

Université Lumière Lyon 2
Faculté LESLA – Lettres, sciences du langage et arts
Département ASIE – Arts de la scène, de l'image et de l'écran

Licence professionnelle TSI – Techniques du son et de l'image
Parcours Techniques et pratiques artistiques du montage

Coresponsables : Rémi Fontanel et Sylvie Perrin – Duc-Maugé
Gestionnaire de scolarité : Aline Jardy

Descriptif des cours
Année universitaire 2023/2024

Semestre 5

• **UE1.1 CULTURE PROFESSIONNELLE (58h)**

• **TD Connaissance du monde professionnel (36h)**

Enseignante : Sylvie Perrin – Duc-Maugé.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'aborder les différents métiers de la chaîne de production au cinéma et à la télévision à travers divers travaux d'analyses individuels et collectifs (enquêtes, etc.) et la rencontre avec des professionnels (monteurs mais également réalisateurs, producteurs, techniciens, diffuseurs, etc.) qui feront partager leur expérience et leur vision du métier.

Modalités d'examen :

1re session : exposé réalisé à partir de l'étude d'une structure de production audiovisuelle et écrit analytique synthétisant l'expérience des rencontres professionnelles.

• **TD Anglais appliqué (22h)**

Enseignant : Éric Rivère.

Descriptif :

Ce cours proposera une formation en anglais de spécialité avec pour objectifs de développer les compétences des étudiants amenés :

- à travailler avec des équipements et des logiciels en langue anglaise.
- à créer du sous-titrage en anglais.
- à réaliser des montages de films en anglais, et plus précisément des documentaires.

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, les étudiants seront amenés à effectuer des travaux en cours. En fin de semestre, sera proposé un travail écrit de compréhension d'un texte et/ou un oral basé sur une évaluation en interaction.

• **UE1.2 THÉORIE, ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL (66h)**

• **CM Économie du cinéma et de l'audiovisuel (24h)**

Enseignant : Martin Fournier.

Descriptif :

Ce cours présente les spécificités de la structure économique du secteur de l'audiovisuel et de la production cinématographique.

Après avoir présenté les évolutions majeures du secteur, le cours détaille plus précisément les conditions spécifiques de ses trois dimensions principales : la production, la distribution et l'exploitation.

Modalités d'examen :

- 1ère session : un contrôle sur table

• **TD Histoire et théorie du montage (22h)**

Enseignant : Rémi Fontanel.

Descriptif :

Ce cours proposera une histoire du montage appréhendée au contact de l'analyse d'un vocabulaire et d'une grammaire spécifiques ainsi qu'à des textes théoriques fondateurs d'une pensée du cinéma (S. M. Eisenstein, V. Poudovkine, D. Vertov, A. Pelechian, A. Bazin, J.-L. Godard, A. Hitchcock, etc.).

[Ce cours est étroitement articulé à celui intitulé Esthétique du montage].

Modalités d'examen :

1re session : écrits individuels en contrôle continu + écrit final sur table.

• **TD Esthétique du montage (20h)**

Enseignant : Rémi Fontanel.

Descriptif :

Par l'analyse de films et séquences de films, ce cours proposera l'analyse de quelques formes esthétiques de montage qui contribuent à construire un récit, élaborer un discours, développer une poétique singulière, participer à la création d'une émotion.

[Ce cours est étroitement articulé à celui intitulé Histoire et théorie du montage].

Modalités d'examen :

1re session : écrits individuels en contrôle continu + écrit final sur table.

• **UE1.3 LOGICIELS ET OUTILS NUMÉRIQUES (126h)**

• **TD Environnement technique de l'audiovisuel (20h)**

Enseignant : Mathias Chassagneux.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'aborder l'étude de l'image et du son sous leurs formes et leurs applications les plus diverses.

Phénoménologie de l'apparition des images, notions d'optique géométrique, signaux numériques, fréquences sonores, échantillonnages, notion de compression/décompression des matériaux numériques (codec audio et vidéo), résolution/définition, formats de l'image, propriété de l'image numérique, analyse des spécificités colorimétriques, incrustation, étalonnage, mode de fusion, etc., sont les principaux thèmes à l'étude de manière théorique et pratique dans cet atelier qui nécessitera l'utilisation de logiciels divers.

