

UNIVERSITÉ **CÔTE D'AZUR**

Licence 1

Arts & Métiers de l'Image

**Présentation de la formation
& Livret des enseignements**

Année universitaire

2026-2027

Table des matières

Présentation générale.....	3
Équipe pédagogique et administrative.....	4
Iconographie et nouvelles images 1.....	10
Histoire du cinéma : de la naissance du cinématographe aux années 50.....	11
Ciné-Club 1.....	12
Initiation à la prise de vue.....	13
Initiation à la scénarisation 1.....	14
Initiation à la prise de son.....	15
Méthodologie de l'analyse filmique et étude d'une œuvre intégrale.....	16
Sémiologie des images.....	18
Livret des enseignements – Semestre 1.....	20
Iconographie et nouvelles images 2.....	21
Histoire du cinéma : des années 60 à l'époque contemporaine.....	22
Ciné-Club 2.....	23
Initiation à l'animation (2D/3D) et ateliers immersifs.....	24
Initiation à la scénarisation (S2).....	25
Initiation au montage vidéo.....	26
Initiation au sound design.....	27
Les outils du chef de projet.....	28
Mise en situation.....	29
Fictions à l'écran.....	30
Initiation à la lecture du geste.....	31
Analyse filmique (S2).....	32

Présentation générale

La licence Arts & Métiers de l'Image (AMI) est une formation pluridisciplinaire en trois ans, dédiée aux théories, techniques et pratiques professionnelles de l'image. Elle allie des enseignements destinés à procurer une culture visuelle et iconographique globale, et une forte professionnalisation permise par les travaux pratiques puis, en dernière année, le court-métrage de fiction et le stage.

Les cours sont répartis sur deux campus de l'Université Côte d'Azur : le campus Carlone de Nice pour les enseignements théoriques et le Campus Méliès de Cannes pour la plupart des travaux pratiques. L'effectif réduit de la formation permet de garantir un temps de pratique individuelle sur les outils à disposition, de faciliter les interactions entre les membres d'une même promotion et entre les promotions, et de mettre en place un suivi pédagogique rapproché.

Dès la première année, la formation repose ainsi sur l'articulation d'un apprentissage des fondamentaux de la réalisation audiovisuelle, en cinéma et nouvelles écritures, avec une formation théorique classique en humanités. La Licence 1 se focalise plus particulièrement sur la constitution d'un socle de connaissances et de compétences communes permettant, d'une part, une progression à l'échelle de cette première année, et d'autre part d'acquérir les prérequis nécessaires aux approfondissements proposés en deuxième et troisième année.

En tant que formation universitaire, la L1 AMI propose également de faire découvrir les enjeux de la recherche en sciences humaines et sociales, et en particulier sur le cinéma, l'audiovisuel et les nouvelles écritures. L'emploi du temps des étudiant·e·s tiendra donc compte des événements scientifiques pertinents pour leur formation, pour les y intégrer.

Équipe pédagogique et administrative

Responsable du diplôme et de la Licence 3 AMI et enseignant-es en L1 AMI

Christel Taillibert – christel.taillibert@univ-cotedazur.fr

Christel Taillibert est Professeur en Sciences de l'information et de la communication. Après un doctorat en Histoire du cinéma, ses recherches interrogent selon une perspective transhistorique les relations entre le cinéma et l'éducation : l'histoire de la cinématographie éducative, l'éducation à l'image, les festivals de films, la cinéphilie et ses déclinaisons en ligne, etc. Ses travaux récents se penchent aussi sur les mutations de l'écosystème audiovisuel sur le Web d'une part et, d'autre part, sur les réemplois contemporains des films amateurs.

Cours assurés : Histoire du cinéma (S1, S2), Ciné Club (S1), Analyse filmique (S2)

Charles Meyer, charles.meyer@univ-cotedazur.fr

Maître de conférences en Nouvelles Écritures Audiovisuelles, ses travaux de recherche portent sur le jeu vidéo et en particulier les écritures sonores de ce média. Il étudie plus particulièrement les voix et leur place dans les stratégies immersives vidéoludiques, pour mieux comprendre comment elles peuvent susciter différentes formes d'engagement de la part de la personne qui joue.

