

Licence 2

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 3.....	10
Socio-économie du cinéma et des images animées	12
Écritures audiovisuelles 1	13
Ciné-Club 3	14
Initiation aux effets spéciaux (SFX) et au motion design.....	15
Découpage technique.....	16
Pratiques de la photographie et de l'éclairage.....	17
Initiation au mixage.....	18
Gestion de projet.....	19
Dessin et création artistique.....	21
Livret des enseignements – Semestre 1.....	24
Iconographie et nouvelles images 4.....	25
Politiques culturelles du cinéma et des images animées.....	26
Écritures audiovisuelles 2.....	27
Ciné-Club 4	28
Animation 3D et ateliers immersifs	29
Réalisation d'un court-métrage documentaire : de l'écriture à la post-production.....	30
Musique assistée par ordinateur (MAO)	31
Gestion de projet 3.....	32
Droit et pratiques professionnelles dans l'audiovisuel.....	33
Les écritures sérielles.....	34
Analyse de l'image par la critique	35

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.

Dans la continuité de la Licence 1, La Licence 2 vise à renforcer les connaissances et les compétences acquises, avec une ouverture plus affirmée vers les nouvelles images en théorie et en pratique. Au semestre 4, la réalisation d'un court métrage documentaire constitue un temps fort de la formation pour mettre en application les savoirs acquis.

Comme en Licence 1, la L2 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

Responsables du diplôme et de la Licence 3 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 : Ciné-Club (S3), Politiques culturelles du cinéma et des images animées

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

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

Sophie Raimond est maîtresse de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication (Écritures plurielles et Nouvelles narrations) à 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 (S3), Iconographie et nouvelles images (S3), Écritures audiovisuelles (S4), Les écritures sérielles (S4).

Gestionnaire de scolarité

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

Bruno Cailler – bruno.cailler@univ-cotedazur.fr

Quelques lignes de présentation/information

Cours assurés : Socio-économie du cinéma et des images animées (S3), Écritures audiovisuelles (S3)

Aline Dosdat - mail

Bio

Cours assuré : Droit et pratiques professionnelles dans l'audiovisuel (S4)

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 : Pratiques de la photographie et de l'éclairage (S3)

Romain Gimenes – romain.gimenes@univ-cotedazur.fr

Professeur certifié de lettres et de cinéma-audiovisuel au Lycée Bristol à Cannes.

Cours assuré : Gestion de projet (S4)

Claire Godart - mail

Bio

Cours assuré : Droit et pratiques professionnelles dans l'audiovisuel

Florian Gourio – florian.GOURIO@univ-cotedazur.fr

Professeur de composition électroacoustique, composition à l'image et d'arts numériques au conservatoire de Cannes. Il est également compositeur, interprète et instrumentiste.

Cours assuré : Musique assistée par ordinateur (MAO)

Julie GUIDICELLI -

bio

Cours assuré : Création visuelle assistée par ordinateur (S3)

Marina LEGAL - mail

Quelques lignes de présentation/information

Cours assurés : Découpage technique (S3), Pratiques de la photographie et de l'éclairage (S3), Gestion de projet (S3), Réalisation d'un court-métrage documentaire (S4)

Florian SCHONERSTEDT - mail

bio

Cours assuré : Initiation aux effets spéciaux (SFX) et au motion design (S3)

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 (S4)

Barbara Noiret – b.noiret@gmail.com

Artiste plasticienne, réalisatrice et scénographe, Barbara Noiret oriente depuis 10 ans ses recherches vers la notion de paysage et les liens entre écosystèmes et crises sociales. Ses œuvres - installation, vidéo, film, photographie et sculpture - ont fait l'objet d'acquisitions publiques et privées, des festivals et cinémas ont projeté ses films. Elle est chargée de cours depuis 10 ans à l'Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis (arts plastiques, théâtre) et Paris III Sorbonne Nouvelles (cinéma, info-com).
Cours assuré : Dessin et création artistique (S3)

Aurore Plaussy – aurore.plaussy@gmail.com

Après des études à Sciences Po Grenoble et un master « Métiers du film documentaire » à l'Université d'Aix-Marseille, Aurore a travaillé pendant 5 ans comme assistante de réalisation sur le long-métrage documentaire *Habités* de Séverine Mathieu.

