

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ENSEIGNEMENTS

1er semestre

Culture du documentaire, connaissance du milieu, initiation aux techniques et aux savoir-faire professionnels

UE.1 – Histoire des courants et des formes du documentaire

Résumé du programme : Ce séminaire retrace la trajectoire d'un genre né avec l'invention du cinématographe il y a cent vingt ans. Il s'agit d'exhumer les œuvres fondatrices qui ont façonné l'histoire mouvementée de cet « autre cinéma ». Entremêlant plusieurs grilles de lecture et d'analyse (historique, politique, esthétique et technique), ce récit au long cours des métamorphoses du cinéma documentaire se fera à l'appui d'un corpus d'œuvres que les étudiants devront impérativement visionner avant les séances.

Compétences visées : Acquérir une culture théorico-pratique du cinéma documentaire

Enseignant : Edouard Mills-Affif

Modalités d'évaluation : Exposé + devoir sur table final + assiduité et participation

Nombre de crédits : 4

Coefficient : 1

UE.2 – Mise en scène et narration documentaire

Résumé du programme : Apprendre à voir et à produire une analyse critique sur une œuvre documentaire. Discerner les différents dispositifs de réalisation et de narration, spécifiques au cinéma du réel. Nous travaillerons à partir d'une grille de lecture fondant notre langage commun. Sur ces bases, chaque séance déploie l'analyse collective d'une œuvre dans toutes ses dimensions (esthétique, politique, métaphorique).

Compétences visées : Formation au regard et aux outils d'analyse critique.

Enseignante : Corinne Bopp

Modalités d'évaluation : Présence + travaux personnels

Nombre de crédits : 4

Coefficient : 1

UE.3 – Les industries de programmes et l'économie du documentaire

Résumé du programme: Le séminaire portera sur les économies contemporaines du documentaire audiovisuel et cinématographique et les nouveaux modèles qui se dessinent dans la confluence entre le documentaire et la culture numérique. Nous interrogerons la notion de « documentaire de création » à la lumière de l'intervention des politiques publiques, de la démocratisation de la production et des hybridations du documentaire avec d'autres formes audiovisuelles. Seront examinées les pratiques industrielles et les instances de médiation entre un projet d'œuvre et sa diffusion, mais aussi certaines pratiques alternatives qui émergent dans les marges de l'industrie et les formes de médiation associées.

Compétences visées : Compréhension de l'environnement socio-économique du documentaire.

Enseignant : Ana Vinuela

Modalités d'évaluation : Présence + exposés + examen final

Nombre de crédits : 4

Coefficient : 1

UE.4 - Atelier d'écriture

Résumé du programme: Comment écrire un film documentaire ? Comment décrire à l'avance le déroulement de situations qui par définition n'ont pas encore eu lieu ? Peut-on anticiper le réel ? Au-delà des multiples raisons qui obligent à écrire et à présenter un projet de film sous la forme d'un dossier, l'atelier met l'accent sur une approche méthodologique pour appréhender cet exercice complexe. A travers des exercices d'écriture de difficulté graduelle, commentés et corrigés, et en s'appuyant sur l'analyse de textes provenant de projets qui ont donné lieu à une réalisation (en liaison avec l'atelier "mise en scène et narration documentaire"), l'atelier aborde les différents aspects de l'écriture documentaire (style, intentions, structure, présentation de dossier) et prépare au travail individuel sur un projet de film de 13 mn qui doit être rendu en vue de la phase sélective de réalisation au second semestre.

Compétences visées : Etre capable de concevoir un projet de film et de rédiger un dossier destiné aux acteurs du marché (producteurs, diffuseurs, institutions régionales et autres, CNC,...) avec un point de vue d'auteur-réalisateur. Savoir accompagner le développement de projets de films documentaires au sein d'une société de production, jusqu'à leur finalisation pour y associer des partenaires et les mettre en oeuvre.