Responsable de la Licence 1 et de la Licence 2 AMI et enseignante en L1 AMI

Sophie Raimond, sophie.raimond@univ-cotedazur.fr

Sophie Raimond est maîtresse de conférences en Écritures plurielles et Nouvelles narrations à l'Université Côte d'Azur. Agrégée de Lettres modernes, diplômée d'études approfondies en Littérature comparée et docteure en Sciences de l'information et de la communication, elle développe ses recherches au sein du Laboratoire Interdisciplinaire Récits, Cultures Et Sociétés (LIRCES). Ses travaux portent sur la création audiovisuelle, la pratique artistique du réemploi et les relations texte/image, avec une attention particulière aux enjeux esthétiques et politiques du cinéma de Jean-Luc Godard et, plus récemment, aux réemplois contemporains du film amateur.

Cours assurés : Ciné-Club (S1), Analyse filmique (S1)

Gestionnaire de scolarité de la L1 AMI

Laëtitia Leroux

Contact par ticket GLPI ou avec les coordonnées suivantes :

Bureau : A004

Téléphone : 04.89.15.17.49

Disponibilités de Mme Leroux :

- Sur le campus Carlone : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h45
- En télétravail le mercredi matin (8h30 – 12h00 ; les appels sont transférés vers le portable de Mme Leroux)
- Absente le mercredi après-midi

Enseignant·e·s en L1 AMI

David Fernandez - david.fernandez@univ-cotedazur.fr

Ingénieur des systèmes et techniques audiovisuels et multimédias à l'Université Côte d'Azur, il met en œuvre la production audiovisuelle et multimédia en lien avec la captation, le traitement, la transmission, la diffusion et le stockage des flux. Il contribue à la politique de valorisation de la recherche et à la diffusion des savoirs, en développant des dispositifs techniques au service de la communauté universitaire. Son expertise soutient la création d'outils pédagogiques et scientifiques innovants, renforçant ainsi l'articulation entre technologie, recherche et transmission des connaissances.

Cours assurés : Initiation à la prise de vue (S1), Initiation au montage vidéo (S2)

Vincent Jourdan -mail

Auteur et conférencier spécialisé dans le cinéma, j'anime depuis sept ans l'atelier cinéma de Cannes Université, autour de l'analyse filmique et de l'histoire du cinéma, et intervient pour l'école Studio M. J'ai publié plusieurs ouvrages spécialisés (Sergio Corbucci, Sergio Sollima, le cinéma gothique italien...) et collabore à diverses revues en ligne. Je suis également le fondateur et Président de Regard Indépendant, association niçoise qui organise formations et diffusions autour du format Super 8.

Cours assuré : Initiation à la scénarisation (S2)

Bérénice Kübler - berenice.kubler@univ-cotedazur.fr

Quelques lignes de présentation

Cours assuré : Gestion de projet (S2)

Frank Lafond – frank.lafond@univ-cotedazur.fr

Docteur en études cinématographiques, Frank Lafond est traducteur d'ouvrages et articles de cinéma (*Hitch, Hitch, Hitch, hurrah !*, 2024) et essayiste (notamment *Phase IV, éclipse de l'humanité*, 2020 ; *Samuel Fuller, jusqu'à l'épuisement*, 2017 ; *Dictionnaire du cinéma fantastique et de science-fiction*, 2014 ; *Joe Dante, l'art du je(u)*, 2011). Il a écrit de nombreux d'articles sur le cinéma, en français comme en anglais, et dirigé plusieurs ouvrages collectifs. Directeur de deux collections de livres sur le 7e art chez Vendémiaire jusqu'en 2024, il a collaboré régulièrement à *La Septième Obsession* ainsi qu'avec Carlotta Films. Frank enseigne aussi à l'École Supérieure de Cinéma et d'Audiovisuel de Tours.

