

Rapport création DE "Sound design et musique à l'écran" [EDIT après retour des porteurs]

CAC 10 Mars 2020

Rapporteur : Guilhem Lecouteux

Avis global : favorable (voir toutefois éléments en vert plus bas sur les volets Intervenants et Financiers)

1) Présentation du DU

L'objet du DU est d'offrir une formation professionnalisante dans le domaine du « sound design » et de la composition pour l'industrie audiovisuelle (e.g. musique de film, jeux vidéos...). La formation (niveau master) comporte 3 semestre mêlant théorie et pratique (avec notamment des cours de management / gestion d'équipes), et un 4ème semestre dédié à la participation à des projets de création.

2) Avis global

Le projet pédagogique est cohérent, avec une forte visée professionnalisante, mais néanmoins un adossement à la recherche assez faible. L'équipe pédagogique est majoritairement composée d'extérieurs vacataires, et ce déséquilibre n'est pas forcément bien motivé dans le projet. Enfin, l'équilibre financier repose principalement sur des frais à 5000 euros des étudiants en formation continue, ce qui rend le projet assez fragile (il faut au moins 4 étudiants en FC pour que le projet soit viable, et rien ne permet de dire que cette prévision est réaliste).

J'é mets donc un avis réservé : la formation est tout-à-fait pertinente, mais il faudrait renforcer l'équipe pédagogique avec davantage d'EC, et peut-être garantir le financement non pas en misant sur d'hypothétiques étudiants en FC, mais en passant par l'alternance (les contacts dans le privé semblent déjà établis). La professionnalisation serait dès lors assurée sans recourir à des vacations.

3) Argumentaire détaillé

• Pertinence de la formation

La formation s'inscrit dans les thématiques de l'EUR CREATES, et le projet indique une demande de la part des professionnels du secteur pour ce type de formation. Du point de vue de l'établissement, la formation complète l'offre d'UCA sur le site Cannois

Un point négatif à soulever toutefois : l'adossement à la recherche semble assez faible (le dossier évoque une seule fois cette dimension, en mettant en avant « la possibilité d'interagir [avec les autres EUR] dans le domaine notamment des industries créatives... », ce qui reste très vague). [EDIT : la retour ci-dessous répond à mes inquiétudes sur l'adossement à la recherche, ce point négatif n'a pas lieu d'être]

Réponse :

Il est vrai que dans le projet il est peu précisé les interactions avec le volet recherche mais elles existent bien cependant :

Julie Mansion-Vaquié est une MCF spécialisée dans la musique à l'image et les musiques actuelles. La composition pour le court-métrage fait partie de ses recherches actuelles, tant sur le plan artistique que théorique.

JF Trubert, le porteur, est PR en musicologie, compositeur et designer sonore, ses recherches portent sur la dramaturgie musicale, le théâtre musical et la sémiologie de la musique.

Ils collaborent tous deux avec le CIRM et le CRR, deux écoles d'art composantes et partenaires de UCA sur des projets liés à l'évolution du son : la spatialisation et le mixage sonore d'une part (avec le CIRM) l'interaction geste-son et l'immersivité (projet IDEX MICADOME de l'académie 5).

Le fait d'avoir positionné le DE avec le partenariat avec DOLBY nous permet d'avoir toutes les machines équipées en Dolby atmos pour faire du son immersif, avec un apport en industrie non négligeable (mais non chiffré encore) qui nous permettra d'asseoir les matières dites appliquées sur des problématiques de recherche : son et émotion, son et signification, espace et cognition, création et design d'expériences immersives.

C'est la raison pour laquelle le DE entre également en interaction avec les modules de Design XR en partenariat avec l'INA et le master ICCD. L'idée est de faire un cluster de formation autour du campus.

D'autre part, la partie musique pour le jeu vidéo s'appuiera également sur les recherches en cours autour du jeu menées par Manuel Boutet.