Au sein de l'association dis-FORMES à Marseille, elle a guidé des ateliers de cinéma en milieu de soin psychiatrique qui ont donné naissance à plusieurs films entre documentaire et fiction.

Passionnée par la création partagée et la rencontre avec l'autre sur le terrain artistique, elle réalise aujourd'hui des films en co-écriture avec des adultes incarcérés en maison d'arrêt mais aussi des courts-métrages scientifiques avec des écoliers, collégiens et lycéens en milieu scolaire. Elle accompagne régulièrement des classes de terminales spécialité cinéma dans l'écriture et la réalisation de leurs projets filmiques de baccalauréat.

Cours assuré : Les écritures de la non-fiction (S3), Gestion de projet (S3), Réalisation d'un court-métrage documentaire (S4)

Vanessa Ramonbordes – vanessa.ramonbordes@gmail.com

Productrice indépendante de films cinématographiques de fiction et documentaires, 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 Femis.

Dans le cadre de sa mission de Gestion de projet, 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. Elle interviendra également sur l'élaboration artistique d'un dossier de production en vue de la réalisation d'un court métrage documentaire.

Cours assurés : Gestion de projet (S3), Réalisation d'un court-métrage documentaire (S4)

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 Stojanovic 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 azuréenne. 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 à la fois des chemins de l'histoire et la philosophie, et d'une approche technique concrète par le faire, le corps à l'œuvre.

Cours assuré : Analyse de l'image par la critique (S4)

Marine Thébaut - Marine.THEBAULT@univ-cotedazur.fr

Quelques lignes de présentation/information

Cours assuré : Iconographie et nouvelles images (S4)

Laurent Trémeau - laurent.tremeau@gmail.com

Quelques lignes de présentation/information

Cours assuré : Dispositifs de financement de la production audiovisuelle (S3)

Livret des enseignements

Semestre 3

UE 1 – Iconographie et culture visuelle 3

Iconographie et nouvelles images 3

Sophie Raimond – 20h

Métaphores du regard : le miroir comme motif visuel et comme dispositif dans les arts visuels et le cinéma

Objet à la fois merveilleux et inquiétant, divin et satanique, reflet mensonger ou fidèle à son modèle, qui accompagne la quête d'identité et en dévoile aussi les impasses, tout comme il participe de différents "dispositifs" de contrôle et de savoir, le miroir revêt une multiplicité de significations, toutes placées sous le signe de l'ambivalence, et qui varient selon l'histoire des idées, des sociétés et des techniques.

Instrument permettant d'accroître notre vision, le miroir a également participé à l'invention des appareils modernes fondés sur la perspective — de la *camera obscura* qui guide le peintre au système projectif du cinéma, des possibilités offertes par la vidéo aux selfies réalisés avec un appareil numérique. Mis en abyme (ou « en miroir ») dans une œuvre visuelle, il ouvre à une multiplicité de points de vue, et devient alors un motif pleinement réflexif qui permet d'interroger en retour l'image, la vision et le *regard* (concept riche de prolongement dans les études culturelles notamment audiovisuelles).

Ainsi, ce cours se propose d'explorer les effets de forme et de sens du miroir et des images qu'il engendre — qu'il soit représenté ou qu'il relève du dispositif artistique, qu'il s'agisse d'une surface plane ou courbe, ou encore qu'il soit remplacé par ses succédanés, tels que les vitres, les cours d'eau, etc. — à travers les arts visuels, les installations contemporaines et le cinéma.

Modalités d'évaluation :

1 dossier de création / 1 DST

Bibliographie :

BERTETTO Paolo, *Le miroir et le simulacre : Le cinéma dans le monde devenu fable*, Presses Universitaires de Rennes, 2015.

BRAMLY Serge, *La transparence et le reflet*, JC Lattès, 2015.

GERSTENKORN Jacques (Dir.), Revue *Vertigo*, n° 01 [Le cinéma au miroir, Éditions : Avancées cinématographiques], 1987.

MABILLE Pierre, *Le miroir du merveilleux*, Minuit, 1962.

MAILLET Arnaud, *Le miroir noir : Enquête sur le côté obscur du reflet*, L'Éclat, 2005.

MELCHIOR-BONNET Sabine, *Histoire du miroir*, Imago, 1994 (2015).