Cours assuré : Littérature comparée 4 (Littérature & Cinéma) (S1)

Marina LEGAL - marina.legal@univ-cotedazur.fr

Professeur d'histoire géo et spécialisée en cinéma-audiovisuel, je développe depuis plus de quinze ans des projets consacrés à la création, à l'analyse et à la transmission de la culture cinématographique. Titulaire d'un DU en Droit de l'art et de la culture, j'ai contribué à l'ouverture et au développement de l'enseignement du cinéma en Guyane, tout en concevant et animant de nombreuses formations destinées aux enseignants. À l'origine de concours de courts-métrages et de festivals scolaires, j'ai également assuré la gestion de sites académiques dédiés au cinéma et participé à l'accompagnement de la certification Cinéma-Audiovisuel. Mon activité artistique est centrée sur la photographie et la réalisation de documentaires, domaines dans lesquels je mène également des projets au sein de mon association audiovisuelle.

Cours assurés : Initiation au montage vidéo (S2)

Axelle Locatelli – axelle.locatelli@univ-cotedazur.fr

Maîtresse de conférences en danse et membre du CTELA (Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants), je suis également transcriptrice en cinétopographie Laban (système d'écriture pour le mouvement créé au début du 20e siècle par Rudolf Laban). Je m'intéresse en particulier à l'histoire et l'esthétique des danses de scène occidentales depuis la fin du 19e siècle ainsi qu'aux pratiques d'analyse et de transmission du geste dansé et des œuvres chorégraphiques.

Cours assuré : Initiation à la lecture du geste (S2)

Céline Masoni – celine.masoni-lacroix@univ-cotedazur.fr

Maître de conférences en sciences de la communication, membre du LIRCES (Laboratoire Interdisciplinaire Récits, Cultures et Sociétés), mes recherches et mes enseignements croisent théories du récit, analyse du discours, esthétique et études visuelles. J'interroge les pratiques créatives de l'hypermodernité irriguées par la circulation de textes et d'images dans un environnement médiatique et culturel multi-sémiotisé ; séries télévisées, fanfictions, rap, art numérique.

Cours assuré : Fictions à l'écran (S2)

Serge Lorenzo Milan – serge.milan@univ-cotedazur.fr

Agrégé et maître de conférences en langue, littérature et civilisation italiennes à Université Côte d'Azur, où il anime également depuis une vingtaine d'années un ciné-club inter-facultés. Ses publications concernent essentiellement le Futurisme et les avant-gardes européennes, ainsi que le cinéma. Rédacteur des *Cahiers de Narratologie*.

Cours assuré : Ciné-Club (S2)

Barbara Noiret – barbara.noiret@univ-cotedazur.fr

Artiste plasticienne, réalisatrice et scénographe, Barbara Noiret est diplômée des Beaux-arts. Depuis une dizaine d'années, ses recherches portent sur la notion de paysage et sur les relations entre écosystèmes et crises sociales contemporaines. Ses œuvres - installation, vidéo, film, photographie et sculpture - ont fait l'objet d'acquisitions publiques et privées, ses films ont été diffusés dans le cadre de festivals et de programmations cinématographiques.

Parallèlement à sa pratique artistique, elle développe une activité d'enseignement universitaire : Université Paris VIII Vincennes–Saint-Denis depuis 2013 (arts plastiques, théâtre), Université Paris III Sorbonne Nouvelle depuis 2015 (cinéma, information-communication). Elle a rejoint l'Université Côte d'Azur en mars 2025, où elle enseigne au sein des départements AMI et Arts du spectacle, ainsi que dans les masters MAPIC et MAJIC.

Cours assurés : Iconographie et nouvelles images (S2), Initiation à l'animation (2D/3D) et ateliers immersifs (S2)

Vanessa Ramonbordes – vanessa.ramonbordes@gmail.com

Productrice indépendante de films cinématographiques, Vanessa Ramonbordes anime par ailleurs des résidences d'écriture de premiers longs métrages de fiction, sur l'Île de la Réunion et dans les Alpes Maritimes. Lectrice et membre expert de commissions cinéma, elle est également intervenue en tant que correctrice-chargée de cours au département scénario de la Fémis.

