

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

Technique, Art et Culture du cinéma 1.4

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

Département : Communication et médias audiovisuels	
Section / Spécialisation : Techniques de l'Image	Sous-section / Finalité / option : Ciné
Implantation : CAMPUS REYERS Téléphone secrétariat : 02/560 28 81	
Cycle : ☒ 1 ☐ 2	Unité(s) d'enseignement pré-requise(s) : non Unité(s) d'enseignement co-requise(s) : non Volume horaire : Nombre de crédits ECTS : 6 Obligatoire ou optionnelle : obligatoire Langue d'enseignement : FR Langue d'évaluation : FR
Responsable(s) de l'UE : Thierry DOULEY	Titulaire(s) des Activités d'Apprentissage : Thierry CONTENT ,Alexandra PONS, Quentin JACQUES, Thierry DOULEY.

CONTRIBUTION AU PROFIL D'ENSEIGNEMENT :

L'UE tend à renforcer les bases tant théoriques que pratiques en techniques de l'image audiovisuelle.

Dans le cadre du bloc 1 de la formation en Technique, Art et Culture du cinéma, les AA de cette unité constituent la base des connaissances théoriques et pratiques qui sont liées aux techniques cinématographiques proposées aux étudiants.

A l'issue de ce premier quadrimestre, l'étudiant sera capable de comprendre et de mettre en pratiques toutes les matières qui lui auront été enseignées dans cette UE.

L'étudiant aura acquis les savoirs, savoir-faire et savoir-être relatifs à :

- Initiation aux techniques du cinéma (A)
- Grammaire de l'image
- Grammaire du son
- Grammaire du montage

Compétences et capacités :

Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques	<ul style="list-style-type: none">- Elaborer une méthodologie de travail- Planifier des activités- Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques- Rechercher et utiliser les ressources adéquates- Proposer des solutions qui tiennent compte des contraintes.
Maîtriser l'espace visuel et sonore	<ul style="list-style-type: none">- Analyser des œuvres photographiques, plastiques, sonores, cinématographiques et télévisuelles d'un point de vue historique, technique et esthétique- Analyser un espace - objet réel d'un point de vue visuel 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 focales adéquates- Transformer cet espace - objet en un espace image signifiant par des prises de vues adéquates
Maîtriser le message cinématographique	<ul style="list-style-type: none">- Concevoir le découpage technique d'une séquence
Maîtriser l'outil	<ul style="list-style-type: none">- Analyser les caractéristiques et les étapes spécifiques de l'ensemble d'une chaîne de fabrication numérique- Gérer les caractéristiques et les étapes spécifiques de la production, en numérique.- Se familiariser avec les techniques de captation et de post-production.

ACQUIS D'APPRENTISSAGE*

Les savoirs, compétences et aptitudes acquises par l'étudiant dans cette UE sont :

1) Initiation aux techniques du cinéma :

- Acquérir les bases du langage et de la grammaire cinématographique (les valeurs de plans, les axes caméras, le champ/contre-champ, les angles de prises de vues, les hauteurs caméra, les mouvements de caméras, le hors champ....).
- Acquérir les bases de la composition de cadre (règle des deux tiers, les « axes regards... »)
- S'initier à l'utilisation des outils et principes de continuité (raccords dans le mouvement, gestion de la l'axe des 180°, entrées et sorties de champs, ...)

2) 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 ;
- Acquérir un vocabulaire adapté
- 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...)

3) Grammaire du son :

- Apporter à l'étudiant les bases théoriques pour réaliser une première approche des règles de prise de son
- Acquérir un vocabulaire adapté
- Développer les spécificités de la composition de la bande son
- Initier à l'analyse de films et d'œuvres sonores « autonomes »
- Initier à une approche analytique du son, savoir décrire la corrélation entre esthétique du son et choix techniques qui en résultent (tels que : le choix des microphones, le travail sur la profondeur de champ sonore, les éléments constitutifs de la bande son, la différenciation des sons intra et extra diégétiques,...)

