à leurs propres limites, éthiques et esthétiques, les invitant à dépasser celles-ci pour inventer des formes nouvelles. Comment représenter la violence, l'ennemi, la peur, la souffrance, la mort ? C'est à cet ensemble de questions que le cours s'attachera à répondre, à partir d'exemples variés empruntés à l'histoire du cinéma, mais aussi de la télévision.

Calendrier détaillé de l'année universitaire 2013-2014

PREMIER SEMESTRE (12 semaines d'enseignement)

◆ lundi 23 septembre 2013	début du premier semestre
◆ du lundi 28 octobre au samedi 2 novembre 2013	vacances d'automne (semaine de lecture)
◆ samedi 21 décembre 2013	fin des enseignements du premier semestre
◆ du lundi 23 décembre 2013 au samedi 4 janvier 2014	vacances de Noël
◆ du lundi 6 janvier au samedi 18 janvier 2014	première session des examens du premier semestre

SECOND SEMESTRE (13 semaines d'enseignement)

◆ lundi 20 janvier 2014	rentrée du second semestre
◆ du lundi 24 février au samedi 1er mars 2014	vacances d'hiver (semaine de lecture)
◆ du lundi 14 avril au lundi 21 avril 2014	vacances de printemps
◆ samedi 3 mai 2014	fin des enseignements du second semestre
◆ du lundi 5 mai au jeudi 22 mai 2014	première session des examens du second semestre
◆ lundi 2 et mardi 3 juin 2014	jurys de la première session d'examens
◆ du jeudi 5 juin au dimanche 8 juin 2014	inscriptions en ligne aux examens de rattrapage
◆ du mardi 17 juin au samedi 5 juillet 2014	examens de rattrapage du premier et du second semestres
◆ vendredi 11 et samedi 12 juillet 2014	jurys de la seconde session d'examen

Directrice de la publication : Raphaëlle Moine
Rédaction : Raphaëlle Moine et Kira Kitsopanidou

Remerciements à : Souhila Gharbi, Sébastien Layerle, François Thomas, Claudine Young, Jean-Louis Young et les auteurs des éditions antérieures.

Photo de couverture : Mae West dans *Belle of the Nineties* (*Ce n'est pas un péché*, Leo McCarey, 1934) ; source : collection Christian Viviani, revue *Positif*.

Impression : Service PAO et Reprographie de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

11 juillet 2013

Secrétariat et accueil
dept-cav@univ-paris3.fr

Licence 1 et 2 : Bureau 215

Edwige Khalil   edwige.khalil@univ-paris3.fr

01 45 87 79 38

Licence 3 : Bureau 213

Cristilia Monteiro   cristilia.monteiro@univ-paris3.fr

01 45 87 41 88

UFR ARTS & MÉDIAS
Département : Cinéma et Audiovisuel
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
13 rue de Santeuil - 75231 Paris Cedex 05
<http://www.univ-paris3.fr/dept-cav>