Cours assuré : Gestion de projet (S2)

Tanja Stojanov - tanja-stojanov@hotmail.fr

Diplômée de Sciences Po de Paris, en Histoire de l'art (Université de Lille) et en Philosophie esthétique (Université Paul Valéry - Montpellier 3), Tanja Stojanov vit et travaille à Nice. Elle est enseignante en histoire de l'art, commissaire d'exposition et critique d'art, et relaie les actualités de la scène artistique et muséale azurée. Son parcours théorique l'a également conduite à la mise en œuvre en tant qu'artiste plasticienne, diplômée en Arts plastiques (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Saint-Charles). Ses recherches théoriques et pratiques convergent en particulier vers la trace, la mémoire et l'éphémérité en art, notamment dans une exploration de l'"infra-ordinaire" des espaces domestiques. Son regard est ainsi nourri des chemins de l'histoire et la philosophie, et d'une approche technique concrète par le faire, le corps à l'œuvre.

Cours assuré : Iconographie et nouvelles images (S1)

Laurent Trémeau - laurent.tremeau@gmail.com

Quelques lignes de présentation/information

Cours assuré : Initiation à la scénarisation (S1)

Sheng YANG- adresse mail

Bio

Cours assurés : Initiation à la prise de son (S1)

Ilias Yocaris – ilias.yocaris@univ-cotedazur.fr

Professeur en sémiotique du texte et de l'image à l'Université Côte d'Azur. Ses recherches portent essentiellement sur le roman français du XIXe–XXIe siècle, les fondements conceptuels des fictions postmodernes et la sémiotique du discours filmique.

Cours assurés : Étude d'une œuvre filmique intégrale (S1), Sémiologie des images (S1)

Livret des enseignements

Semestre 1

UE 1 – Iconographie et Culture Visuelle

Iconographie et nouvelles images 1

Tanja Stojanov – 20h CM

Cet enseignement théorique se développe autour de la notion de reste.

Ce qui est jugé inutile en cuisine comme à l'échelle de l'Anthropocène n'est qu'un cas particulier d'un problème esthétique plus vaste, à savoir ce qui demeure ou échappe aux régimes de visibilité et de représentation.

Il y a ce qui est donné à voir et le reste hors-champ, l'attention possible au quotidien et à l'infra-ordinaire, la tension entre intimité, extimité et exposition. Ce qui persiste des corps et des objets aussi : l'empreinte et l'œuvre en tant que trace, la tension entre mémoire et oubli. Que faire de l'énergie excédentaire, sera-t-elle versée dans le tangible ou l'intangible, l'art, le sacré ?

À partir d'œuvres d'art contemporain, reliées à d'autres périodes de l'histoire de l'art, et cinématographiques, ce cours mène une réflexion sur le statut des images, et cherche à comprendre par l'approche du reste ce que l'art prend en charge sur ses supports ou délaisse.

UE 1 – Iconographie et Culture Visuelle

Histoire du cinéma : de la naissance du cinématographe aux années 50

Christel Taillibert – 20h CM

La naissance du spectacle cinématographique à la fin du XIXe siècle constitue le point de départ d'une histoire aussi riche que complexe. De plusieurs histoires devrait-on dire, car elles sont nombreuses à écrire ce qui est aujourd'hui envisagé comme « l'histoire du cinéma » : celle d'un langage qui s'enrichit progressivement ; celle d'une pratique artistique, qu'explorent des mouvements successifs ; celle des techniques qui se perfectionnent au fil du temps (couleurs, son, formats larges, relief...) ; celle d'environnements industriels qui structurent la production des films ; celle des pratiques de divertissement et des pratiques culturelles que le cinéma révolutionne... Entrecroisant ces différentes perspectives, ce premier cours offrira un aperçu, chronologique, de la richesse de cette première histoire du cinéma depuis son invention jusqu'aux années cinquante.

