

Licence 1

Arts & Métiers de l'Image

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

Année universitaire

2024 - 2025

Table des matières

Présentation générale.....	3
Équipe pédagogique et administrative.....	4
Livret des enseignements – Semestre 1	8
Iconographie et nouvelles images (S1).....	8
Histoire du cinéma : de la naissance du cinématographe aux années 50.....	9
Ciné-Club (S1).....	10
Initiation à la prise de vue.....	11
Initiation à la scénarisation (S1).....	12
Initiation à la prise de son.....	13
Étude d'une œuvre filmique intégrale.....	14
Analyse filmique (S1).....	15
Sémiologie des images.....	16
Littérature comparée 4 (Littérature & Cinéma).....	17
Livret des enseignements – Semestre 1	18
Iconographie et nouvelles images (S2).....	19
Histoire du cinéma : des années 60 à l'époque contemporaine	20
Ciné-Club (S2).....	21
Initiation à l'animation (2D/3D) et ateliers immersifs	22
Initiation à la scénarisation (S2).....	23
Initiation au montage vidéo.....	24
Initiation au sound design.....	25
Gestion de projet	26
Fictions à l'écran	27
Initiation à la lecture du geste.....	28
Analyse filmique (S2).....	29

Présentation générale

La licence Arts & Métiers de l'Image (AMI) est une formation interdisciplinaire 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 projet tuteuré et le stage de longue durée.

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 leur permettre d'y assister.

Quelques dates importantes

Mardi 11 septembre 2024

Réunion de rentrée de la L1 AMI – de 11h à 12 h – Salle H331 (Campus Carlone de Nice)

Lundi 23 septembre 2024

Début des cours du premier semestre

Jedi 26 septembre 2024

Journée d'Accueil des Étudiant·e·s (JAE)

Lundi 27 janvier 2025

Début des cours du second semestre

Équipe pédagogique et administrative

Responsables de la Licence 1 AMI

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.

Cours assurés : Initiation à la prise de son, Initiation au *sound design*

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

Cours assurés : Ciné-Club (S1), Analyse filmique (S1), Initiation à la scénarisation (S2)

Responsable de la Licence AMI

Elsa Grasso, elsa.grasso@univ-cotedazur.fr

Gestionnaire de scolarité

Laëtitia Leroux, laetitia.leroux@univ-cotedazur.fr,

Enseignant·e·s

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

Cours assurés : Initiation à la prise de vue, Initiation au montage vidéo

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

Cours assuré : Gestion de projet

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 collabore régulièrement à *La Septième Obsession* ainsi qu'avec Carlotta Films. Ses travaux actuels portent sur le film policier français.

Cours assuré : Littérature comparée 4 (Littérature & Cinéma)

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 cinégraphie 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

Arnaud Maillet – arnaud.maillet@univ-cotedazur.fr

Cours assuré : Iconographie et nouvelles images (S1)

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

Vanessa Ramonbordes – vanessa.ramonbordes@gmail.com

Cours assuré : Gestion de projet

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)

Laurent Trémeau - laurent.tremeau@gmail.com

Cours assuré : Initiation à la scénarisation (S1)

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

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

Livret des enseignements

Semestre 1

UE 1 – Iconographie et Culture Visuelle

Iconographie et nouvelles images (S1)

Arnaud Maillet – 20h

Présentation en cours de finalisation.

UE 1 – Iconographie et Culture Visuelle

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

Christel Taillibert – 20h

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 (S1)

Christel Taillibert & Sophie Raimond – 20h

Présentation en cours de finalisation.

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation à la prise de vue

David Fernandez – 18h

Présentation en cours de finalisation.

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation à la scénarisation (S1)

Laurent Trémeau - 18h

Présentation en cours de finalisation.

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation à la prise de son

Charles Meyer – 18h

Ce cours est dédié à l'acquisition des fondamentaux de la prise de son, aussi bien pour des créations exclusivement sonores que dans un contexte de réalisation audiovisuelle.

Les premières séances du cours se concentreront donc sur la constitution d'un vocabulaire sonore commun et sur des exercices d'écoute, pour apprendre à décrire en des termes spécifiques les sons entendus ou les sons à intégrer à une création. Les séances suivantes présenteront les bases de l'acoustique et du traitement du signal audionumérique ainsi que les différents types de microphones et d'enregistreurs.

Des exercices pratiques permettront de mettre en application ces différentes connaissances dans le but de forger son écoute, de développer sa culture sonore et d'acquérir des réflexes de travail du son seul et du son à l'image.

UE 3 – Études filmiques

Étude d'une œuvre filmique intégrale

Ilias Yocaris – 30h

Présentation en cours de finalisation.

UE 3 – Études filmiques

Analyse filmique (S1)

Sophie Raimond – 30h

Présentation en cours de finalisation.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Sémiologie des images

Ilias Yocaris – 18h

Présentation en cours de finalisation.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Littérature comparée 4 (Littérature & Cinéma)

Frank Lafond – 30h

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 monstruosité 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'aveuglement* 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 (S2)

Barbara Noiret – 20h

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

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 (S2)

Serge Lorenzo Milan – 20h

Cycle : « Exodus »

Cinéma Variétés, 5 Av. Victor Hugo, Nice

Les lundis soir vers 19h30, de février à mai 2025

(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 sur base de documents fournis sur Moodle ([HLEBCC6 - ECUE Ciné-club](#)), et suivi d'un débat.

Le contrôle des connaissances sur 20 est effectué sur la base de l'assiduité (10 points) et d'un oral de fin de semestre (15 minutes, 10 points).

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

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

Barbara Noiret – 18h

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

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation à la scénarisation (S2)

Sophie Raimond – 18h

Présentation en cours de finalisation.

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation au montage vidéo

David Fernandez – 18h

Présentation en cours de finalisation.

UE 2 – Fondamentaux de la production audiovisuelle

Initiation au *sound design*

Charles Meyer – 18h

Dans la continuité de l'initiation à la prise de son du premier semestre, ce cours propose de découvrir, après l'enregistrement, deux autres méthodes de création sonore : l'altération de sons préexistants et la synthèse sonore.

Il s'agira donc, d'une part, d'approfondir les connaissances acquises en traitement du signal et en acoustique pour apprendre à sélectionner, transformer, et façonner des sons en accord avec des besoins et des intentions créatives.

D'autre part, ce cours présentera la place de ces pratiques de créations sonores dans différents contextes de production : pour la radio et le podcast, pour le cinéma et la télévision, pour le jeu vidéo, pour le théâtre et la scénographie sonore. Ceci permettra de mettre en évidence les interactions du *sound design* avec les travaux des autres membres de l'équipe, que ce soit, par exemple, pour identifier des matières sonores à collecter lors d'un tournage en anticipation du montage, ou pour préparer les étapes suivantes de la postproduction, et en particulier le mixage.

Comme pour le cours d'initiation à la prise de son, ce cours d'initiation au *sound design* accordera une place importante à la mise en application des connaissances et compétences transmises dans le cadre d'exercices pratiques.

UE 3 – Gestion de projet

Gestion de projet

Bérénice Kübler & Vanessa Ramonbordes – 20h

Présentation en cours de finalisation.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Fictions à l'écran

Céline Masoni - 20h

Présentation en cours de finalisation.

UE 4 – Construction et analyse des imaginaires

Initiation à la lecture du geste

Axelle Locatelli – 18h

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 Fratagnolli, 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

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.