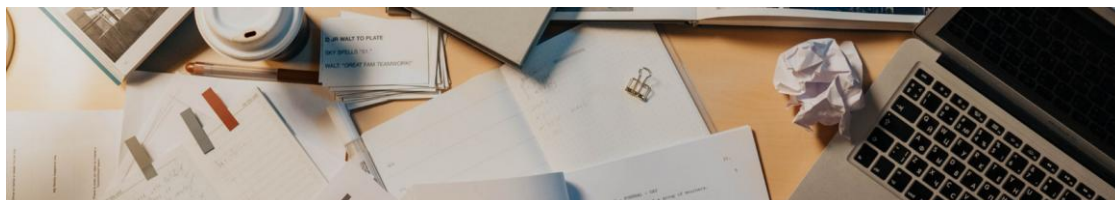

Diplôme Universitaire d'Établissement

Scénarios et Narrations

2ème cycle – niveau Master

2025-2026

Description et organisation du Diplôme

Objectifs

Le Diplôme d'Établissement équivalent Master « Scénarios et Narrations » de l'Ecole Universitaire de Recherche CREATES / Arts et Humanités, forme aux **métiers de la scénarisation**. Il permet, en formation initiale ou continue, de reprendre les fondements de l'esthétique audiovisuelle et d'approfondir les bases et la pratique de la narration (**courts et longs métrages de fiction, séries, jeux vidéo, expériences virtuelles**), tout en mettant l'accent sur les circuits économiques de production et de distribution au travers de projets de management concrets inscrits dans ce secteur. Son originalité réside dans sa dimension fortement professionnalisante et dans ses trois grands axes pédagogiques d'importance comparable : **pratique de l'écriture scénaristique, théorie narrative, management de projets créatifs**.

Organisation pédagogique

L'élaboration de la maquette s'est faite en étroite concertation avec des enseignants-chercheurs et des professionnels du secteur, et sera affinée par le Conseil de Perfectionnement du diplôme, avec des **promotions de 15 étudiants inscrits au maximum**. Les cours sont annualisés.

Les trois premiers semestres sont répartis en cours théoriques, en lien avec les formes et imaginaires de la culture cinématographique et audiovisuelle, et avec les instruments de la narratologie appliqués à la scénarisation audiovisuelle ; en ateliers d'écriture de scénarios en

langue anglaise et française (niveaux requis de langue respectivement B1 et C1 du CECRL) assurés par des professionnels reconnus (**attention, les notes des ateliers d'écriture ne sont pas compensables par d'autres notes**) ; enfin en cours et ateliers de management de projets cinématographiques et audiovisuels. **Attention, tous les cours sont en Contrôle Continu Intégral (pas d'examen de rattrapage).** Le quatrième semestre, dédié à l'écriture créative et au stage en entreprise, pourra également proposer, sur sélection, la participation à des résidences en écriture (REM : administrativement, le DE est annualisé).

Les nombreux partenariats de secteur (Commission du film 06 et Région Sud, Cité Européennes des Scénaristes, Quinzaine des Cinéastes), la participation des professionnels de l'écriture créative, ainsi que le milieu favorable du Technopôle cannois, label excellence Campus Métiers et Qualifications Industries Culturelles et Créatives), assurent au diplôme une forte dimension professionnalisante.

Modalités d'enseignement et place du numérique

Les deux premiers semestres seront surtout conçus pour la Formation Initiale (FI), avec des cours magistraux et des ateliers répartis sur la semaine pour des étudiants de niveau d'entrée Licence ou équivalent. Afin de rendre attractive la Formation Continue (FC) en seconde année, les enseignements assurés en présentiel sous la forme d'ateliers en français et anglais seront regroupés au semestre 3, et les cours théoriques, moins nombreux, seront également accessibles en ligne. Enfin, toujours dans le cadre de l'équivalence Master à 120 ECTS, le semestre 4 sera constitué d'un **stage en entreprise de 3 mois minimum** et de la **restitution d'une bible, d'un scénario ou d'un projet créatif complet et présentable aux professionnels**, avec la possibilité pour les meilleurs étudiants ou *alumni* d'être présélectionnés parmi les candidats de programmes de prestige (Formation Showrunner, Résidence Sud, etc.).