UE 1 – Iconographie et Culture Visuelle

Ciné-Club 1

Christel Taillibert & Sophie Raimond – 20h TD

Cet enseignement a pour objectif de faire découvrir aux étudiant.es des films projetés en version intégrale et en version originale sous-titrée afin qu'ils ou elles développent une pratique de la théorie critique et enrichissent leur culture cinématographique. La programmation des 10 séances du ciné-club est pensée, chaque année, autour d'une thématique commune ou d'un procédé formel fédérateur, avec un souci de diversité aussi bien sur le plan historique (du cinéma muet au cinéma contemporain), sur le plan géographique (cinéma d'ici et d'ailleurs), sur le plan du genre et du format (longs métrages de fiction ou documentaires, grands genres cinématographiques, films de « tournage » ou de « montage », etc.). Chaque projection est précédée d'une présentation qui croise un regard sociologique, attentif aux questions de réception et d'imaginaire sociétal, et un regard esthétique sur les techniques de mise en scène, les effets formels et les choix narratifs.

Année 2026-2027 : cycle “Danse & cinéma”

Année 2025-2026 : cycle “Dictateurs”

Année 2024-2025 : cycle “Femmes, Méditerranée”.

Année 2023-2024 : cycle “Révoltes, révolutions”.

Année 2022-2021 : cycle “Le monde d'après”.

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation à la prise de vue

David Fernandez – 18h TD

Ce cours initie les étudiant·es aux bases de la prise de vue, à travers l'apprentissage des réglages essentiels d'une caméra professionnelle (exposition, mise au point, format d'enregistrement, balance des blancs) et l'introduction aux principes de composition de l'image (valeurs de plan, cadre, point de vue).

Chaque séance combine apports techniques, démonstrations et exercices pratiques réalisés avec la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. L'objectif est de permettre aux étudiant·es de développer leur autonomie technique tout en structurant un regard sensible et réfléchi sur l'image.

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation à la scénarisation 1

Laurent Trémeau - 18h TD

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation à la prise de son

Sheng YANG – 18h TD

UE 3 – Études filmiques

Méthodologie de l'analyse filmique et étude d'une œuvre intégrale : *Epidemic* de Lars von Trier

Ilias Yocaris – 30h TD

Niveau : L1

Semestre : S1

Code : HPELMF1

Ce cours comporte deux volets : un volet méthodologique consacré aux différentes composantes sémiotiques du discours filmique en général, un volet pratique portant sur l'étude d'une œuvre en particulier. On abordera cette année *Epidemic* de Lars von Trier (1987), film postmoderne très transgressif qui constitue comme on le verra une allégorie portant sur l'expansion du capitalisme (à la fois irrésistible et mortifère). Von Trier entreprend plus précisément d'articuler *Epidemic* autour de l'idée de la contamination, mise en avant de plusieurs manières différentes et par le recours à plusieurs codes sémiotiques distincts (narratif, verbal, générique, sonore, pictural, musical) en même temps.

Références bibliographiques :

Bordwell, D. & Thompson, K. (2000) : *L'Art du film : une introduction*, trad. de l'américain par Cyril Beghin, Bruxelles, De Boeck.

Derrida, J. (1972) : *La Dissémination*, Paris, Seuil.

Goodman, N. (1990 [1968]) : *Langages de l'art*, trad. de l'américain par Jacques Morizot, Nîmes, Chambon.

Lamy, J.-C. (2005) : *Lars von Trier, le provocateur*, Paris, Grasset & Fasquelle.

Pier, J. et Schaeffer, J.-M. dirs (2005) : *Métalepses : entorses au pacte de la représentation*, Paris, Éditions de l'EHESS.

Verstraten, P. (2009 [2006]) : *Film Narratology*, trad. (en anglais) du néerlandais par Stefan van der Lecq, Toronto, University of Toronto Press.