NEYRAT Yvonne, *L'Art et l'autre : Le miroir dans la peinture occidentale*, L'Harmattan, 2000.

PAÏNI Dominique, *L'attrait des miroirs*, Éditions Yellow Now, 2017.

PHAY-VAKALIS Soko, *Le miroir dans l'art, de Manet à Richter*, L'Harmattan, 2001.

PHAY-VAKALIS Soko, *Les vertiges du miroir dans l'art contemporain*, Les presses du réel, 2016.

THÉVOZ Michel, *Le miroir infidèle*, Minuit, 1996.

TRIAS Jean-Philippe (Dir.), Revue *Spéculaire*, n° 19 [Le cinéma dans son miroir. Intertextualité et introspection], Cinergon, 2010.

UE 1 – Iconographie et culture visuelle 3

Socio-économie du cinéma et des images animées

Bruno Cailler – 15h CM

UE 1 – Iconographie et culture visuelle 3

Écritures audiovisuelles 1

Bruno Cailler – 15h CM

UE 1 – Iconographie et culture visuelle 3

Ciné-Club 3

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 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 3

Initiation aux effets spéciaux (SFX) et au motion design

Florian SCHONERSTEDT – 18h TP

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle 3

Découpage technique

Marina Legal - 18h TD

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle 3

Pratiques de la photographie et de l'éclairage

David Fernandez & Marina Legal – 18h TP

Ce cours est dédié à l'acquisition des fondamentaux de la photographie et de l'éclairage dans un contexte de réalisation documentaire. L'accent sera mis sur l'interview, élément central du récit documentaire, qui mobilise à la fois des compétences techniques et un regard esthétique.

La première séance sera consacrée à l'élaboration d'un vocabulaire commun autour de la lumière, du cadre et de la prise de son, ainsi qu'à l'analyse d'exemples issus de documentaires et d'interviews audiovisuelles. Ces bases théoriques permettront d'identifier les principaux paramètres de l'éclairage (intensité, direction, qualité, couleur), les règles fondamentales du cadrage et les contraintes spécifiques de la captation sonore.

Les séances pratiques permettront ensuite de mettre en œuvre ces notions sur plateau et en conditions réelles : installation de schémas d'éclairage artificiel, mise en place de dispositifs multi-caméras, gestion de la prise de son avec différents types de microphones. Progressivement, les étudiants apprendront à adapter leurs choix aux contraintes de tournage, à explorer différentes esthétiques (réalisme, stylisation, neutralité) et à travailler en équipe dans une configuration complète d'interview documentaire.

À travers ces exercices, l'objectif est de développer un regard critique sur l'image et le son, d'acquérir des réflexes techniques et esthétiques, et de préparer les étudiants à des pratiques professionnelles de la captation audiovisuelle documentaire.

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle 3

Initiation au mixage

Charles Meyer – 18h TP

UE 3 – Gestion de projet 3

Gestion de projet

Vanessa Ramonbordes – 13h TD

Marina Legal & Aurore Plaussu - 7h TD

UE 3 – Gestion de projet 3

Dispositifs de financement de la production audiovisuelle

Laurent Trémeau – 12h TD

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires 3

Dessin et création artistique

Barbara Noiret – 18h TD

Ce cours de dessin aborde la technique de la mise au carreau – ou *carroyage* – en s'appuyant sur des exemples dans l'histoire de l'art. De la peinture en trompe-l'œil – de l'Antiquité à la Renaissance Italienne, des églises baroques à l'architecture contemporaine. Cette technique de transfert et d'agrandissement très ancienne, utilisée notamment dans la peinture, la fresque, le vitrail, la tapisserie ou encore l'art contemporain et le street art, consiste à quadriller un modèle et à reproduire ce quadrillage à plus grande échelle sur le support final. Chagall a notamment utilisé cette technique pour ses céramiques murales.

Exemples :

Léonard de Vinci – Études préparatoires pour la fresque de *La Bataille d'Anghiari*

Michel-Ange – *Le Jugement Dernier* (Chapelle Sixtine, Rome)

1. Réalisation d'une fresque collective au pastel sec selon la technique de la mise au carreau – d'après une œuvre de Marc Chagall
2. Visite du Musée Chagall, choix d'une œuvre avec les équipes du Musée (séance 1)

Les notions d'échelle, dessin en trompe l'œil, techniques du pastel, seront abordées.

