

**MASTER CINÉMA ET RÉALISATION AUDIOVISUELLE DE CREATION (CIRAC)
PROGRAMMES, VOLUMES HORAIRE DES COURS, DESCRIPTIFS DES COURS**

MASTER/ SEMESTRE 1

UNITE D'ENSEIGNEMENT MAJEURES (6 UE OBLIGATOIRES)

Code UE	Intitulé UE	Intitulé des EC	Volume horaire					Nombre de crédits
			CM	TD	TP	TPE	VHT	
CIRAC 411	Théorie et esthétique du cinéma	Histoire esthétique du cinéma	30			30	60	7
		Une histoire des cinémas d'Afrique(s)	20			20	40	
		Poétique du récit	20			20	40	
CIRAC 412	Analyse de films	Analyse du film documentaire		25		15	40	4
		Analyse du film de fiction		25		15	40	
CIRAC 413	Théories et pensées du cinéma	Théories et pensées du cinéma	30			30	60	3
CIRAC 414	Méthodologie de montage d'un projet cinématographique	Écriture d'un projet cinématographique			50	50	100	10
		Mise en scène d'un projet cinématographique			50	50	100	
CIRAC 415	Séminaires de renforcement	Environnement informatique et Initiation aux outils de montage			30	30	60	4
		Le contrat d'auteur			10	10	20	
CIRAC 416	Anglais	Anglais		20		20	40	2
TOTAL			100	70	140	290	600	30

MASTER/ SEMESTRE 2**UNITE D'ENSEIGNEMENT MAJEURES (3 UE OBLIGATOIRES)**

Code de l'UE	Intitulé de l'UE	Intitulé des EC	Volume horaire					Nombre de crédits
			CM	TD	TP	TPE	VHT	
CIRAC 421	Prise en main technique	Image et cadre			50	50	100	8
		Prise de son			30	30	60	
CIRAC 422	Méthodologie de recherche en vue du mémoire	Méthodologie de recherche en vue du mémoire	20	40		60	120	6
CIRAC 423	Conduite d'un projet de film collectif	Écriture		35	35	70	140	14
		Tournage		35	35	70	140	
Total			20	110	150	280	560	28

UNITE D'ENSEIGNEMENT OPTIONNELLE (UNE UE AU CHOIX DE L'ÉTUDIANT)

CIRAC 424	Montage de budget	Montage de budget			20	20	40	2
CIRAC 425	Écriture créative	Écriture créative			20	20	40	2
Total					20	20	40	2
TOTAL			20	110	170	300	600	30

MASTER/SEMESTRE 3**UNITE D'ENSEIGNEMENT MAJEURES (6 UE OBLIGATOIRES)**

Code de l'UE	Intitulé de l'UE	Intitulé des EC	Volumes horaires					Nombre de Crédits
			CM	TD	TP	TPE	VHT	
CIRAC 531	Analyse de films 2	Analyse du film documentaire		20		20	40	4
		Analyse du film de fiction		20		20	40	
CIRAC 532	Imaginaire et esthétiques du conte et du cinéma	Imaginaire et esthétiques du conte et du cinéma	20			20	40	2
CIRAC 533	Cinéma du réel	Cinéma du réel	20	20		40	80	4
CIRAC 534	Cinémas d'Afrique et Réceptions	Cinémas d'Afrique et Réceptions	20			20	40	2
CIRAC 535	Ecritures sérielles	Ecritures sérielles		20	20	40	80	4
CIRAC 536	Atelier d'écriture du film individuel	Atelier d'écriture du film individuel		70	70	140	280	14
TOTAL			60	150	90	300	600	30

MASTER/SEMESTRE 4

UNITE D'ENSEIGNEMENT MAJEURES (2 UE OBLIGATOIRES)

Code de l'UE	Intitulé de l'UE	Intitulé de l'EC	Volume horaire					Nombre de crédits
			CM	TD	TP	TPE	VHT	
CIRAC 541	Réalisation du film de fin d'étude	Réalisation du film de fin d'étude				150	150	15
CIRAC 542	Mémoire et soutenance	Mémoire et soutenance				150	150	15
TOTAL						300	300	30

DESCRIPTIF DES COURS

Histoire esthétique du cinéma

Ce cours aborde les grands moments de l'histoire du cinéma au travers des œuvres qui ont contribué par leur audace, leur finesse et leur magie à l'évolution des formes de l'écriture filmique. Du cinéma muet à l'avènement du son, il permet de survoler les grands courants cinématographiques allant de l'expressionnisme allemand au néo réalisme italien, de la nouvelle vague française au cinéma d'auteur hollywoodien. Il ne sera pas seulement question de l'histoire du cinéma mais surtout de l'évolution de l'écriture filmique et des formes de l'écriture filmique.