Site et Emploi du Temps

Les cours en présentiel auront lieu au Campus Georges Méliès (Bastide Rouge), à Cannes La Bocca, de la mi-septembre au mois de juin ; certains cours des professionnels pourront avoir lieu en distantiel. Les cours théoriques, les ateliers et les projets ont lieu toute la semaine du calendrier universitaire (**L'ASSIDUITE EST OBLIGATOIRE ET NOTEE POUR TOUS LES COURS**).

Évaluation, acquisition des compétences et délivrance du diplôme

Le Diplôme d'Etablissement (ou Diplôme d'Université niveau Master) est délivré au terme de l'obtention de la totalité des 120 ECTS équivalents requis, et peut permettre d'obtenir.

Tous les contrôles de connaissances se feront en Contrôle Continu Intégral, sous forme de restitution individuelle, par groupe ou par dossier pour les projets créatifs. Les étudiants seront souvent en mode projet avec d'autres promotions (Master of Science Sound Design, DU Production Audiovisuelle, ESRA, ADASTRA, etc.) avec comptes rendus réguliers de l'avancement de leurs écritures. Ils seront évalués par un jury composé d'enseignants chercheurs UCA et de professionnels du secteur (scénaristes, réalisateurs et producteurs).

Attention : chaque semestre, les trois cours d'atelier d'écriture comportent des notes éliminatoires (moins de 10/20) et entraînent le redoublement.

Public visé et candidatures

Le DE Scénarios et Narrations, d'une capacité d'une quinzaine d'inscrits maximum, s'adresse aux étudiants en formation initiale et à tous les professionnels qui souhaiteraient, dans le cadre de la formation continue, acquérir un rehaussement de compétences. L'agrément AFDAS/QUALIOPI permet aux intermittents du spectacle de valider la formation dans le cadre de leur droit à la formation.

Dans le cadre de la formation initiale, le DESN considèrera avec attention les candidatures de tous les étudiants de portails universitaires de type Lettres, Langues, Communication ou Arts, de l'ESRA ou des CPGE et des BTS proposant des options audiovisuelles (sur dossier uniquement, et après une Validation d'Enseignement Supérieur ; attention : expérience créative conseillée).

Pour la FC, l'admission se fera sur dossier en seconde année, en tenant compte des possibilités offertes par la Validation des Aquis Professionnelle (une expérience créative, type scénario ou bible, est souhaitée). Les contacts noués avec les institutions et entreprises du secteur pour la formation du Comité de Perfectionnement du diplôme permettront une analyse des besoins et un suivi professionnel des cohortes. **La candidature au DE se fait sur dossier, à partir de la mi-mars et jusqu'à fin août, sur la plateforme eCandidat d'UniCA** (attention, cliquez sur « Candidater » et « Créez un compte » si vous n'êtes pas déjà étudiant.e UniCA) :

<https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/diplome-detablissement-ecritures-creatives-scenarios-et-narrations-1>

Tarifs différenciés : Formation initiale, Formation Permanente et Formation Continue

En **Formation Initiale**, le prix d'inscription est fixé à :

- 3 000 € par an pour deux ans
- 2 000 € par an pour deux ans (étudiants inscrits à l'Université Côte d'Azur dans un diplôme national ou un DU CREATES Cannes dans les deux années précédentes)
- 1 000 € par an pour deux ans (revenus du foyer fiscal de l'étudiant inférieurs à 36 000 € par an, sur présentation de l'Avis d'Imposition du foyer fiscal).

En **Formation permanente** (reprise d'études non subventionnée et/ou éligibilité financement AFDAS),

- 3 000 € par an pour deux ans.

En **Formation Continue**, le prix d'une inscription financée par une entreprise est de

- 7 500 € pour un an : dans ce cas contacter la Direction de la Formation Continue de l'Université : marilyn.pollet@univ-cotedazur.fr.

(REM : à ajouter pour tous 100 € de CVEC et 57 € de frais de Scolarité par an)

Attention : le statut de la formation en tant que Diplôme d'Etablissement ne permet pas l'obtention de la bourse délivrée par le CROUS.

