

Haute Ecole Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine DESCRIPTION DES UNITES D'ENSEIGNEMENT

INTITULE DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT CODE : 1.2 Théorie du cinéma et de la photographie

Sous toute réserve de futures décisions du CNS et des autorités de tutelle en fonction de l'évolution sanitaire.

Catégorie TECHNIQUE :	
Section / Spécialisation : Techniques de l'Image	Sous-section / Finalité / option : Ciné / Photo
Implantation : CAMPUS REYERS Téléphone secrétariat : 02/560 28 81	
Cycle : <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">2</div> </div> Bloc d'études : Situation dans la formation : ☐ 1 ^{er} quadrimestre ☒ 2 ^{ème} quadrimestre Niveau du cadre européen des certifications : <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">Niveau 6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 2px;">Niveau 7</div> </div>	Unité(s) d'enseignement pré-requis(s) : non Unité(s) d'enseignement co-requis(s) : non Volume horaire : Nombre de crédits ECTS (= pondération de l'U.E.) : 7 Obligatoire ou optionnelle : obligatoire Langue d'enseignement : FR Langue d'évaluation : FR
Responsable(s) de l'UE : Philippe WAUTERS	Titulaire(s) des Activités d'Apprentissage : Sébastien ANDRES, Dominique STANDAERT, Sylvie VAN RUYMBEKE, Philippe WAUTERS

CONTRIBUTION AU PROFIL D'ENSEIGNEMENT :

En regard de l'ensemble du programme de formation, l'UE contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

L'UE tend à jeter des bases théoriques du parcours de bachelier de l'étudiant en cinéma et en photographie.

Compétences :

- Communiquer et informer
- S'engager dans une démarche de développement professionnel
- S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
- Maîtriser l'espace visuel et sonore
- Maîtriser le message cinématographique et photographique
- Gérer le travail individuel et en équipe

Capacités:

- Utiliser le vocabulaire adéquat
- Elaborer une méthodologie de travail
- Planifier des activités
- Rechercher et utiliser les ressources adéquates
- Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes
- Développer une pensée critique
- Décoder les documents spécifiques liés à la production
- Analyser des œuvres photographiques et cinématographiques d'un point de vue historique, technique, sociologique et esthétique
- Adapter et concrétiser les besoins en matière d'images
- Soumettre son travail à l'autocritique

ACQUIS D'APPRENTISSAGE* SPECIFIQUES

Par Activité d'Apprentissage :

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : HISTOIRE ET ESTHETIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DU CINEMA

- Acquérir une approche chronologique de l'histoire de la photo et du cinéma
- Savoir observer une image et structurer son observation pour déceler ses caractéristiques stylistiques et techniques
- Savoir décrire et analyser une photo, un plan, un extrait de film, une structure narrative
- Identifier et tresser des relations entre les œuvres vues
- Acquérir un vocabulaire adapté et développer la sensibilité
- Inscrire une photo, un film, dans la mesure du temps et de l'espace ainsi que l'intégrer dans son contexte historique, sociologique, psychologique, philosophique,...
- Comprendre la notion de « point de vue d'auteur »
- Créer une interaction dynamique
- Construire les bases d'une culture de l'image

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : COMPOSITION D'IMAGE

- Savoir observer une image et structurer son observation pour en déceler la composition
- Savoir décrire et analyser une photo, un plan, un extrait de film, en mettant en évidence la composition de l'image
- Identifier des thématiques de la composition de l'image
- Prendre conscience de l'impact et du sens de la composition d'une image
- Prendre conscience de l'impact et du sens de l'utilisation de la perspective occidentale
- Acquérir un vocabulaire adapté et une sensibilité à la composition d'une image

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : PRODUCTION ET NARRATION AUDIOVISUELLE

- reconnaître chacune des étapes spécifiques d'une chaîne de fabrication de film;

- identifier les fonctions et les responsabilités de chaque membre d'une équipe de fiction;
- utiliser le vocabulaire adéquat pour communiquer;
- lire et interpréter les documents qui structurent une production scénario, dépouillement, feuille de service, plan de travail);
- repérer lors de la vision d'un film ou la lecture d'un scénario les charnières dramaturgiques;
- se positionner, lors des exercices d'application, quelle que soit la fonction technique qu'il assume, comme un collaborateur de création.