Les recherches et les travaux seront réalisés à la fois de manière individuelle et collective.

Matériel à prévoir :

Un crayon de papier HB, une gomme, un mètre, une règle, du scotch

(papier kraft blanc, pastels et gommes mie de pain fournis par l'université)

Une restitution est prévue au printemps au Musée : accrochage de la fresque et diaporama dans l'auditorium des étapes du projet.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires 3

Les écritures de la non-fiction

Aurore Plaussy – 20h TD

Ce cours vise à donner aux étudiant.e.s des repères historiques et théoriques, ainsi que des œuvres de référence du monde documentaire de façon à nourrir leurs propres choix de réalisation vis-à-vis de leurs projets filmiques.

Du fait du format TD, ce cours donnera lieu à de la mise en pratique en permettant aux étudiants d'enclencher les repérages de leurs films en testant le dispositif filmique, l'esthétique de l'image et du son ainsi que leur relation avec les personnages.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires 3

Création visuelle assistée par ordinateur

Julie GUIDICELLI – 18h TP

Livret des enseignements

Semestre 4

UE 1 – Iconographie et culture visuelle 4

Iconographie et nouvelles images 4

Marine Thébaut – 20h CM

UE 1 – Iconographie et culture visuelle 4

Politiques culturelles du cinéma et des images animées

Christel Taillibert – 15h CM

La création du Centre National de la Cinématographie aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, à la suite de l'expérience vichyssoise du COIC, marque le fondement d'une politique culturelle cinématographique nationale originale, dont la ligne politique originelle continue aujourd'hui de caractériser les modalités de l'intervention publique dans la filière. Ce cours entend rendre compte des présupposés de cette ligne politique, et montrer comment elle s'est, au fil du temps, constamment adaptée aux évolutions techniques marquantes du secteur audiovisuel et à la transformation des usages qui les ont accompagnées. Nous nous intéresserons aussi à la position que le cinéma français occupe dans le panorama mondial du cinéma et de l'audiovisuel, et comment, pour reprendre l'expression proposée par Romain Lecler, l'Etat français s'est posé en tête de file d'une véritable « contre-mondialisation audiovisuelle ».

UE 1 – Iconographie et culture visuelle 4

Écritures audiovisuelles 2

Sophie Raimond – 15h CM

De l'écrit à l'écran

Le cinéma n'a jamais cessé d'entretenir un dialogue intense avec le texte, que ce dernier soit littéraire, épistolaire, mythique, archivistique ou numérique. Ce dialogue ne prend cependant pas la forme d'une illustration ni d'une traduction : le film travaille l'écrit, le cite, le détourne, le superpose, le laisse résonner comme une présence diffuse. C'est cette relation active et transformatrice – parfois secrète – que le cours se propose d'explorer.

La question du scénario est un premier repère : selon que le film part d'un texte source identifié, d'un scénario ou ne repose sur aucun écrit préalable, la relation à l'écriture change de nature. Mais dans tous les cas se pose une même question : qu'est-ce qu'écrire au cinéma ? C'est ce que pointait déjà Astruc en 1948 avec la notion de "caméra-stylo", quand il annonçait que le cinéaste pourrait écrire avec sa caméra comme un romancier avec sa plume, non pas en adaptant la littérature, mais en inventant un art de la pensée filmique autonome. Cette ambition trouve un prolongement radical chez Eisenstein, pour qui les lois du montage sont les lois mêmes de la pensée intérieure

En partant d'un corpus varié (Godard, Ophüls, Akerman, Welles, Lynch, Galibert-Lainé, Von Trier, Farocki, Marker), il s'agira de comprendre comment le cinéma s'est construit en inventant à chaque fois des dispositifs singuliers pour faire coexister l'écrit et l'image : allusion, citation fragmentée, lettre(s) à l'écran, voix off, montage d'archives, palimpseste numérique. Le fil directeur ne sera pas la question de la « fidélité » à une source littéraire, mais celle des formes de l'écriture filmique : comment un texte hante une image sans en être l'origine déclarée ; comment une voix écrite traverse un corps filmé ; comment une interface d'écran contemporaine devient à son tour un espace d'écriture intertextuelle à part entière ; comment le cinéma rivalise avec l'écriture – et parfois la dépasse – dans sa capacité à rendre sensible, par le montage, ce que la littérature ne peut que décrire : le flux de la pensée intérieure ?