Tableau des cours du Diplôme HUECR1&2-180
--

SEMESTRE 1			
Intitulé des matières	Enseignant.e	Heures CM	Heures TD
Introduction à la narratologie	Marc Marti	20	
Ecritures dialoguées 1 : les bases de l'écriture dialoguée	Loïc Nicoloff	20	
Scénario et Récit 1 : Repères dramaturgiques	Charles Dudoignon-Valade	20	
Du pitch au scénario 1 : les bases du film à venir	Yann Apperry / Guillaume Levil	20	
Littérature et Théâtre	Sandrine Montin	12	12
Atelier de micro-récits	Laurent Moretti	6	6
Analyse de scénarios	Charles Dudoignon-Valade	12	
Outils de l'entrepreneuriat/Propriété littéraire et artistique	Fabrice Siirainen	18	
Ciné-club	Alena Ianushko		12
Grands récits	SRFI		

SEMESTRE 2			
Intitulé des matières	Enseignant.e	Heures CM	Heures TD
Art et Entrepreneurship	Richard Andrew	40	
Ecriture documentaire	Christel Taillibert		12
Storyboarding	Stéphane Pêtre	6	6
Ecritures dialoguées 2 : La place des dialogues dans la construction du récit	Loïc Nicoloff	20	
Scénario et Récit 2 : Analyse structurale du scénario/ Lire le film à venir	Sara Wikler	20	
Du pitch au scénario 2 : Dramatisation et narration, écrire le film à venir	Sara Wikler	20	
Montage et narration filmique	Sophie Raimond	6	6
Ciné-club	Flavio Mignone		12

SEMESTRE 3

Intitulé des matières	Enseignant.e	Heures CM	Heures TD
Ecritures dialoguées 3 : L'écriture fine de la continuité dialoguée	Guillaume Levil	20	
Scénario et Récit 3 : Maîtrise de la dramaturgie	Yann Apperry	20	
Du pitch au scénario 3 : approfondissement des techniques d'écriture	Yann Apperry	20	
Economie des courts métrages	Laurent Trémeau	12	
Masterclass	<i>Partenariat CREATES</i>		
Film Production Workshop	Melvil Amador-Vazquez	2 semaines	
Financement des films de fiction pour le cinéma	Sébastien Aubert et Leslie Jacob	12	16
Management des ICC	Claudine Batazzi	12	
Ciné-club	Alena Ianushko		12

SEMESTRE 4 : deux options

1/ Stage et Scénario

- Rédaction d'un mémoire créatif de type scénario (100 pages environ) sous le tutorat de l'un des mentors des ateliers d'écriture
- Stage en entreprise audiovisuelle (pertinente) de 12 semaines minimum.

2/ Résidence d'écriture (Talent Unlimited, Résidence du Sud, ou autre)

Avec l'accord du ou de la responsable du diplôme, la rédaction du mémoire et le stage peuvent être remplacé par la participation à une résidence d'écriture pour scénariste.

Syllabus des cours

Introduction à la Narratologie

Marc Marti

Le cours est une introduction à la notion de formes narratives dans l'ensemble de la création artistique.

Il s'agira de répondre à quelques questions simples : Qu'est-ce qu'une forme narrative ? Définitions, variétés, médias. Comment fonctionnent les formes narratives et comment s'élaborent-elles ? Quelles fonctions remplissent les formes narratives dans la création artistique ? Pourquoi et comment les formes narratives sont présentes dans les productions culturelles ?

Plan du cours :

1. Introduction aux formes narratives
2. La notion de personnage narratif
3. La narration et l'espace
4. Regarder, lire, jouer un récit : la réception des médias narratifs

Modalités de contrôle des connaissances :

Un concours de micro-récit dans l'année en points bonus éventuels (en fonction des disponibilités matérielles). Un rendu narratif (forme libre) pour évaluation obligatoire.

Écritures dialoguées 1 : les bases de l'écriture dialoguée

Loïc Nicoloff

Loin de l'image romantique de l'auteur en attente d'inspiration devant sa page blanche, le scénariste est un véritable artisan, qui mêle sa sensibilité artistique à des techniques d'écriture éprouvées. Durant cette première session, nous aborderons la grammaire de base de la dramaturgie : conflit, thème, personnages, caractérisation, intrigue, genre, pitch dramatique, structure, mystère, surprise, suspense, arches narratives, unité, format, ironie dramatique, scènes et séquences... Toutes ces notions seront illustrées d'extraits de films et de scénarios et, surtout, expérimentées sous forme d'exercices pratiques. Cette première partie permet d'explorer les différentes pièces du moteur dramaturgique... qu'il s'agit de faire rugir !