Une histoire des cinémas d'Afrique(s)

En dépit de leur jeunesse, les cinémas d'Afrique(s) présentent des aspects qu'il est important de rattacher à l'histoire des pays africains avant et après la colonisation. En montrant leur grande diversité dans les approches, les démarches et les thématiques, ce cours met en lumière d'un côté des auteurs pour la plupart anti conformistes et authentiques rénovateurs, de l'autre des films qui sont devenus des classiques pour avoir cassé les codes du cinéma et brisé de nombreux tabous. Il s'agira de voir aussi les mécanismes de financement et conditions de production et de circulation de ces films.

Poétique du récit

Qu'y a-t-il de semblable entre un roman, un conte, une pièce de théâtre, un film ? Entre un personnage dans un roman et un film ? Entre un Proust et un Godard ? Entre un Sembene et un Djibril Diop Mamebety ? Beaucoup de choses en commun mais aussi beaucoup de différences parce que chacun raconte à sa manière. Par un exposé méthodique des concepts-clés de la narratologie, notamment ceux de point de vue, de narrateur et de temps, de la structure du récit selon différentes approches... ce cours permet de saisir différentes manières de narrer tout en insistant sur ce qui est commun à tout récit cinématographique.

Analyse de films

Comment comprendre le film à partir des mécanismes qu'il déploie ? Quelle compréhension des intentions narratives ? A partir de quelques exemples de films documentaires et de fiction, ce cours explore plusieurs théories d'analyse allant de l'exégèse à l'herméneutique et à l'interprétation. Après s'être demandé en quoi consiste et comment s'effectue concrètement un geste analytique, on s'attachera à quelques problèmes faussement simples, parmi lesquels : jusqu'à quel point un film appartient-il à son époque ? dans quelle mesure l'analyse doit-elle prendre en compte l'histoire racontée par le film ? comment articuler éléments analytiques et propositions théoriques ?

Théories et pensées du cinéma

Dans une perspective historique et épistémologique, ce cours passe en revue les principaux courants théoriques qui ont accompagné le cinéma. Du néoréalisme aux nouvelles vagues et au cinéma contemporain, seront étudiés des courants de pensée plus généraux : phénoménologie de la perception, sociologie des publics, sémiologie du cinéma, théories psychanalytiques du spectateur, rapport du spectacle à l'idéologie, histoire socioculturelle.

Méthodologie de montage d'un projet cinématographique

Écriture d'un projet cinématographique

C'est un cours axé sur l'écriture de scénario (en TP). Comment passer de l'idée au projet ; comment affiner et mettre une idée en marche dans un processus de production d'un récit, d'une trajectoire documentaire et/ou fictionnel.

En documentaire le cours appuie l'acquisition des compétences nécessaires pour élaborer une note d'intention structurée, une note de réalisation esthétique, une trame narrative qui déroule l'histoire racontée.

En fiction il s'agit de découvrir le cheminement courant du développement d'un scénario en rapport avec les exigences institutionnelles (sujet, synopsis, traitement et continuité dialoguée). Mais arriver à ce dossier requiert des compétences d'auteur à acquérir notamment la maîtrise des mécanismes de la dramaturgie, de l'acquisition des techniques d'élaboration processuelle d'un scénario (Pitch, synopsis, squelette, traitement...)

Et, comment structurer un scénario en prenant en compte les notions d'éthique, de point de vue, en puisant dans les ressources diverses de l'écriture créative et des nouvelles technologies au besoin.

Mise en scène d'un projet cinématographique

L'EC 2 revient sur les fondamentaux de la mise en scène cinématographique : le langage du plan, les techniques du langage filmé, la mise en récit avec les ressources du cadre, du plan, de la lumière, du montage, le découpage technique.