CONTENU SYNTHETIQUE

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE: HISTOIRE ET ESTHETIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DU CINEMA

- Introduction : Caractéristiques de la société du XIXème siècle ;
- Naissance de la photographie : Rapports entre la photographie et la peinture ;
- Le pictorialisme, La photographie documentaliste : Eugène Atget, La photographie sociale - Le pré-cinéma, les frères Lumière et Georges Méliès, D.W.Griffith ;
- Naissance du cinéma documentaire : Robert Flaherty vs. Dziga Vertov ;
- La Nouvelle Vision ;
- Le cinéma soviétique des années 1920 : *Le Cuirassé Potemkine* de S.M. Eisenstein ;
- L'expressionnisme allemand : *Nosferatu* de F.W. Murnau, *Métropolis* de Fritz Lang ;
- Les avant-gardes en photographie : futurisme, dadaïsme, surréalisme ;
- Le courant surréaliste : *Un chien andalou* de Luis Bunuel.
- Le cinéma sonore : *M le maudit* de Fritz Lang, *Terre sans pain* de Luis Bunuel ;
- *Citizen Kane* d'Orson Welles ;
- Histoire de la photographie de presse ;
- Le néo-réalisme italien : *Le voleur de bicyclette* de Vittorio De Sica ;
- *Nuit et brouillard* de Alain Resnais ;
- Le cinéma direct ;
- La photographie américaine d'après guerre : critique de la société ;
- La Nouvelle Vague : *A bout de souffle* de Jean-Luc Godard ;
- La modernité au cinéma : *Le Mépris* de Jean-Luc Godard.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE: COMPOSITION DE L'IMAGE

- Introduction: caractéristiques de l'image occidentale
- La structure de l'image: différentes zones, différents lieux, différents statuts
- La profondeur dans l'image: profondeur symbolique de l'or, profondeur du pâle et du flou, refus de la profondeur et perspectives (hiérarchique, chromatique, graphique)
- La composition de l'image et le temps
- La composition de l'image et la lumière
- Plongée et contre-plongée
- L'intérieur et l'extérieur du cadre
- La composition de l'image et le vide
- Le quatrième mur
- La déconstruction de l'image
- La composition de l'image et le hasard
- Au cinéma:
 - la durée du plan
 - la profondeur de champ
 - l'échelle des plans
 - la plongée et la contre-plongée

- le champ et le hors-champ
- le son

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GESTION DE PRODUCTION

L'activité d'apprentissage détaille les cinq étapes qui ponctuent la production d'un film de fiction : développement, pré-production, production, post-production et exploitation.

L'accent est mis plus spécifiquement sur les trois étapes centrales et le rôle qu'y jouent les principaux postes techniques : qui fait quoi ? quand ? pourquoi ?

Chacune de ces étapes est mise en perspective avec un film de référence tiré du répertoire de l'Hollywood classique ou du Nouvel Hollywood.

Les activités d'apprentissages relatives aux techniques de narration mettent en exergue l'originalité du document scénario. Elles font les liens entre ses destinataires, son contenu ainsi que sa mise en forme. On abordera également le schéma narratif de la dramaturgie classique et les principaux procédés employés. Enfin, quelques rencontres et échanges avec des professionnels du cinéma et de la télévision clôtureront l'activité d'apprentissage.

METHODES D'APPRENTISSAGE

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE: HISTOIRE ET ESTHETIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE

Les activités d'apprentissage se déroulent à partir de supports visuels : photos et films.

A partir de ces supports, une analyse de l'image, de la démarche artistique est proposée. Cette analyse, chronologique, sera construite à partir des informations du professeur mais également des interventions des étudiants.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : COMPOSITION D'IMAGE

Les

activités d'apprentissage se déroulent à partir de supports visuels : peintures, photographies, extraits de films.

A partir de ces différents supports, une analyse de la composition de l'image est proposée. Cette analyse, thématique, sera construite à partir des informations du professeur mais également des interventions des étudiants.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GESTION DE PRODUCTION

L'activité d'apprentissage alterne méthode transmissive et pédagogie active en encourageant l'apprentissage collaboratif et les échanges interactifs avec les intervenants extérieurs (professionnels du cinéma et de la télévision). Outre une présence participative aux activités d'apprentissage, les étudiants sont amenés à effectuer, en petits groupes, des recherches autonomes aux moyens des TIC. La sérendipité ou l'exploitation créative de l'imprévu en sera le moteur.

SUPPORTS DE COURS

Support	Obligatoire	en ligne**
Histoire et esthétique de la photographie et du cinéma : photothèque et filmothèques des images vues	NON	NON
Composition d'image : photothèque des images vues	NON	NON
Gestion de production	OUI	NON

MODALITES D'EVALUATION

I. COTATION

Cette Unité d'Enseignement donne lieu à une cotation finale unique qui est le résultat de la moyenne géométrique des évaluations de chacune des activités d'apprentissages dans les proportions suivantes :

70%	1. Histoire et Esthétique de la Photographie et du Cinéma
	2. Composition de l'Image
30%	3. Production et Narration Audiovisuelle

II. MODALITÉ D'ÉVALUATION

Cette UE est remédiable.