Bibliographie

Textes fondateurs

ASTRUC Alexandre, « Naissance d'une nouvelle avant-garde, la caméra-stylo », *L'Écran français*, n° 144, 30 mars 1948.

BAZIN André, « Pour un cinéma impur, défense de l'adaptation », dans *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Éd. du Cerf, 1959.

BENJAMIN Walter, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductivité technique », dans *L'Homme, le Langage et la Culture*, Denoël/Gonthier, 1951, p. 137–181.

BRESSON Robert, *Notes sur le cinématographe*, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1985.

Théorie du cinéma et du récit filmique

DELEUZE Gilles, *Cinéma 1. L'Image-mouvement*, Paris, Minuit, 1983.

DELEUZE Gilles, *Cinéma 2. L'Image-temps*, Paris, Minuit, 1985.

GAUDREAULT André, *Du littéraire au filmique. Système du récit*, préf. P. Ricœur, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1988.

METZ Christian, *Langage et cinéma*, Paris, Albatros, 1971.

ROPARS-WUILLEUMIER Marie-Claire, *Écraniques : le film du texte*, Presses universitaires de Lille, 1990.

ROPARS-WUILLEUMIER Marie-Claude, *Le texte divisé*, Paris, PUF, 1981.

Écriture, intertextualité, adaptation

CARCAUD-MACAIRE Monique, CLERC Jeanne-Marie, *L'adaptation cinématographique et littéraire*, Paris, Klincksieck, coll. « 50 questions », 2004.

CLERC Jeanne-Marie, *Littérature et cinéma*, Paris, Nathan Université, coll. « Fac. Cinéma », 1993.

FUZELLIER Étienne, *Cinéma et littérature*, Paris, Cerf, 1964.

GAUDREAULT André, GROENSTEEN Thierry (dir.), *La transécriture. Pour une théorie de l'adaptation*, Angoulême, CNBDI, 1998.

GENETTE Gérard, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1982.

HUTCHEON Linda, *A Theory of Adaptation*, 2e éd., New York, Routledge, 2013.

BRÉMARD Bénédicte (dir.), *L'écran-palimpseste : cinéma et intertextualité*, Université du Littoral – Côte d'Opale, 2010.

Desktop film et vidéo-essai

GALIBERT-LAÎNÉ Chloé, textes et vidéo-essais disponibles sur son site : notamment *Forensickness* (2019), *Undoing : Chantal Akerman* (2020), *Reading // Binging // Benning* (2019).

MacDONALD Scott, « Chloé Galibert-Lainé and the Video Essay: A New Avant-Garde? », dans *Comprehending Cinema*, Oxford University Press, 2024.

UE 1 – Iconographie et culture visuelle 4

Ciné-Club 4

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 écrit (5 points).

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle 4

Animation 3D et ateliers immersifs

– 18h TP

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle 4

Réalisation d'un court-métrage documentaire : de l'écriture à la post-production

Marina Legal, Aurore Plaussy & Vanessa Ramonbordes – 36h TD

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle 4

Musique assistée par ordinateur (MAO)

Florian Gourio – 18h TP

UE 3 – Gestion de projet 3

Gestion de projet 3

Marina Legal, Aurore Plaussy et Vanessa Ramonbordes – 10h TD

Syllabus et bibio

Romain Gimenes – 10h TD

Ce cours sera conçu comme une préparation au développement du projet de court-métrage de fiction qui devra être réalisé à partir de la Licence 3. Vous devrez commencer à concevoir un prototype de dossier artistique en y intégrant un synopsis, un début de scénario, une petite note d'intention et un moodboard. Nous étudierons des modèles de dossiers artistiques issus de la scénariothèque du CNC afin de comprendre leur méthode de rédaction et leur rôle dans la préparation d'un projet de film. Vous serez ainsi évalué sur votre conception d'un dossier artistique en *work in progress* qu'il faudra élaborer en le rédigeant sous forme numérique et en le présentant à l'oral. Même si votre projet connaîtra sans doute plus tard des modifications, il faudra dès à présent y apporter de la cohérence et de la précision, mais aussi de l'originalité, tout en ayant déjà pris du recul sur sa faisabilité : autant de critères nécessaires à sa future réussite.