La formation vise les étudiants en formation initiale à niveau bac+3, ainsi que des BTS audiovisuels – sous réserve de complément de formation (ce « complément » n'est néanmoins pas explicite), et des étudiants en formation continue. L'essentiel du financement du DU vient par ailleurs des droits payés par les étudiants en FC (voir plus bas sur équilibre financier)

- **Modalités de formation**

J'aurai un avis *a priori* favorable sur la pertinence de la formation et des enseignements proposés (bien que n'étant absolument pas familier de ces métiers), en particulier sur la combinaison d'enseignement spécialisés avec une formation à la gestion de projet. Les enseignements sont déjà bien définis avec des enseignants attribués, et les partenariats potentiels avec le secteur privé sont identifiés (notamment avec le groupe Dolby), ainsi que des intervenants extérieurs

- **MCC**

L'intégralité des UE est évaluée en CCI, avec des projets à produire, ce qui semble tout à fait adapté à la formation.

- **Equipe pédagogique**

Environ 1/3 des heures sont données par des titulaires, et 2/3 par des vacataires. Par ailleurs, environ 1/3 des cours est mutualisée avec le master HIC (Humanités et Industries Créatives), et ces cours mutualisés sont principalement les cours des EC titulaires.

En résumé : le DU crée 94h eqTD pour des EC titulaires, et 312h eqTD pour des vacataires. Ce déséquilibre peut s'expliquer par le caractère professionnalisant de la formation (et l'intervention de nombreux professionnels), ce qui peut être problématique dans la mesure où le diplôme est censé délivrer une équivalence de master.

EDIT : l'explication ci-dessous répond à mes inquiétudes (qui ne portent pas sur la qualité des intervenants mais sur le faible recours aux EC), dans la mesure où un nouveau recrutement à l'horizon 2021 permet de rééquilibrer la formation

Réserve pour les intervenants :

Todd Warren est un sound Designer américain primé 2 fois et plusieurs fois nominé aux états-unis,

Sasha Grey vient de remporter le Best Music Award du festival de court métrage Mammoth pour « Hour Of Lead »

Camille Giuglaris est ingénieur du son diplômé du CNSMDP

Pour les EC, nous avons dans un premier temps volontairement réduit la présence pour ne pas déséquilibrer les services, mais prévoyons un nouveau recrutement qui pourrait permettre de redéployer des heures services dans le DE à l'horizon 2021.

- **Autres indicateurs**

RAS

- **Equilibre du budget**

La partie financière du projet soulève certains problèmes, en raison notamment d'un besoin de recrutement en FC pour que la formation soit viable. Les principaux besoins viennent du financement des intervenants professionnels extérieurs (un peu plus de 20000 euros, en comptant vacations et transport). Les recettes sont assurées par l'instauration de droits d'inscription (550/650 euros en formation initiale et 5000 en formation continue) : la formation est viable si et seulement au moins 4 étudiants s'inscrivent en formation continue (un seul étudiant en moins et l'équilibre n'est plus assuré). Il n'est pas précisé dans le projet si cette prévision est réaliste.

Par ailleurs, dans la mesure où l'essentiel du financement vient des droits pour le FC, je ne comprends l'intérêt de mettre des droits en FI supérieurs au montant national pour un diplôme de master. La demande des étudiants en FC étant probablement bien plus inélastique que celle des étudiants en FI « proche » de la gratuité, une hausse mineure (proportionnellement parlant) des tarifs en FC permettrait le maintien de tarifs en FI au niveau national.

Vu l'objectif professionnalisant de la formation, il pourrait être préférable de recourir à l'alternance pour financer la formation, plutôt que de demander plus aux étudiants en FI.

EDIT : l'explication ci-dessous répond à mes inquiétudes sur le budget, dans la mesure où le mode de financement proposé actuellement est seulement transitoire avant la mise en place d'un mode de financement plus pérenne

Nous avons bien noté la remarque à propos de l'alternance : c'est une piste que nous sommes en train d'explorer effectivement et nous avons rencontré l'AFDAS et le CFA EPURE au mois de février. Ce dernier est très favorable à l'exploration de cette piste et compte nous aider à monter le dossier.

Nous sommes donc en bonne voie. Nous pensons néanmoins que pour le démarrage, ce sera viable.