Enseignant : Olivier Horn

Modalités d'évaluation : Présence et implication + exercices corrigés durant l'atelier + évaluation d'un dossier de projet documentaire

Nombre de crédits : 4

Coefficient : 1

UE.5 – Ateliers de réalisation à base d'archives audiovisuelles

Résumé du programme : De Dziga Vertov à Claude Chabrol, en passant par Alain Resnais et Chris Marker, de grandes figures se sont prêtées à cet exercice si particulier, consistant à faire un film sans tourner une seule image. Un film qui va s'écrire entièrement sur la table de montage.

Dans cet atelier, les étudiants conçoivent et réalisent, par équipes de trois, un essai documentaire (3 mn), à partir de documents d'archives.

Compétences visées : Pratique de l'écriture et de la narration au montage, recherche de proposition formelle

Enseignant : Edouard Mills-Affif

Modalités d'évaluation : Présence + travail final (exercice filmique)

Nombre de crédits : 3

Coefficient : 2

UE.6 – Ateliers de perfectionnement technique

Résumé du programme :

- **Atelier Image** : Les problématiques empiriques de la prise de vue en situation documentaire : fonctionnement d'une caméra vidéo, techniques de cadrage, éclairage et composition de l'image, pratique des tournages et des interviews filmés. Exercices pratiques.

- **Atelier Son** : Découverte d'une chaîne sonore simple, sensibilisation aux paramètres d'une prise de son, théorie du son. Travaux pratiques : enregistrement sur caméra vidéo en situation de captation de plusieurs sources sonores. Préparation d'un tournage.

- **Atelier Montage** : Configuration technique du logiciel Final Cut Pro. Méthodologie et exercices de montage et post production – Mixage – Etalonnage.

Compétences visées :

- **Prise de vue** : Cet atelier prépare au travail d'équipe, et non à la configuration d'un homme-orchestre. Maîtrise des méthodes de prises de vues « en situation ». Initiation au métier d'opérateur.

- **Prise de son** : Permettre d'acquérir, par la pratique, les techniques de prise de son les plus courantes en documentaire. Choisir le dispositif technique le plus adapté aux conditions de tournage.

- **Montage** : Connaître le maniement du logiciel Final Cut Pro et s'initier à la méthodologie du montage, en vue d'être armé au montage des exercices documentaires.

Enseignants : Nicolas Contant (image), Jean-Pierre Soupın (son), Julien Bonnet (montage)

Modalités d'évaluation : Présence + implication personnelle + évaluation des exercices

Nombre de crédits : 4

Coefficient : 1

UE.7 – Atelier production

Résumé du programme : Cet atelier permet d’approcher de façon pratique les métiers, les activités et l’univers de la production audiovisuelle. Il vise à fournir les outils et les connaissances permettant de gérer un projet de documentaire pour la télévision : positionnement du projet, chiffrage des choix formels, techniques et narratifs et identification des sources qui peuvent être mobilisées pour le financement des œuvres en France et à l’étranger.

Compétences visées : Elaboration de devis et de plans de financement pour le développement et la production de documentaires, rédaction de notes de production, acquisition des techniques de pitch (présentation orale de projets en vue de l’obtention de financements).

Enseignante : Ana Vinuela + intervenants extérieurs

Modalités d’évaluation : Présence + exercices pratiques + dossier de demande de financement.

Nombre de crédits : 3

Coefficient : 1

UE.8 – Connaissance des milieux professionnels

Résumé du programme :

1- Cycle de rencontres professionnelles et Master class (intervenants extérieurs)

2- Participation aux festivals de documentaires :

- "Les Rencontres du documentaire " (Périphérie, Cinéma Le Méliès, Montreuil) :
- " Festival international des programmes audiovisuels " (FIPA, Biarritz)

Compétences visées : Visions de l’intérieur du paysage audiovisuel, de l’industrie et de ses acteurs, donnant accès à la diversité des métiers et des pratiques du documentaire. Immersion dans le milieu et fenêtre sur l’actualité de la production documentaire nationale et internationale. Acquérir les réflexes relationnels pour mettre en œuvre son projet professionnel.