Sites à consulter et bibliographie :

- La scénariothèque du CNC dans laquelle vous pourrez lire intégralement les dossiers artistiques de courts et longs-métrages français, notamment ceux sur lesquels nous nous appuierons en cours. N'hésitez pas également à visionner les films référencés dans le catalogue en amont de votre lecture des dossiers.

Lien web : www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/scenariotheque

- La scénariothèque des Lecteurs anonymes où vous pourrez lire en intégralité des scénarios de longs-métrages français récents.

Lien web : <https://lecteursanonymes.org/scenario/>

- Marc-Olivier Louveau, *Le petit manuel du scénariste – L'essentiel pour écrire un scénario*, Armand Colin, 2019. Cet ouvrage contient des astuces et conseils méthodologiques utiles.

- Laurent Creton, *L'économie du cinéma en 50 fiches*, Armand Colin, 6ème édition, 2020.

Un ouvrage synthétique qui vous apportera des éclairages sur le fonctionnement du financement du cinéma français.

UE 3 – Gestion de projet 3

Droit et pratiques professionnelles dans l’audiovisuel

Aline DOSDAT et Claire GODART – 6h TD

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires 4

Les écritures sérielles

Sophie Raimond – 20h TD

Ce cours se présente sous la forme d'un atelier d'écriture avec comme objectif la production d'un projet de première saison de série de fiction (format : 8 épisodes d'une trentaine de minutes).

Après une mise en contexte de la création sérielle (enjeux narratologiques, histoire de la création sérielle, contraintes liées à l'écosystème de production/diffusion série, typologie des séries) et une séance d'analyse (conceptuelle, narratologique et formelle) de "pilotes", les étudiant·es travailleront en équipe :

1. à l'élaboration d'un concept de première saison de série, en développant les personnages, les arches narratives / la mécanique narrative, le cadre narratif, les invariants structurels, formels et stylistiques
2. à la conception d'un synopsis d'une première saison (cette dernière doit être clairement structurée et découpée en épisodes),
3. à la rédaction de 3 séquences (en continuité dialoguée) du "pilote".

A la suite de ces ateliers d'écriture collaboratifs, les étudiants remettront une bible de présentation complète selon un ordre, un ton et une présentation formelle propres à chaque projet de série (Concept – Note d'intention – Structure, ton et style – Thèmes – Cadre narratif – Personnages – Arches narratives – Storylines ou synopsis de chaque épisode – Possibles développements (saisons suivantes) – Trois séquences du pilote sous la forme d'une continuité dialoguée)

Bibliographie :

Revue TV/Séries (numéros en ligne sur Open Edition Journals)

Allrath, Gaby & al. (dir.), *Narrative Strategies in Television Series*, Houndmills, New York, Palgrave MacMillan, 2005. [Allrath, Gaby, et al., « Introduction : Towards a Narratology of Tv Series », p. 1-43]

Baroni, Raphaël (dir.), Jost, François (dir.), *Télévision*, n° 7, 2016/1 [« Repenser le récit avec les séries télévisées »].

Baroni, Raphaël, *La Tension narrative : Suspense, curiosité et surprise*, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2007.

Breda, Hélène, *Le tissage narratif dans les séries télévisées américaines contemporaines*, thèse de doctorat, dir. Guillaume Soulez, Paris III, 2015.

Chambat-Houillon, Marie-France (dir.), Barthes Séverine (dir.), *Télévision*, n° 10 , 2019/1 [« Mutations de la télévision »].

Escola, Marc, « Changer le monde : textes possibles, mondes possibles », in Lavocat, Françoise (dir.), *La Théorie littéraire des mondes possibles*, Paris, CNRS Éditions, 2010.

Esquenazi, Jean-Pierre, *Les Séries télévisées : L'Avenir du cinéma ?*, Paris, Armand Colin, 2010.

Escola, Marc, « Le clou de Tchekhov », *Fabula*, 2010
[http://www.fabula.org/atelier.php?Principe_de_causalite_regressive]

Faure, Antoine & Taïeb, Emmanuel (dir.), *Quaderni*, n° 88, automne 2015 [« Les séries, politique fiction »].

Favard, Florent, *Écrire une série TV: La promesse d'un dénouement*, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2019.

