

INTITULE DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT

CODE : 2.3 Analyse et critique des médias

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

Catégorie : Technique	
Section : Technique de l'image	Sous-section / Finalité/ Option : Ciné / Photo
Implantation : CAMPUS REYERS Téléphone secrétariat : 02/560 28 81	
Cycle : <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">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; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Niveau 6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Niveau 7</div> </div>	Unité d'enseignement pré-requise : non Unité d'enseignement corequise à ce cours : non Volume horaire/an : Nombre de crédits ECTS : 4 Obligatoire ou optionnel : Obligatoire Langue d'enseignement : FR Langue d'évaluation : FR
Responsable(s) de l'UE : Thierry Douley	Titulaire(s) des Activités d'Apprentissage : Alexandra Pons, Kim Leroy
<u>CONTRIBUTION AU PROFIL D'ENSEIGNEMENT :</u> 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, tant théoriques que pratiques, du parcours de bachelier de l'étudiant en cinéma et en photographie.	
<u>Compétences :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Choisir et utiliser les moyens d'informations et de communication adaptés ; • Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive ; • Utiliser le vocabulaire adéquat • Élaborer une méthodologie de travail et analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques • Prendre en compte les aspects éthiques et déontologiques • Développer une pensée critique • Participer à la démarche qualité • Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique 	
<u>Capacités:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Utiliser le vocabulaire adéquat - Elaborer une méthodologie de travail 	

- Planifier des activités
- Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques
- Rechercher et utiliser les ressources adéquates
- Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes
- Développer une pensée critique
- Identifier les fonctions et les responsabilités de chaque membre d'une équipe
- Analyser un espace, un objet réel, d'un point de vue visuel et définir les problèmes que poserait sa transposition photographique et cinématographique éventuelle. En dégager quelques paramètres essentiels tels que les contraintes spatiales ainsi que le choix de points de vue, de lumière et du décor
- Analyser des œuvres photographiques et cinématographiques d'un point de vue historique, technique, sociologique et esthétique

ACQUIS D'APPRENTISSAGE * SPECIFIQUES

Par Activité d'Apprentissage :

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GRAMMAIRE DU MONTAGE

- Acquérir un vocabulaire adapté
- Initier à l'analyse de films, former aux notions fondamentales de l'esthétique du cinéma et du montage en particulier, compléter la formation des étudiants en ce qui concerne le langage cinématographique et sa grammaire ;
- Comprendre et maîtriser l'espace visuel et sonore et maîtriser le message cinématographique.
- Comprendre et identifier, par l'exemple, les notions fondamentales de l'esthétique du montage : la structure, le rythme, la continuité, la discontinuité, le point de vue, le hors-champ, les valeurs de plan, les mouvements de caméra, les son in et off, la voix off, la musique, l'ellipse temporelle, le montage alterné et autres figures de style du montage ;
- S'intéresser à la manière dont la forme crée du sens ou des sensations ;
- Comprendre et identifier les questions qui mettent en jeu la représentation audiovisuelle : la définition du documentaire par rapport à la fiction et l'influence du genre par rapport au montage ;
- Analyser un espace - objet réel d'un point de vue visuel et sonore et définir les problèmes que poserait sa transposition audiovisuelle éventuelle. Faire surgir quelques paramètres essentiels comme les contraintes spatiales, les angles de prises de vue, la lumière, le décor, etc;
- Définir une stratégie d'approche de cet espace - objet en choisissant des angulations et des valeurs de plans avec des sons « réels » ou fabriqués (e.g: bruitage, musique) ;
- Transformer cet espace - objet en un espace image - son signifiant par le montage (visuel et sonore).

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GRAMMAIRE DE L'IMAGE

- Apporter à l'étudiant les bases théoriques pour réaliser une première approche des règles de cadrage et de composition d'image ;
- Développer les spécificités de la composition de l'image cinématographique ;
- Initier à une approche analytique de l'image, savoir décrire la corrélation entre esthétique des images et choix techniques qui en résultent (tels que : la position et la hauteur caméra, la valeur de plans, le choix des objectifs, le travail sur la profondeur de champ, le passage de l'axe, l'enchaînement cohérent des plans...