Modalités de contrôle des connaissances : Attention : note éliminatoire

- 1- Note d'assiduité : une note qui prendra en compte à la fois la participation en cours de chacun et la qualité des exercices rendus par les étudiants.
- 2- Examen de semestre : Synopsis court (2 pages) à écrire, en respectant différentes contraintes (thème, décor, protagonistes...)

Scénario et Récit 1 : Repères dramaturgiques

Charles Dudoignon-Valade

Le cours propose de familiariser les étudiants avec les outils techniques traditionnels et contemporains de l'écriture de scénario, principalement appliqués à l'écriture de longs métrages. Il s'agira notamment de présenter l'apport théorique du modèle développé par Frank Daniel dans les années 70 ainsi que ses sources mais également d'interroger les limites de ce modèle lorsqu'on l'applique à des familles de récits filmiques issus de traditions purement dramatiques ou littéraires. Cette comparaison doit permettre aux étudiants d'approcher les outils du scénario

de manière toujours contextuelle. Le cours comprendra une partie théorique mais également une partie d'ateliers pratiques composés d'exercices d'écriture variés.

Modalités de contrôle des connaissances : **Attention** : note éliminatoire

§

Du pitch au scénario 1 : les bases du film à venir

Yann Apperry

Des personnages caractérisés et reliés, un enjeu qui les met en mouvement, des conflits qui compliquent le récit, un parcours émotionnel des protagonistes connecté avec ce que le scénariste leur fait vivre, selon ses intentions... Voilà quelques ingrédients essentiels pour construire une histoire. A travers différents exercices, nous jouerons avec ces éléments. Autour d'un thème donné, il s'agira ensuite de les mettre en narration et de travailler sur le synopsis d'un unitaire en prise de vues réelles ou en animation, en binôme et pas à pas.

Modalités de contrôle des connaissances : **Attention** : note éliminatoire

Une seule note générale, attribuée à la fin des cours, qui prend en compte à la fois la qualité du ou des travaux d'écriture demandés, du degré d'engagement pour les « retours » sur les projets des camarades et de la participation au cours, des efforts et des progrès réalisés.

Guillaume Levil

Nous proposons de revenir sur la conception de documents que nous connaissons déjà de près ou de loin, à savoir le pitch, le synopsis, le scénario, en nous focalisant davantage sur la précision de la forme et des mots employés. Pour cela, nous allons converger vers l'écriture spontanée d'une histoire simple – d'abord aussi simple qu'un roman-photo, puis d'un film sans dialogues – et mesurer l'importance de la formulation spécifique à l'écriture cinématographique. Nous devons revoir ce que l'on doit décider avant de se lancer dans le pitch, puis considérer entre autres les notions de champ, d'hors-champ, et même de vitesse et de durée de plans, non pas pour livrer un découpage technique – qui n'appartient pas au scénariste – mais pour simplifier, fluidifier le texte, et faire en sorte que le lecteur voie le même film que l'auteur.

Modalités de contrôle des connaissances : **Attention** : note éliminatoire

L'évaluation se fera sur le l'investissement en atelier, ainsi que sur les pièces du dossier demandé.

§

Littérature et théâtre

Sandrine Montin

Si les dystopies et les récits de catastrophes éveillent notre conscience critique, les récits « eutopiques » (ou utopies positives) en appellent à notre désir. L'invitation à la lecture et à l'écriture utopique repose sur la croyance que le récit utopique active des possibles dans notre présent. Comme l'écrit Yves Citton dans « Contre-fictions. Trois modes de combat » (*Multitudes* 2012, 58) la contre-fiction offre l'occasion de « nous décoller des fausses évidences par lesquelles se reproduisent les données qui nous aveuglent et nous paralysent ».

Ce séminaire de théorie et pratique de la création articule temps de lecture, d'analyse, d'écriture en vue de la création de fictions pour le plateau. Le travail, organisé en six journées, se conclura par une présentation publique des travaux.

CALLENBACH, Ernest, *Écotopia* [1975], traduction Brice Matthieussent, Gallimard, 2021.

CARABÉDIAN, Alice, *Utopie radicale*, Éditions du Seuil, 2022.

DAMASIO, Alain, *Les Furtifs*, Gallimard, « Folio Science Fiction », 2021.

GLISSANT, Edouard, *Dans un monde imprévisible, l'utopie est nécessaire*, Seuil / Luma, 2024.