Grishakova, Marina (dir.), Ryan, Marie-Laure (dir.), *Intermediality and storytelling*, Berlin, Walter de Gruyter, 2010.

Jenkins, Henry, *Convergence Culture : Where Old and New Media Collide*, Londres, New York, NYU Press, 2006 (édition révisée, 2008).

Jost, François (dir.), *Télévision*, n° 5 , 2014/1 [« La télévision et après : vers le transmédia »].

Jullier, Laurent & Laborde, Barbara. *L'analyse des séries*, Paris, Dunod, 2024.

Lavandier, Yves, *La Dramaturgie*, Cergy, Le Clown et l'Enfant, 1994.

Lifschutz, Vladimir, *This is the end : Finir une série TV*, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2017.

Maroun, Natalie, *Continuité narrative et jeux des possibles dans l'écriture scénaristique des séries télévisuelles*, dir. Marc Escola, Charif Majdalani, thèse de doctorat, Paris VIII, 2009.

Pier, John & Berthelot, Francis (dir.), *Narratologies contemporaines : approches nouvelles pour la théorie et l'analyse du récit*, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2010.

Sepulchre, Sarah (dir.), *Décoder les séries télévisées*, Bruxelles, Éditions De Boeck Université, 2011.

Treleani, Matteo & Jost François (dir.), *Télévision*, n° 11 , 2020/1 [« Le spectateur numérique »].

Truby, John, *L'Anatomie du scénario*, Paris, Nouveau Monde, 2010.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Analyse de l'image par la critique

Tanja Stojanov – 20h TD

Cet enseignement pratique a pour objectif d'initier les étudiants à la critique d'art, en leur apportant des jalons visuels et réflexifs en matière d'iconographie et de pensée critique. De l'analyse du *Laocoon* de la Grèce hellénistique, telle que développée par Winckelmann et Lessing, jusqu'aux réflexions de Rosalind Krauss sur la corporéité dans l'œuvre contemporain de Louise Bourgeois, ce TD explore de façon chronologique la critique via l'histoire de l'art, la littérature et la philosophie. A travers des œuvres emblématiques telles que *Le Moïse* de Michel-Ange vu par Freud, *La Ricotta* de Pasolini, la performance *Balkan baroque* de Marina Abramović ou encore la peinture de Bacon envisagée par Deleuze, il vise à permettre aux étudiants de cerner plus précisément les enjeux de la critique d'art tout en cultivant leur propre singularité critique.

Bibliographie :

BARTHES Roland, *La chambre claire. Note sur la photographie*, Paris, Gallimard, 1980

BAUDELAIRE Charles, « Le peintre de la vie moderne », in *Ecrits sur l'art*, Paris, Le Livre de Poche, 2023

BENJAMIN Walter, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Paris, Payot & Rivages, 2013

CIXOUS Hélène, *Pein(e)tures. Écrits sur l'art*, Paris, Herman, Savoir arts, 2010

DELEUZE Gilles, *Cinéma 2. L'image-temps*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1985

DELEUZE Gilles, *Sur la peinture*, Paris, Les Éditions de Minuit, 2023

DIDEROT Denis, *Salons*, éd. Michel Delon, Paris, Gallimard, 2008

DIDI-HUBERMAN Georges, *Génie du non-lieu (Claudio Parmiggiani)*, Paris, Les Éditions de Minuit, 2001

FREUD Sigmund, « Le Moïse de Michel-Ange », in *L'inquiétante étrangeté et autres essais*, Paris, Gallimard, 1985

GOMBRICH Ernst, *Histoire de l'art*, Paris, Flammarion, 1990

JONES Amelia, *The artist's body*, Phaidon Press, 2012

KRAUSS Rosalind, *Bachelors*, Cambridge (MA), The MIT Press, 1999

MARI Pauline, *Le voyeur et l'halluciné : au cinéma avec l'Op art*, PUR, 2018

MERLEAU-PONTY Maurice, *Le doute de Cézanne et autres textes*, Paris, Gallimard, 2023

NIETZSCHE Friedrich, *La naissance de la tragédie*, Paris, Gallimard, 2024

RILKE Rainer Maria, *Écrits sur l'art*, Strasbourg, L'Atelier contemporain, 2023

VASARI Giorgio, *Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, Arles, Actes Sud, 2005