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : HISTOIRE ET APPROCHE CRITIQUE DES MEDIAS

- Analyser des œuvres photographiques, plastiques, sonores, cinématographiques et télévisuelles d'un point de vue historique, technique, esthétique et connaître et comprendre le contexte qui a fait naître l'œuvre.
- Prendre en compte les aspects éthiques et déontologiques
- Développer une pensée critique
- Choisir et utiliser les moyens d'informations et de communication adaptés
- Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
- Utiliser le vocabulaire adéquat
- Soumettre son travail à l'autocritique

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : POLYSEMIE ET SEMIOLOGIE DE L'AUDIOVISUEL

- Initier et sensibiliser l'étudiant aux différents sens de toute œuvre contenant de l'image, du texte ou les deux.
- Permettre à l'étudiant d'appréhender le double sens et/ou le sens caché d'une image ou d'une œuvre audiovisuelle.

- Analyser un espace - objet réel d'un point de vue visuel et sonore et définir les problèmes que poserait sa transposition audiovisuelle éventuelle. Faire surgir quelques paramètres essentiels comme les contraintes spatiales, les angles de prises de vue, la lumière, le décor, etc;
- Définir une stratégie d'approche de cet espace - objet en choisissant des angulations et des valeurs de plans avec des sons «réels» ou fabriqués (e.g: bruitage, musique);
- Transformer cet espace - objet en un espace image - son signifiant par des prises de vues et de son adéquates ainsi que par le montage (visuel et sonore).
- Prendre en compte les aspects éthiques, déontologiques et historiques ;
- Développer une pensée critique ;
- Choisir et utiliser les moyens d'informations et de communication adaptés ;
- Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive ;
- Utiliser le vocabulaire adéquat;
- Soumettre son travail à l'autocritique,

CONTENU SYNTHETIQUE

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GRAMMAIRE DU MONTAGE

L'activité d'apprentissage s'organise autour des 3 axes suivants :

- Le langage du montage (la structure (le sens) /la forme/la continuité/la discontinuité/les raccords/les figures de styles/le rythme (la fréquence/l'ordre/le tempo) /les effets...;
- Les relations causales, temporelles et spatiales dans le montage d'un plan à un autre.
- Les associations formelles d'un plan à un autre : abstraite, associative, catégorielle, narrative.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GRAMMAIRE DE L'IMAGE

- Lecture et construction de l'image
- Règles de cadrage et de composition de l'image
- Passage de l'axe
- Point de vue caméra (hauteur et position caméra)
- Valeur de cadre

- Les mouvements caméras ...
- Vision d'extraits de films et analyse technique relatives aux matières précédemment citées

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : HISTOIRE ET APPROCHE CRITIQUE DES MEDIAS :

- Se familiariser avec la notion d'approche critique des médias et de leurs contenus.
- D'analyser leurs rôles dans la société actuelle.
- De développer le libre arbitre, le sens des responsabilités citoyennes de techniciens et techniciennes des médias audiovisuels.
- Evoquer les notions de fond et de forme, et de comment l'une va inévitablement influencer l'autre.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : POLYSÉMIE ET SÉMIOLOGIE DE L'AUDIOVISUEL

- Se familiariser avec la notion de sens d'une œuvre : comment a-t-elle été créée, à quelle époque et dans quel contexte historique et sociale ? Comment est-elle perçue et comprise aujourd'hui ? Quel est son devenir ? Quelle est son influence sur le monde d'hier et d'aujourd'hui ?

METHODES D'APPRENTISSAGE

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GRAMMAIRE DU MONTAGE

Activité d'apprentissage "ex cathedra" en auditoire ou en ligne (dont le syllabus est un fichier numérique qui contient l'ensemble des films vus dans le cadre du cours ainsi qu'un document écrit axé sur le vocabulaire) avec possibilités d'intervention des étudiants si les circonstances s'y prêtent. Cours totalement participatif à des instants précis et/ou complément de cours en ligne par conférence vidéo, podcasts, dépôts sur le e-campus,...

L'idée générale étant d'orienter l'étudiant vers des auteurs de références, des « grands inspirateurs » qui lui permettront de construire sa démarche en s'appuyant sur ce qui a été déjà réalisé par le passé tout en conservant la dimension singulière et propre à sa démarche

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GRAMMAIRE DE L'IMAGE 2

Activité d'apprentissage ex-cathedra en auditoire ou en ligne.