Von Trier, L. (2001) : *Conversations avec Stig Björkman*, trad. du suédois par Marie Berthelius, Paris, Cahiers du cinéma.

UE 3 – Études filmiques

Analyse filmique 1

Sophie Raimond – 30h TD

Ce cours a pour objectif d'initier les étudiant.es à percevoir et analyser la totalité d'un geste créateur à l'œuvre dans une séquence filmique, en montrant en quoi et comment les différents paramètres visuels et sonores d'un extrait concourent à en donner une cohérence narrative et esthétique.

Le cours est ainsi dédié dans un premier temps à l'apprentissage de la complexité de l'expression filmique et ses différents effets de sens : agencements narratifs, expression visuelle, matière sonore, effets de montage, construction spatio-temporelle.

Puis dans un second temps, plusieurs exemples d'analyse de séquences – ces dernières étant choisies pour leur densité expressive et narrative – permettront de préparer les étudiants à produire une interprétation étayée et personnelle d'un extrait de film.

Bibliographie

AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel, VERNET Marc, *Esthétique du film : 120 ans de théorie et de cinéma*, Armand Colin, 2016.

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'Analyse des films*, Nathan, 1988.

BORDWELL David et THOMPSON Kristin, *L'Art du film : une introduction*, De Boeck, 2009.

GOLLIOT-LÉTÉ Anne et VANOYE FRANCIS, *Précis d'analyse filmique*, Armand Colin, rééd. 2020.

JULLIER Laurent, *L'Analyse de séquences*, Nathan, 2002.

VALLET Yannick, *La Grammaire du cinéma, De l'écriture au montage : les techniques du langage filmé*, 2e éd., Armand Colin, 2016.

A compléter avec les références bibliographies données à chaque partie du cours

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Sémiologie des images

Ilias Yocaris – 18h CM

Ce cours vise à aider les étudiants à se familiariser avec le fonctionnement sémiotique des images fixes et mobiles.

Références bibliographiques :

Aumont, J. (2005) : *L'Image*, Paris, Armand Colin.

Bordwell, D. & Thompson, K. (2000) : *L'Art du film : une introduction*, trad. de l'américain par Cyril Beghin, Bruxelles, De Boeck.

Groupe μ (1992) : *Traité du signe visuel*, Paris, Seuil.

Joly, M. (1993) : *Introduction à l'analyse de l'image*, Paris, Nathan.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Littérature comparée (Littérature & Cinéma)

Frank Lafond – 30h TD

Depuis le début du cinéma, les réalisateurs se sont emparés de thèmes fantastiques et de science-fiction déjà présents en littérature. Malgré leur succès, on n'a cessé de prédire leur disparition au fil des décennies, mais ces deux genres, encore trop souvent confondus, perdurent grâce à leur capacité à prendre en compte les préoccupations de la société.

En s'intéressant à la notion centrale de monstrosité et, plus largement, à celle d'écart, nous nous attacherons à étudier les particularités des formes littéraires et cinématographiques, ainsi que leurs enjeux respectifs selon l'époque où viennent s'inscrire les œuvres. Parmi les cas particuliers sur lesquels le cours s'appuiera : *Dracula* de Bram Stoker et sa transposition par F.W. Murnau en 1922 et Tod Browning en 1931 ; *L'Invasion des profanateurs de sépultures* de Jack Finney et son adaptation par Don Siegel en 1956 ; *L'Avengement* de José Saramago et *Blindness* (2008) de Fernando Meirelles, etc.

Bibliographie

La bibliographie sera donnée au début du cours (et sur Moodle).

Livret des enseignements

Semestre 2

UE 1 – Iconographie et Culture Visuelle

Iconographie et nouvelles images 2

Barbara Noiret – 20h CM

Ce cours théorique abordera l'histoire de l'art sous le prisme du trompe-l'œil : de la peinture en trompe-l'œil – de l'Antiquité à Giotto, Jan Van Eyck, Andréa del Pozzo et la peinture baroque... - à l'architecture, aux effets spéciaux du cinéma (Méliès) et à l'art vidéo contemporain (de Bill Viola à Pierrick Sorin).