LE GUIN, Ursula, *Les Dépossédés* [1974], traduction par Sébastien Guillot, Robert Laffont,

Modalités de contrôle des connaissances : La validation du séminaire repose sur trois principes :
- participation assidue aux activités du séminaire (lecture du corpus, discussion sur les textes lus, écriture de création, lecture des textes des autres participants et retours constructifs, improvisation et travail de plateau)
- contribution à la présentation publique des travaux en fin de séminaire le 28 novembre à 18h30
- remise d'un portfolio des textes de création écrits dans le cours du séminaire, accompagnés d'un essai réflexif.

§

Atelier de micro-récits

Laurent Moretti

Bref, intense, surprenant, dramatique, le micro-récit est tout cela. Son rythme est rapide, haletant et il n'y a pas de place pour de longues descriptions, digressions philosophiques ou analyses et introspection psychologique. Les personnages sont réels (ou probables) dans un contexte historique et géographique identifiable. Ce cours vous proposera de lire et analyser des micro-récits écrits par des auteurs connus et anonymes afin de vous amener à votre tour à écrire vos micro-récits.

Modalités de contrôle des connaissances : Ecriture d'une nouvelle en une page à écrire lors du dernier cours en classe avec des spécificités définies par le professeur.

§

Analyse de scénarios

Charles Dudoignon-Valade

Description à venir

Modalités de contrôle des connaissances : Attention : note éliminatoire

Description à venir

§

Classiques du cinéma 1

Alena Ianushko

Ce cours est une sorte de ciné-club raisonné permettant de découvrir et d'approfondir les connaissances des grands films, des grands cinéastes et des grands genres cinématographiques. Chaque projection des films sur le campus ou chez les partenaires est précédée d'une présentation d'environ 30 minutes sur base de documents fournis sur Moodle.

Modalités de contrôle des connaissances : oral de 15/20 minutes sur le cycle proposé

§

Outils de l'entrepreneuriat : propriété littéraire et artistique

Fabrice Siirainen

La propriété littéraire et artistique est la matière juridique qui pose les droits protégeant les oeuvres de l'esprit, les auteurs et les auxiliaires de la création que sont notamment les artistes-interprètes. Le cours aborde essentiellement la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur. Sont traitées les questions suivantes : objets protégés (qu'est-ce qui est protégé ?) ; titulaires de la protection (qui est protégé ?) ; contenu de la protection (comment est-on protégé ?) ; exploitation des droits (contrats) ; procédures et sanctions. Le cours aborde la discipline à travers ses grandes notions et concepts et sous le prisme d'une approche concrète de la matière, notamment en regard de sa pratique contractuelle.

Modalités de contrôle des connaissances : QCM sur les notions abordées en cours

§

Arts and Entrepreneurship

Richard Andrews

The seminar provides students with the essential tools, techniques, and concepts needed to invent, launch, and sustain a business in the creative sector. Building on each student's creative talents and interests, it provides a practical, action-oriented introduction to the business of art, focusing on product design, organizational planning and assessment, customer identification and marketing, fundraising, legal issues, money management, cultural policy, career development. The course offers examples, exercises, and references that guide entrepreneurs through the key stages of concept creation, business development, and growth.

Modalités de contrôle des connaissances : Description à venir

§

Ecriture documentaire

Christel Taillibert

Ce cours propose une approche des écritures documentaires en focalisant sur les écritures « à la première personne », modalité d'écriture lieu à de multiples créations inventives au cours des dernières années. Tout en retraçant une généalogie de ces écritures singulières et des techniques de prises de vues associées, nous observerons les différents registres dans lesquelles elles s'inscrivent, les objectifs qu'elles poursuivent, les stratégies qu'elles impliquent.

Modalités de contrôle des connaissances : Ecriture et réalisation d'un court métrage documentaire à la première personne

§

Ecritures dialoguées 2 : La place des dialogues dans la construction du récit

Loïc Nicoloff

Stendhal disait : « Il faut s'appuyer sur les règles jusqu'à ce qu'elles cèdent ». Une fois les bases de la dramaturgie acquises, il faut éprouver ces techniques, les expérimenter et la seule manière de le faire, c'est d'écrire. Cette deuxième partie s'appuiera sur le développement d'un projet personnel, selon les méthodes classiques de développement d'un scénario, de l'idée à la continuité dialoguée. Un atelier qui sera émaillé d'exercices pratiques, de moments d'écriture créative et de points théoriques sous la forme de boîtes à outils pour aller plus loin dans la maîtrise de la dramaturgie.