[Cours en lien avec l'atelier d'accompagnement technique animé par Mathias Chassagneux].

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, réalisation d'un exercice individuel à partir d'un cahier des charges précis et de matériaux-images remis à chaque étudiant + écrit final sur table.

• **TD Pratique de logiciels de montage (42h)**

Enseignants : Sylvie Perrin – Duc-Maugé et Paul Roumet.

Descriptif

Ce cours se proposera d'étudier les bases techniques du montage non linéaire par la prise en main des logiciels Adobe Première, Final Cut Pro et Avid.

[Cours en lien avec l'atelier d'accompagnement technique animé par Mathias Chassagneux].

Modalités d'examen

1re session : en contrôle continu, travaux de montage divers et individuels.

• **TD Traitement des images (1) (22h)**

Enseignant : Paul Roumet.

Descriptif :

L'objectif de ce cours est de savoir utiliser Photoshop, logiciel de retouche d'images, pour être compétent sur la création d'habillages graphiques complexes et d'effets spéciaux basiques, susceptibles d'être utilisés au cours d'un montage audiovisuel.

[Cours en lien avec l'atelier d'accompagnement technique animé par Mathias Chassagneux].

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, réalisation d'un exercice individuel à partir d'un cahier des charges précis et de matériaux-images remis à chaque étudiant.

• TD Traitement des images (2) (20h)

Enseignant : Paul Roumet.

Descriptif :

L'objectif de ce cours est de savoir utiliser After Effect, logiciel de *compositing*, pour être compétent sur la création d'habillages graphiques complexes et d'effets spéciaux basiques, susceptibles d'être utilisés au cours d'un montage audiovisuel.

[Cours en lien avec l'atelier d'accompagnement technique animé par Mathias Chassagneux].

Modalités d'examen :

1re session : lors d'un examen final, les étudiants seront évalués sur leur capacité à habiller une séquence en appliquant les techniques acquises tout au long des cours.

• TD Montage et mixage du son (22h)

Enseignant : Emmanuel Bouissière – Intervenant CinéFabrique.

Descriptif :

Par l'utilisation du logiciel Protools, ce cours se propose d'appréhender le travail du son d'un film dans sa globalité et dans le respect des étapes de son traitement à la fois technique et créatif. Sont ainsi abordées : les contraintes de la prise de son en tournage ; le choix des rushes (sons directs, sons seuls, sons doubles) ; le nettoyage audio ; le montage son et son export en pistes séparées ; le mixage de film ; le *mastering* et son adaptation à la diffusion.

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, montage et mixage audio sur un court-métrage de 2 minutes (fiction ou documentaire) à réaliser en autonomie.

• UE1.4 PROJET TUTEURÉ

• **Projet tuteuré**

Enseignants : Sylvie Perrin – Duc-Maugé et Rémi Fontanel.

Descriptif :

Chaque étudiant s'engagera dans une création personnelle qui s'appuiera sur un travail de montage à partir d'images existantes dont il n'est pas l'auteur. Le cahier des charges (durée, thème, date de rendu, etc.) sera proposé en début d'année. Chaque réalisateur-monteur sera accompagné par un tuteur enseignant au cours du premier semestre, période durant laquelle sera mené ce projet. Des séances en grand groupe permettront l'échange et la partage. Une présentation collective des projets a lieu à la fin du semestre, en décembre.

[Chaque projet fera l'objet d'un accompagnement technique assuré par Mathias Chassagneux].

Modalités d'évaluation :

1re session : en contrôle continu, évaluation de la création et de sa réalisation.

Semestre 6

UE2.1 ÉCRITURES DU MONTAGE (56h)

• TD Écritures documentaires (14h)

Enseignant : Amélie Bussy.

En quoi les écritures documentaires nous invitent-elles à appréhender les pratiques de montage de manière spécifique ? Peut-on à leur égard parler de montage documentaire ? Quelle est la place du montage dans l'acte de création documentaire ? Le cours proposera une réflexion autour de ces questions en articulant théorie et analyse de films.