Modalités d’évaluation : Présence + exercices pratiques+ organisation d’évènements.

Nombre de crédits : 4

Coefficient : 1

Second semestre
Pratiques du documentaire

UE.9 – Conception et réalisation d’un court-métrage documentaire

Résumé du programme : Conception et réalisation d’un court métrage (thème imposé) d’une durée de 13 minutes sur la base des projets élaborés au cours de l’atelier d’écriture (UE4) du premier semestre. Cinq d’entre eux sont sélectionnés par un jury composé de trois enseignants de la formation. La réalisation se déroule de fin janvier à fin mars. Soit : deux semaines de préparation – une semaine de tournage – trois semaines de montage- une semaine de post-production.

Compétences visées : Acquérir des méthodes de travail rigoureuses et des automatismes professionnels, à tous les stades du processus de création ; expérimenter des formes singulières et personnelles ; s’initier au travail d’équipe, sous le jeu de contraintes et dans le respect des délais de production.

Enseignants : Edouard Mills-Affif, Olivier Horn+ Intervenants extérieurs

Coordination : Julien Bonnet

Modalités d’évaluation : Note finale, évaluant l’originalité et la cohérence de la proposition filmique, l’esprit d’équipe et le degré d’implication individuelle.

Nombre de crédits : 10

Coefficient : 3

UE.10 – Dossier de demande d’aide à l’écriture d’un projet de film documentaire (52’)

Résumé du programme : Conception d’un dossier rassemblant les éléments suivants : Note de présentation (synopsis, note d’intention) – Compte-rendu de repérages (photos, extraits d’entretiens) – Recherches documentaires (lectures, films, iconographies ayant nourri et inspiré le projet) - Hypothèses de traitement (dispositif, construction, dramaturgie).

Compétences visées : Approfondir ses savoir-faire en matière d’écriture d’un scénario documentaire, en vue de son dépôt devant les commissions d’aide à l’écriture.

Enseignants : Ana Vinuela, Olivier Horn, Edouard Mills-Affif

Coordination : Olivier Horn

Modalités d’évaluation : Evaluation du dossier + soutenance

Nombre de crédits : 5

Coefficient : 2

UE.11 – Stage en entreprise - 12 semaines

Résumé du programme : Stage d’immersion de trois mois (12 semaines) dans l’un des secteurs de l’industrie du cinéma documentaire (sociétés de production, sociétés de distribution, chaînes de télévision, festivals, etc.) ou au sein d’une structure (association, collectif de création, institution culturelle, collectivités territoriales) visant à la promotion et à la diffusion du documentaire.

Compétences visées : S’immerger dans le milieu, se familiariser avec ses codes, ses pratiques et ses usages, développer ses compétences professionnelles et sa capacité d’adaptation, se constituer un réseau, en vue d’une prochaine insertion professionnelle.

Obligatoire pour la formation initiale et conseillé pour la formation continue en fonction du profil de l’étudiant et de son expérience professionnelle.

Suivi et coordination : Ana Vinuela

Modalités d’évaluation : Rapport de stage

Nombre de crédits : 5

Coefficient : 1

UE.12 – Mémoire professionnel

Résumé du programme : Ce travail de réflexion théorico-pratique porte sur une étude de cas, un contexte audiovisuel ou une problématique professionnelle, en lien étroit avec l’orientation professionnelle choisie par l’étudiant. Les propositions méthodologiques doivent nécessairement s’appuyer sur des enquêtes de terrain auprès des professionnels concernés ou sur des études de cas concrets pour valider les hypothèses. Le texte du mémoire comporte une quarantaine de pages (hors annexes). Ce travail de fin d’études est suivi par un directeur de recherche et fait l’objet d’une soutenance devant un jury.

Compétences visées : Produire une réflexion personnelle et documentée, en mobilisant toutes les ressources et les compétences acquises tout au long de la formation.

Coordination : Ana Vinuela

Modalités d’évaluation : Soutenance du mémoire

Nombre de crédits : 10

Coefficient : 4