4) 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 ;

CONTENU SYNTHETIQUE

1) Initiation aux techniques du cinéma :

- Réalisation en équipe d'un court-métrage de fiction.
- Un cahier de charge précis (nombre de plans, type de plan, intentions techniques définies, ...) doit être respecté, il s'agit de faire un court-métrage qui répond à des normes techniques strictes.
- Analyse esthétique et critique de films provenant du monde professionnel en comparaison au travail des étudiants
- Analyse esthétique et critique de films provenant du travail des étudiants

2) Grammaire de l'image :

- Lecture et construction de l'image
- Règles de cadrage et de composition de l'image
- Notions de découpage image, axe, saute d'axe, 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

3) Grammaire du son :

- Lecture et construction de la bande son
- Règles de prise de son et composition de la bande son
- Notions de dépouillement, distance critique, montage son
- Point de vue sonore et éléments constitutifs de la bande son (objectif vs subjectif, intra vs extraégétique,...)
- Mixage
- Langage sonore vs langage visuel
- Vision d'extraits de films et écoute de productions sonores « autonomes », et analyse technique relatives aux matières précédemment citées

4) 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.

METHODES D'APPRENTISSAGE

1) Initiation aux techniques du cinéma :

Encourager l'apprentissage collaboratif en encadrant et supervisant l'organisation, la coordination, la réalisation et l'évaluation d'exercices pratiques en équipe légère et réduite où les étudiants sont initiés à différentes étapes de la production d'un film de fiction.

Diverses séances d'information ponctuent le quadrimestre. Celles-ci présentent les objectifs, les consignes et les critères d'évaluation de l'exercice.

2) Grammaire de l'image, du son & du montage :

Activités d'apprentissage "ex cathedra" en auditoire avec tous les étudiants ou en ligne (en fonction des conditions sanitaires) avec possibilités d'intervention des étudiants si les circonstances s'y prêtent.

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

SUPPORTS DE COURS

Support sur e-campus**	Obligatoire
Type de support : Power Point, notes & structure du cours, vidéos...	
Initiation aux techniques du cinéma 1	NON
Grammaire de l'image	OUI
Grammaire du son	OUI
Grammaire du montage	OUI

L'existence de support de cours obligatoire ne dispense pas de la prise de note de l'étudiant.

MODALITES D'EVALUATION

I. COTATION

Cette Unité d'Enseignement donne lieu à une cotation finale unique qui est le résultat de la moyenne géométrique entre l'AA **Initiation des techniques du cinéma** et les AA de **grammaire de l'image, du son et du montage**, avec une pondération de 50% pour la cote de l'AA Initiation aux techniques du cinéma et 50% pour l'examen en épreuve intégrée des AA de grammaire (de l'image, du son et du montage).

II. MODALITÉ D'ÉVALUATION

1) Initiation aux techniques du cinéma :

L'activité d'apprentissage de l'UE fait l'objet d'une évaluation continue. A travers différentes rencontres profs/ étudiants, les professeurs évaluent la progression du travail.

Pendant les différentes rencontres, une évaluation de l'accomplissement du travail et de l'investissement des étudiants est d'application.

Au cas où le travail présenté manque d'engagement, qu'il soit fait en dernière minute ou qu'il ne respecte pas le cahier de charge, l'évaluation en sera impactée.

L'exercice se conclut par une évaluation.

La cotation est une somme des notes obtenues lors des rencontres avec celle du travail final.

En cas d'échec, cette AA est non remédiable en seconde session

2) Grammaire de l'image, du son & du montage :

Epreuve intégrée pour ces 3 AA. Examen écrit individuel sur support informatique en ligne ou papier - présentiel ou distanciel - (défini par l'enseignant), en janvier, pour évaluer les compétences théoriques acquises. Rattrapage en juin et seconde session en septembre.

L'évaluation de l'épreuve intégrée donne lieu à une **cotation finale unique** qui est le résultat de la **moyenne géométrique** des activités d'apprentissage qui la composent, avec une pondération de 33 pour chacune des AA de l'épreuve.

* 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).