Prise en main technique (camera / son)

Cet enseignement et certes pratique mais il repose aussi sur une théorie du cadre cinématographique et de la mise en scène du son

Méthodologie de recherche en vue du mémoire :

Chaque étudiant doit soutenir un mémoire de fin d'étude constitué d'un film (fiction, documentaire ou « expérimentale ») et d'un dossier théorique. Le mémoire est composé donc de deux parties : Chaque film soulève inévitablement une question théorique du cinéma qui commence à être élaborée dès la note de réalisation et/ ou de la note d'intention. Le mémoire écrit prolonge donc le questionnement théorique soulevé par le territoire esthétique du film.

Ce séminaire vise à donner les outils de formulation d'une problématique pertinente autour de la littérature thématique du sujet et il permet d'aider à élaborer une série de questions sur le cadre conceptuel du thème... en relation avec l'encadreur le sujet de recherche est défini et les axes de recherche énoncés

Conduite d'un projet de film :

Chaque étudiant est accompagné sur un projet de film en vue de sa réalisation complète en Master II. Il s'agira dans ce moment d'écriture d'en explorer les potentiels thématiques, éthiques et esthétiques. L'exercice se terminera par un film écrit d'abord et présenté dans un dossier esthétique et un film court.

Imaginaire et esthétiques du conte et du cinéma

Le conte tel qu'il se renouvelle dans son propre cadre et dans ses adaptations littéraires et cinématographiques paraît un genre transversal impérissable. Il s'agit dans ce cours d'en étudier les dynamiques qui passent entre autres par la structure dramaturgique dense et variée ; la morphologie du genre, qui permet de révéler comment la grammaire des formes narratives travaille l'imaginaire des sociétés à traditions orales. Du conte écrit issu de la tradition orale au film qui convoque le conte et/ou ces schémas **la « ruse de la raison orale »** se déploie en dispositif de mise en images des savoirs et des régimes de croyance, des formes de vies, des manières de penser, à des fins pédagogiques et mémorielles.

Cinéma du réel

S'il est souvent lié au documentaire, l'expression renvoie à toute démarche ayant un souci du monde, à la représentation de la réalité et ses modalités de mise en scène. Donc le cinéma du réel peut être logé au croisement des genres et des démarches et expérimente toute forme

Quelle visibilité théorique donner aux cinémas du réel africain ? Entre éthique et esthétique, tradition et expérimentation, documentaire et fiction...

Quelles pistes d'analyse des conditions cinématographiques de la mémoire des imaginaires et leur réactivation.

Nous pourrions aussi évaluer ce que les productions actuelles dessinent comme des possibles ; réfléchir aux éventuelles matrices artistiques culturelles et interculturelles dont ils proviennent ; repérer les figures récurrentes ou au contraire les diversités formelles qui les caractérisent ; le nouveau documentaire africain est-il porteur d'un nouveau style cinématographique, voire d'un nouveau langage artistique ou d'une sémiotique propre ? Quelle est la (nouvelle) place pour la subjectivité de l'auteur documentaire ou de fiction ? Comment situer le cinéma sur le territoire des métissages, de l'intertextualité et des migrations artistiques contemporains ?

Cinemas d'Afrique et Réceptions

Comment decire l'ecosysteme des cinema d'Afrique avec une diversité de styles et d'approches. Comment réfléchir sur le cinéma contemporain depuis l'Afrique « qui advient ». Quelles dynamiques nouvelles :

- à l'heure où la vague de documentaristes des années 2000 se consolide ; au moment où le cinéma social revient en force, à l'heure de l'exposition des séries et des expériences qui utilisent les compétences créatrices du numérique. Le cours aborde aussi les modes de production d'invention de modèles économiques, de diffusion (télévisions, festivals, plateformes). Et, des modes de réception spectatorielle.

Ecritures srielles

Ce cours abordent les methodes de l'écriture de la fiction sérielle

Atelier d'écriture du film individuel

Ce cours est un atelier d'écriture, de composition de récit fictionnel, documentaire ou de création libre avec les différentes approches et de methodologies en vu de leur réalisation.