Les AA font l'objet d'examens écrits individuels (pouvant se dérouler en ligne) portant sur les matières vues au cours (l'un, en épreuve intégrée concernant « Histoire et Esthétique de la Photographie et du cinéma » et « Composition de l'Image » et l'autre concernant « Production et Narration Audiovisuelle »).

En plus de ces examens écrits, une évaluation orale par équipe de +/- six étudiants est organisée, en épreuve intégrée et concerne l'ensemble des matières abordées dans les trois AA de l'UE. Cette évaluation orale portera sur la présentation d'un travail commun aux trois AA (cahier de vision). L'évaluation orale intervient pour 20% de la cote finale pour les AA d'« Histoire et Esthétique de la Photographie et du Cinéma » et de « Composition de l'Image ».

L'évaluation orale intervient pour 30% de la cote finale pour l'AA de « Production et Narration Audiovisuelle ».

TABLEAU DE PONDERATIONS DES ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

		Ecrit	Oral
70%	1. Histoire et Esthétique de la Photographie et du Cinéma	80%	20%
	2. Composition de l'Image	80%	20%
30%	3. Production et Narration Audiovisuelle	70%	30 %

Pour les sessions de juin et de septembre, l'examen oral sera individuel et pourra être remplacé par la remise d'un travail écrit.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : HISTOIRE ET ESTHETIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DU CINEMA

Utilisées par l'enseignant :

CONCERNANT LA PHOTOGRAPHIE :

- BAJAC Q., *La Photographie. L'époque moderne. 1880-1960*, Paris, Gallimard, 2005.
BAJAC Q., *L'image révélée. L'invention de la photographie*, Paris, Gallimard, 2001.
BAQUE D., *La photographie plasticienne : l'extrême contemporain*, Ed. du Regard, 2004.
BAQUE D., *La Photographie plasticienne : un art paradoxal*, Ed. du Regard, 1998.
BOUQUERET C., *Histoire de la photographie en images*, Paris, Marval, 2001.
DURAND R. et ARDENNE P., *Images Mondes*. Ed. Monografik, 2007.
FRIZOT M. (dir.), *Nouvelle Histoire de la Photographie*, Paris, Bordas, 1994.
GALARD J. *La beauté à outrance : Réflexions sur l'abus esthétique* Ed. Broché, 2004.
LEMAGNY J-C, ROUILLE A., *Histoire de la photographie*, Paris, Bordas, 1981.
LUGON O., *Le Style Documentaire - D'August Sander à Walker Evans*, Ed. Macula, 2004.
POIVERT M., *La Photographie Contemporaine*, Ed. Flammarion, 2009.

CONCERNANT LE CINEMA:

- AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel, VERNET Marc, *Esthétique du film*, Paris : Nathan, 1994.
AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'analyse de films*, Paris : Nathan, 1988.
BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris : Les éditions du Cerf, 1985.
BIZERN Catherine (Coord.), dans : *Cinéma documentaire, manières de faire, formes de pensées*, Paris Addoc / Yellow Now – Côté cinéma, 2001.
CHION Michel, *Le Son*, Paris : Nathan, Coll. Cinéma, 2000.
CHION Michel, *Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique*, Paris : Ed. Cahiers du Cinéma, 2003.
GAUTHIER Guy, *Le documentaire, un autre cinéma*, Paris : Nathan, Coll. Cinéma, 1995.
MARTIN Marcel, *Le langage cinématographique*, Paris : Les éd. Du Cerf, éd. 2001.
MITRY Jean, *Esthétique et psychologie du cinéma*, Paris : Ed. Universitaires, 1965.
NINEY François, *L'épreuve du réel à l'écran*, Paris : De Boeck Université, Coll. Arts & Cinéma, 2002.
SADOUL Georges, *Histoire générale du Cinéma. (Tome 1 à 6)*, Paris : Ed. Denoël, 1975.
VILLAIN Dominique, *L'oeil à la caméra*, Paris : Cahiers du cinéma, Coll. Essais, 2001.