Des visites thématiques dans des lieux dédiés à l'art contemporain et au numérique, galeries d'art contemporain, ateliers d'artistes et/ou musées seront organisées pour nourrir le cours.

UE 1 – Iconographie et Culture Visuelle

Histoire du cinéma : des années 60 à l'époque contemporaine

Christel Taillibert – 20h CM

À la suite du premier cours d'histoire du cinéma, nous analyserons les transformations – esthétiques, culturelles, économiques, politiques – qui caractérisent le développement du cinéma à partir de l'avènement du « cinéma moderne » au tournant des années soixante : Nouvelles Vagues et Nouvel Hollywood, politisation du cinéma dans les années soixante et soixante-dix, avènement du concept de blockbuster, montée en puissance symbolique des indépendants, visibilité accrue des « cinématographies du monde », conséquence de la numérisation au XXIe siècle, renouveau du cinéma français... seront quelques-unes des grandes entrées que nous emprunterons pour comprendre cette vaste période et les transformations qui la caractérisent.

UE 1 – Iconographie et Culture Visuelle

Ciné-Club 2

Serge Lorenzo Milan – 20h TD

Cycles : « Médiéval & Moyenâgeux » et « Contes Sahariens »

Cinéma Variétés, 5 Av. Victor Hugo, Nice

Les **lundis soir** à 19h00, du 25 janvier au 19 avril 2027

REM : se présenter à 19h pour le pointage et pour être sûr d'avoir encore des places

(Entrée gratuite pour les étudiants UniCA, 8€ pour les accompagnateurs externes)

Ce cours est un ciné-club raisonné (10 films en vost) permettant de découvrir et d'approfondir la connaissance des grands films, des grands cinéastes et des grands genres cinématographiques. Chaque projection est précédée d'une présentation d'environ 10 minutes à partir notamment de documents fournis sur Moodle ([HLEBCC6 - ECUE Ciné-club](#)), et suivie d'un débat.

Le contrôle des connaissances sur 20 est effectué sur la base de l'assiduité (15 points) et d'un exercice écrit (5 points).

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation à l'animation (2D/3D) et ateliers immersifs

Barbara Noiret – 18h TD

Cet atelier consiste à une première initiation à l'animation sous Photoshop pour la création d'une installation « en trompe l'œil », en s'appuyant sur des exemples dans l'histoire de l'art - De l'Antiquité à l'art vidéo contemporain et aux installations immersives en 3D-. Des notions en vidéo, montage vidéo, scénographie, échelle, dessin en trompe l'œil, seront abordées et nourries de recherches thématiques et sémantiques. Il s'agira également d'apprendre à justifier les choix et à énoncer les références artistiques liées aux projets des étudiants.

Des visites de galeries d'art contemporain, d'ateliers d'artistes ou Musées seront organisées, un partenariat avec les Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes sera développé.

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation à la scénarisation (S2)

Vincent Jourdan – 18h TD

Cet atelier, s'appuyant sur les principes de l'analyse filmique, entend proposer dans un premier temps des pistes d'écritures autour de l'utilisation d'images d'archives. Une exploration historique et esthétique des différentes formes que peut prendre cet emploi (documentaire, détournement, expérimental, citation...) débouchera sur un exercice de dossier préparatoire qui sera exploité en montage.

Dans un second temps, l'atelier abordera la scénarisation dans le cinéma américain classique à travers l'œuvre de Howard Hawks et de ses prestigieux scénaristes, Ben Hecht, Leigh Brackett, Jules Furthman...

