

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 2019-2020

1 ^{er} semestre			
Intitulés des UE	Responsable de l'UE	Heures encadrées	ECTS
Ateliers image / son	Aurélien Lévêque Vincent Magnier	48	5
Atelier de réalisation d'un documentaire (1/2) : concept, note d'intention, scénario, recherche d'images.	Elie Séonnet	30	5
Connaissance des fonds et critique des sources	Christophe Gauthier	30	4
De l'Histoire à l'audiovisuel	Olivier Wieviorka	18	2
Droit et pratique contractuelle dans l'industrie audiovisuelle et multimédia	Juan-Carlos Zedjaoui	18	2
Formes du emploi dans le cinéma documentaire	Stéphane Bou	24	3
Le documentaire dans l'environnement numérique	Gilles Freissinier	36	5
Langue vivante : anglais	Renaud Besse	10	1
Un parcours dans le cinéma documentaire : découvrir des formes, des voix, des mondes	Judith Ertel	24	3
TOTAL		238	30

* comprend cours web spécifiques nécessitant logiciels

2e semestre			
Intitulés des UE	Responsable de l'UE	Heures encadrées	ECTS
Aspects esthétiques et techniques du montage : derushage, prise en main logiciel de montage, montage	Clémence Carré	42	2
Atelier de réalisation d'un documentaire (2/2) : tournage, montage, conformation et mixage	Elie Séonnet	60	9
Langue vivante : le pitch en anglais	Mark Edwards	10	2
La production et les marchés du documentaire	Mathilde Raczymow	18	2
Le commentaire dans un documentaire	Olivier Wiewiorka	6	1
Le documentaire radiophonique	Valérie Nivelon	36	3
Mémoire professionnel	Olivier Wiewiorka		6
Atelier laboratoire ARTEC (anciennement IDEFI-CREATIC)		48	5
TOTAL		220	30

1er semestre

Ateliers image / son

48 heures
5 ECTS
1er semestre

Responsables

Aurélien Lévêque, chef opérateur image et réalisateur.
Vincent Magnier, 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.

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

1er semestre
30 heures
4 ECTS

Responsable

Elie Séonnet, réalisateur et producteur, Collectif BKE

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.

Connaissance des fonds et critique des sources

30 heures
4 ECTS
1er semestre

Responsable

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

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.

De l'Histoire à l'audiovisuel

18 heures
2 ECTS
1er 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
1er semestre

Responsable

Juan-Carlos Zedjaoui, avocat.

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.

Formes du emploi dans le cinéma documentaire

24 heures
3 ECTS
1er semestre

Responsable

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 « emploi ». 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 emploi (visuel, sonore ou textuel).
Evaluation commune avec l'UE de Judith Ertel.

Le documentaire dans l'environnement numérique

36 heures

5 ECTS

1er semestre

Responsable

Gilles Freissinier, Directeur du développement numérique d'Arte France

Intervenants

Caroline Baldeyrou, directrice adjointe du développement numérique, Arte France

Romain Bonnin, auteur et producteur, Flair Production

Gilles Freissinier, Directeur du développement numérique, Arte France

Marianne Lévy-Leblond, Responsable des productions web et des projets transmédias, Arte France

Résumé

Après une introduction permettant une meilleure compréhension des usages du numérique en France à l'international, l'unité d'enseignement vise à présenter les différentes formes du documentaire dans l'environnement numérique : en podcast ou en vidéo, sur les réseaux sociaux et plateformes vidéo, les documentaires interactifs, les formes innovantes : réalité virtuelle ou mixte, réalité augmentée ou sur les enceintes connectées, ainsi que la place de la matière documentaire dans le jeu vidéo. Il s'agira ensuite de procéder à des ateliers pratiques dont le but est de proposer et réaliser une offre documentaire sur l'un de ces supports numériques.

Méthodes d'enseignement

Cours théoriques et atelier

Modalités d'évaluation

Réalisation d'un script / synopsis ou d'un documentaire à destination d'un support numérique.

Langue vivante : anglais

10 heures

1 ECTS

1er 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.

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

24 heures

3 ECTS

1er 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).
Evaluation commune avec l'UE de Stéphane Bou.

2e semestre

Aspects esthétiques et techniques du montage

42 heures
2 ECTS
2ème semestre

Responsable

Clémence Carré, monteuse

Résumé

Apprentissage théorique et pratique du logiciel Avid ou Première. Exercices de montage à partir de rushes. Comment organiser un projet dans Avid ou Première 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.

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

60 heures
9 ECTS
2e semestre

Responsable

Elie Séonnet, réalisateur et producteur, collectif BKE

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.

Langue vivante : le pitch anglais

10 heures
2 ECTS
2e semestre

Responsable

Mark Edwards, chargé de programme Arte, Unité Société et culture

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.

La production et les marchés du documentaire

18 heures
2 ECTS
2ème semestre

Responsable

Mathilde Raczymow, productrice, Les films du Bilboquet

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

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 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 commentaire dans un documentaire

6 heures
1 ECTS

Responsable

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

Résumé

A préciser

Modalités d'évaluation

A préciser

Le documentaire radiophonique

36 heures
3 ECTS
2e 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
2e semestre

Responsable

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

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

Le 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.

Atelier-laboratoire ARTEC (anciennement IDEFI CREATIC)

48 heures
7 ECTS
2e semestre

Responsable

A déterminer

Résumé

A déterminer

Modalités d'évaluation

A déterminer