Modalités d'examens

1re session : en contrôle continu (devoir à la maison et épreuve écrite sur table).

• TD Écritures fictionnelles (14h)

Enseignant : Rémi Fontanel.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'étudier le rôle créatif du montage au sein de différentes formes d'écritures fictionnelles reconnaissables et variées selon les enjeux narratifs à l'œuvre dans un film ou une séquence en particulier.

Modalités d'examen :

1re session : en contrôle continu, exposé en groupe et écrit individuel.

• TD Écritures sonores (14h)

Enseignant : Martin Barnier.

Descriptif :

En s'appuyant sur des exemples de films d'époques et d'origines diverses, ce cours proposera l'analyse du montage sonore sous ses différents aspects, qu'ils relèvent de choix artistiques ou techniques (*cut*, *overlapping*, mixage, etc.).

Nous verrons notamment en quoi le choix d'un montage sonore précis peut avoir un impact sur la réception spectatorielle.

Modalités d'examen :

1re session : en contrôles continus, court exposé et examen final.

• **TD Écritures interactives (14h)**

Enseignante : Sylvie Perrin – Duc-Maugé.

Descriptif :

Ce cours abordera les méthodes et techniques de l'écriture d'un scénario linéaire et non linéaire (dans les champs documentaire et fictionnel).

Modalités d'examen :

1re session : écriture personnelle d'un scénario linéaire ou non linéaire inférieur ou égal à 3 minutes

UE2.2 ATELIERS PRATIQUES (88h)

• **TD Montage documentaire (1) (22h)**

Enseignante : Sylvie Perrin – Duc-Maugé.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma documentaire. Chaque étudiant sera invité à une prise de conscience des perceptions poétiques et sensibles qu'implique chaque geste de montage.

Modalités d'examen :

1re session : exercice de montage collectif et/ou individuel accompagné d'un journal de bord.

TD Montage documentaire (2) (22h)

Enseignant.e : intervenant.e professionnel.le.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma documentaire. Chaque étudiant sera invité à une prise de conscience des perceptions poétiques et sensibles qu'implique chaque geste de montage.

Modalités d'examen :

1re session : exercice de montage collectif et/ou individuel accompagné d'un journal de bord.

TD Montage fictionnel (1) (22h)

Enseignant.e : intervenant.e professionnel.le CinéFabrique.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma fictionnel. Comment raconter une histoire ? Comment

façonner un personnage ? Comment construire du sens ? Comment faire surgir une émotion ?
Tels sont les enjeux qui seront au cœur de ce cours.

Modalités d'examen :

1re session : exercice de montage collectif et/ou individuel accompagné d'un journal de bord.

• **TD Montage fictionnel (2) (22h)**

Enseignant.e : intervenant.e professionnel.le.

Descriptif :

Ce cours se proposera d'envisager le montage à travers une approche pratique abordant des enjeux d'écriture propre au cinéma fictionnel. Comment raconter une histoire ? Comment façonner un personnage ? Comment construire du sens ? Comment faire surgir une émotion ? Tels sont les enjeux qui seront au cœur de ce cours.

Modalités d'examen :

1re session : exercice de montage collectif et/ou individuel accompagné d'un journal de bord.

• **UE 2.3 STAGE**

• **Stage**

Tutrice universitaire : Sylvie Perrin – Duc-Maugé.

Descriptif :

Chaque étudiant s'engagera dans un ou plusieurs stages professionnels pour une durée de 12 semaines au minimum (6 mois maximum) entre mars (après les congés d'hiver) et septembre et ce, en accord avec le projet professionnel qui aura été élaboré au cours du premier semestre.

Modalités d'évaluation :

1re session : évaluation finale du stage et de son rapport analytique dans le cadre d'une soutenance (juillet ou septembre) en présence des responsables de la formation et éventuellement des enseignant.e.s et du/de la ou des tuteur.s/trice.s en entreprise impliqué.e.s.