Illustration à l'aide de graphiques, de documents filmés, de documents photos, d'extraits de films et d'outils pédagogiques audio-visuels. Complément de cours possible en ligne par conférence vidéo, podcasts, dépôts sur le e-campus,...

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : HISTOIRE ET APPROCHE CRITIQUE DES MEDIAS

Cours ex-cathedra en auditoire ou en ligne avec projection de documentaires et documents filmés. Complément de cours possible en ligne par conférence vidéo, podcasts, dépôts sur le e-campus,...

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : POLYSÉMIE ET SÉMIOLOGIE DE L'AUDIOVISUEL

Activité d'apprentissage ex-cathedra en auditoire ou en ligne. Illustration à l'aide de graphiques, de documents filmés, de documents photos, d'extraits de films et d'outils pédagogiques audio-visuels. Le cours demande aussi un travail personnel : lecture de livres, recherches de

documentations sur le net. Complément de cours possible en ligne par conférence vidéo, podcasts, dépôts sur le e-campus,...

MODALITES D'EVALUATION

Concernant l'activité d'apprentissage de Grammaire du montage :

Pondération dans l'unité : 30%

Examen individuel écrit sur support informatique en ligne ou papier (défini par l'enseignant) en juin / septembre.

Concernant l'activité d'apprentissage de Grammaire de l'image :

Pondération dans l'unité : 30%

Examen individuel écrit sur support informatique en ligne ou papier (défini par l'enseignant), en juin / septembre.

Concernant l'activité d'apprentissage d'Histoire et approche critique des Médias :

Pondération dans l'unité : 20%

Examen individuel écrit sur support informatique en ligne ou papier (défini par l'enseignant) en juin / septembre

Concernant l'activité d'apprentissage de Polysémie et sémiologie de l'audiovisuel :

Pondération dans l'unité : 20%

Examen individuel écrit sur support informatique en ligne ou papier (défini par l'enseignant) en juin / septembre

La cote globale de l'UE sera obtenue par une moyenne géométrique.

SOURCES DOCUMENTAIRES

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GRAMMAIRE DU MONTAGE

Utilisées par l'enseignant :

L'ART DU FILM : UNE INTRODUCTION / Bordwell, David ; Thompson, Kristin ; trad. : Beghin, Cyril édition : Bruxelles : De Boeck Université, 2009.

COMPRENDRE LE CINÉMA ET LES IMAGES / Gardies, René (sld); pref. de Michel Marie édition : Paris : Armand Colin, 2007

LES TECHNIQUES NARRATIVES DU CINÉMA : LES 100 PLUS GRANDS

PROCÉDÉS QUE TOUT RÉALISATEUR DOIT CONNAÎTRE / Van Sijll, Jennifer; trad. et adaptat. de Thierry Lenouvel. édition : Paris : Eyrolles, 2006.

LE MONTAGE : DE L'ARTISTIQUE AU NUMÉRIQUE / Bertou, Dominique; avec la coll. de Régine serres;

CONVERSATION AVEC WALTER MURCH, L'ART DU MONTAGE

CINEMATOGRAPHIQUE / Ondaatje, Michael. Édition Ramsay Paris, 2009.

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.

NINEY François, *L'épreuve du réel à l'écran*, Paris : De Boeck Université, Coll. Arts & Cinéma, 2002.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE : GRAMMAIRE DE L'IMAGE 2

Utilisées par l'enseignant :

a) « L'art de filmer » de Gustavo Mercado – Ed. Pearson

b) « L'image » de Jacques Aumont – Ed. Nathan Université

c) « Esthétique du film » de Jacques Aumont et ... – Ed. Nathan Université

d) « Grammaire du cinéma » de M-F Briselance et J-C Morin – Ed. Nouveau Monde

e) « L'art du film » de D. Bordwell et K. Thompson – Ed. de Boeck

f) « Les techniques narratives du cinéma » de J. Van Sijll – Ed. Eyrolles

g) « Les plans au cinéma » de Jose Cruz et Jeremy Vineyard – Ed. Eyrolles

h) « Grammaire du langage filmé » de Daniel Arijon – Ed. Dujarric

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

« Grammaire du cinéma » de M-F Briselance et J-C Morin – Ed. Nouveau Monde

« L'art de filmer » de Gustavo Mercado – Ed. Pearson

« Les plans au cinéma » de Jose Cruz et Jeremy Vineyard – Ed. Eyrolles

* 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