Proposées à l'appui du travail personnel de l'étudiant :

- AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel, VERNET Marc, *Esthétique du film*, Paris : Nathan, 1994.
BRESCHAND Jean, *Le Documentaire, l'autre face du cinéma*, Paris : Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2002.
MAGNY Joël, *Le point de vue*, Paris : Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2001.
MARTIN Marcel, *Le langage cinématographique*, Paris : Les éd. Du Cerf, éd. 2001.
VILLAIN Dominique, *L'oeil à la caméra*, Paris : Cahiers du cinéma, Coll. Essais, 2001.
VILLAIN Dominique, *Le montage au cinéma*, Paris : Cahiers du cinéma, Coll. Essais, 2001.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : COMPOSITION D'IMAGE

- ALBERTI L.B., *De pictura, 1435*, édition française, Macula-Dédale, Paris, 1992
BRUNNER-TRAUT E., *Frühformen des Erkennes - am Beispiel Altägypten*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmsadt, 1990
COMAR P., *La perspective en jeu, les dessous de l'image*, Gallimard, Paris, 1992

DAMISCH H., *L'origine de la perspective*, Flammarion, Paris, 1987
 FRANCASTEL P., *La figure et le lieu*, Gallimard, Paris, 1967
 GOMBRICH E.H., *L'art et l'illusion*, Gallimard, Paris, 1971
 KLEIN R., *La forme et l'intelligible*, Gallimard, Paris, 1970
 PANOFISKY E., *La perspective comme forme symbolique*, Minuit, Paris, 1978
 MANATTI A., *La vita di Brunelleschi*, republié, catalogue C.E.R.A., Paris, 1979
 MEKHITARIAN A., *La peinture égyptienne*, Skira, Genève, 1978
 VASARI G., *Les vies d'artistes*, republié, Berger-Levrav, Paris, 1987
 VINCI L. de, *Les carnets de Léonard de Vinci*, v. 1500, Gallimard, Paris, 1987.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : PRODUCTION ET NARRATION AUDIOVISUELLE

Utilisées par l'enseignant :

Bosséno, C-M., Gerstenkorn, J. (1992). *Hollywood l'usine à rêves*. Paris : Gallimard.
 Nacache, J. (1995). *Le film Hollywoodien classique*. Paris : Armand Colin.
 Parent-Altier, D. (2012). *Approche du scénario*. Paris : Armand Colin.
 Thoret, J-B. (2009). *Le cinéma américain des années 70*. Paris : Les éditions de l'étoile, les Cahiers du cinéma.
 Berthomieu, P. (2009). *Hollywood classique*. Paris : Rouge Profond
 Berthomieu, P. (2011). *Hollywood moderne*. Paris : Rouge Profond
 Brownlow, K. (2011). *La parade est passée*. Arles : Institut Lumière, Actes Sud.
 Vidor, K. (1981). *La grande parade*. Paris : Ramsay
 Capra, F. (1971). *Hollywood Story*. Paris : Ramsay
 Biroleau, A. (2008). *70' La photographie américaine*. Paris : Bibliothèque Nationale de France.
 Bordwell, D., Thomson, K. (2009). *L'art du film une introduction*. Bruxelles : De Boeck
 Miller, F. (1992). *Casablanca, as time goes by... Atlanta* : Turner publishing.

Proposées à l'appui du travail personnel de l'étudiant :

Biroleau, A. (2008). *70' La photographie américaine*. Paris : Bibliothèque Nationale de France.
 Bordwell, D., Thomson, K. (2009). *L'art du film une introduction*. Bruxelles : De Boeck
 Ondaatje, M. (2009). *Conversation avec Walter Murch, l'art du montage cinématographique*. Paris : Ramsay.
 Biskind, P. (2008). *Le Nouvel Hollywood*. Paris : Le Point.
 Nacache, J. (1995). *Le film Hollywoodien classique*. Paris : Armand Colin.
 Thoret, J-B. (2009). *Le cinéma américain des années 70*. Paris : Les éditions de l'étoile, les Cahiers du cinéma.

* Définitions:

Article 15. - § 1er du Décret "paysage" du 7 novembre 2013:

Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;

Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes;

Capacité : « activité intellectuelle stabilisée et reproductible dans des champs divers de la connaissance. »

Meirieu Ph., Apprendre, oui, mais comment ?, ESF éditeur, 1988, p. 153-154 . Cette proposition suggère que la compétence serait une combinaison appropriée de plusieurs capacités dans une situation déterminée.

http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/3650/34116_091116.pdf , la compétence étant un « savoir identifié mettant en jeu une ou des capacités, dans un champ notionnel ou disciplinaire déterminé. »

Meirieu Ph., Apprendre, oui, mais comment ?, ESF éditeur, 1988, p. 153-154

**Un support obligatoire doit être mis en ligne, excepté s'il s'agit d'un livre protégé par le droit d'auteur (les articles par contre doivent être mis en ligne).