Modalités de contrôle des connaissances : **Attention : note éliminatoire**

1- Note d'assiduité : une note qui prendra en compte à la fois la participation en cours de chacun et la qualité des exercices rendus par les étudiants

2- Examen de semestre : dossier de présentation d'un long métrage, avec synopsis court, note d'intention, moodboard et les premières pages du scénario

§

Storyboarding

Stéphane Prêtre

Fonction du storyboard comme lien entre l'écrit et le visuel. Exemples (cinéma, publicité, motion design, anim 2D).

La relation scénariste/storyboarder.

Introduction au langage storyboarding.

Vers le découpage filmique.

Les techniques graphiques de transcription visuelle du scénario : perspective et mouvement, temps et espace.

Ecriture par groupe d'un scénario à partir d'un synopsis.

Storyboarding individuel du scénario.

Suite et fin du storyboarding.

Matériel nécessaire : crayon à papier, stylo encre noir, si possible plusieurs épaisseurs (fin, médium, épais), gomme, règle, papier blanc A4 ou A3.

Modalités de contrôle des connaissances : Devoir créatif réalisé en cours

§

Scénario et Récit 2 : Analyse structurale du scénario/ Lire le film à venir

Sara Wikler

« Dramaturgie et narration : l'écriture par le regard des personnages »

L'art du récit ne s'arrête pas aux faits racontés. Au centre de l'écriture cinématographique, les choix narratifs génèrent l'expérience du personnage dont les émotions instantanées doivent être rendues perceptibles au présent de chaque scène. Ainsi, au-delà des ingrédients qui composent l'intrigue, *la distillation de l'information* entre les personnages et vis-à-vis du spectateur se révèle primordiale. Cet atelier offrira une méthodologie de travail aussi utile pour la lecture que pour l'écriture des scénarios. Nous affûterons nos connaissances des outils narratologiques pour améliorer notre compréhension de ce qui fonde l'expérience du spectateur. Nous détecterons comment les continuités émotionnelles permettent de faire monter en puissance la structure dramatique. Nous ferons aussi appel aux avancées de la recherche cognitive (*Theory of Mind*) pour étudier comment l'empathie repose sur l'accès aux états de conscience des personnages.

Modalités de contrôle des connaissances : Attention : note éliminatoire

§

Du pitch au scénario 2 : Dramatisation et narration, écrire le film à venir

Sara Wikler

« Montrer, dire et faire sentir ». Par-delà les actions et les faits, le pitch ne devient convaincant que s'il permet de plonger au plus profond des enjeux intimes des personnages. L'atelier d'écriture mettra en pratique les outils acquis pour assurer l'intérêt du spectateur, le ferrer, mais également le maintenir en haleine. Il s'agit de : fonder les continuités dramatiques et émotionnelles sur les tenants et des aboutissants de chaque élément de l'histoire ; aborder les actions par les intentions

et les désirs des personnages ; centrer le système des révélations sur les moments-clé : nouvelles données, bascules de conscience et prises de décisions des personnages ; utiliser les fonctions des personnages en explorant le principe de leurs visions du monde ; moduler les confiances et défiances entre les personnages par les différés d'informations (ou manipulations, conscientes ou non).

Modalités de contrôle des connaissances : Attention : note éliminatoire

§

Montage et narration filmique

Sophie Raimond

Combinaison et agencement d'éléments sonores et visuels, le montage est au centre de la création audiovisuelle et cinématographique. Établissant traditionnellement des rapports de causalité ou de temporalité diégétique entre les plans, le montage a une fonction narrative quasi fondatrice dont il s'agira d'interroger les modalités et les enjeux esthétiques, passés et actuels. Ce cours consacré au montage et à la narration filmique aura comme objet les relations originales, transgressives, « décadrées » ou innovantes de ces deux notions. D'une part, dans l'histoire des pratiques et théories du montage, cinéastes et vidéastes explorent la fonction narrative du montage, mais l'utilisent aussi comme instrument de rupture/continuité qui défait la narration et ouvre la création audiovisuelle au domaine de la pensée, du discours ou de la poésie. D'autre part, à l'ère du numérique, des formats sériels et des narrations intermédiaires, le montage filmique est nécessairement révolutionné, comme nos habitudes visuelles. Ce cours abordera donc aussi les reconfigurations diégétiques, syntaxiques et plastiques des nouvelles écritures narratives et la grammaire élargie du montage dans la production audiovisuelle contemporaine.