Filmographie

Sur la plage de Belfast de Henri-François Imbert

Méditerranée d'Olivier Py

Nos années super 8 d'Annie Ernaux et David Ernaux-Briot

Fast Film de Virgil Widrich

Howard Hawks : **Rio Bravo** (1959), **Scarface** (1932), **Seuls les anges ont des ailes** (Only Angels Have Wings, 1939), **Hatari** (1963)

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation au montage vidéo

Ce cours initie aux fondamentaux du montage cinématographique à travers l'apprentissage des principes de continuité, de rythme, de narration et de construction du sens. Les premières séances s'appuient sur l'analyse d'extraits de films afin de comprendre comment les choix de montage influencent la perception, l'émotion et le récit, avant d'être mis en pratique à partir d'exercices réalisés en cours.

Chaque séance combine apports théoriques, analyses filmiques et exercices pratiques réalisés sur DaVinci Resolve. Le cours aborde successivement les fondamentaux du montage image et son, avant d'introduire les bases de la correction colorimétrique et l'utilisation des LUTs. L'objectif est de développer une maîtrise des outils de montage tout en nourrissant une réflexion sur leurs enjeux narratifs, esthétiques et expressifs.

Marina LEGAL – 18h TD

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation au *sound design*

– 18h TD

UE 3 – Gestion de projet

Les outils du chef de projet

Bérénice Kübler – 30h TD

UE 3 – Gestion de projet

Mise en situation

Vanessa Ramonbordes – 15h TD

Dans le cadre de sa mission de Gestion de projet/Mise en situation, elle aura à cœur de transmettre son expérience par une approche théorique et une mise en situation de cas pratiques afin de mieux appréhender les différentes étapes nécessaires avant la mise en production d'un film.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Fictions à l'écran

Céline Masoni – 20h CM

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Initiation à la lecture du geste

Axelle Locatelli – 18h TD

Outre une introduction historique à la lecture du geste dansé et aux techniques d'analyse du mouvement, le cours abordera un ensemble d'outils, théoriques et pratiques, essentiels à l'étude de l'organisation posturale et des principes qui organisent le mouvement.

Interrogeant les relations d'interdépendance qui existent entre la dynamique posturale, l'effet de la gravité, l'équilibration, le différentiel haut/bas et le pré-mouvement, le cours permettra de dévoiler l'influence que ces éléments revêtent dans la manière de se tenir, dans la réalisation d'un geste et dans la définition de son expressivité.

L'expérimentation et l'observation seront accompagnées par l'examen d'un certain nombre de textes fondateurs pour l'étude du mouvement. La restitution par écrit de certaines séances pratiques, qui encouragera les étudiants à observer et à nommer les gestes et leurs dynamiques, constituera un moment important du cours.

Prévoir une tenue souple et confortable.

Bibliographie sélective, complétée en début de semestre :

Federica Fratagnoli, Nicole Harbonnier, Christine Roquet (dir.), *Recherches en danse*, n° 10 : « Observer, analyser et dire le geste dansé » (en ligne), 2021 ; Hubert Godard, « Le geste et sa perception », in Marcelle Michel, Isabelle Ginot. *La danse au XXème siècle*, Larousse, Paris, 2002, p. 235-241 ; Nicole Harbonnier, Emmanuelle Lyon, Valentine Vuilleumier, *Au cœur du geste*, Cœuvres-et-Valsery : Ressouvenances, 2023 ; Christine Roquet, *Vu du geste*, Pantin : CND, 2019, Odile Rouquet, *De la tête aux pieds*, REM, 1991 ; Erwin Strauss, « La posture érigée », *Quant à la Danse*, n° 1, octobre 2001, p. 22-41.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Analyse filmique (S2)

Christel Taillibert – 20h TD

Analyser un film est un exercice qui suppose avant tout de problématiser la réflexion. Que cherche-t-on à comprendre dans cet objet complexe que constitue un film ? Ce cours se pose comme ambition de réfléchir à quelques grands enjeux méthodologiques propres à l'analyse filmique. Nous explorerons quelques entrées possibles (l'approche sémiologique, l'approche des Cultural Studies, l'approche contextuelle, l'approche par genre, l'approche psychologique, l'approche auteuriste, etc.), en réfléchissant pour chacun d'entre elles les présupposés théoriques qui les fondent, avant de les mettre en pratique sur la base d'une étude de cas.