Modalités de contrôle des connaissances : 2 dossiers (travaux de création conçus dans le cadre des TD à remettre dans leur version définitive et à commenter sur le plan théorique et pratique)

§

Classiques du cinéma 2

Flavio Mignone

Ce cours est une sorte de ciné-club raisonné permettant de découvrir et d'approfondir les connaissances des grands films, des grands cinéastes et des grands genres cinématographiques. Chaque projection des films sur le campus ou chez les partenaires est précédée d'une présentation d'environ 30 minutes sur base de documents fournis sur Moodle.

Modalités de contrôle des connaissances : oral de 15/20 minutes sur le cycle proposé

§

Écritures dialoguées 3 : L'écriture fine de la continuité dialoguée

Guillaume Levil

Objectif : Rédaction d'une continuité dialoguée de fiction – en rentrant dans les détails d'un « écriture fine », dont le but est d'inciter le lecteur à mieux imaginer le visuel. Retour sur les documents complémentaires d'un dossier artistique. Autre retour cette fois sur la structure, et la différence entre sujet et thématique d'un film. Évocation des contraintes d'écriture, y compris

financières et par rapport à la cible. Réflexion sur les coïncidences au sein d'une histoire. Ensuite viendra un travail plus en profondeur sur les personnages : enjeu, backstory, divers outils de caractérisation. Petit passage sur la spécificité de l'objet filmique. Lors d'exercices sur le passage au scénario, il sera utile de rappeler les règles précises de normalisation. Ensuite, pour toucher du doigt « l'écriture fine » de la continuité dialoguée, il faudra passer par une étude du point de vue lors de l'écriture, et bien évidemment des dialogues : choisir s'il faut faire passer l'information ou pas, y parvenir le cas échéant, appuyer sur la caractérisation des personnages en fonction de la manière de formuler.

Modalités de contrôle des connaissances : **Attention : note éliminatoire**

Seront notés l'écriture d'un pitch, d'un synopsis et d'une note d'intention, ainsi qu'un début de continuité dialoguée de long métrage. La notation se focalisera sur la normalisation de ces pièces, sur la manière de formuler les dialogues – pour mieux caractériser et différencier les personnages – et les didascalies – pour adopter un point de vue et inciter le lecteur à imaginer un découpage.

Scénario et Récit 3 : Maîtrise de la dramaturgie

Yann Apperry

La pratique est le mot clé de ces deux cours où les étudiants seront invités à travailler sur un projet spécifique et personnel, et à passer par tout le processus de développement d'un scénario, de l'identification d'une idée à sa structuration, jusqu'à sa transformation en scénario. Le temps consacré au brainstorming et au développement alternera avec des sessions théoriques, l'idée étant que les étudiants et le professeur construisent ensemble une boîte à outils commune et en constante évolution : des instruments partagés pour un terrain de compréhension commun. Un accent particulier sera mis sur l'approche collective et l'esprit de renforcement mutuel et d'inspiration.

Modalités de contrôle des connaissances : **Attention : note éliminatoire**

Une seule note générale, attribuée à la fin des cours, qui prend en compte à la fois la qualité du ou des travaux d'écriture demandés, du degré d'engagement pour les « retours » sur les projets des camarades et de la participation au cours, des efforts et des progrès réalisés.

Du pitch au scénario 3 : approfondissement des techniques d'écriture

Yann Apperry

Présentation à venir

Modalités de contrôle des connaissances : **Attention : note éliminatoire**

Économie des courts métrages

Laurent Trémeau

Le marché du court métrage en France : écriture, production, diffusion, distribution, soutien à la création, festivals. Quelles sont les particularités du format court ? Comment écrire, réaliser et diffuser un film de fiction, un documentaire, un film d'animation ou un film expérimental aujourd'hui ? Ce cours propose une introduction à la filière du court-métrage, souvent essentielle dans les premières expériences des auteurs et réalisateurs débutants.

Modalités de contrôle des connaissances :

Note 1 « oral » : carte (exercice) + oral (participation) + assiduité (présence)

Note 2 « écrit » : scénario (à rendre) + fiche (exercice à rendre ou sur table)

§

Masterclass, Job Dating et conférences

Divers intervenants

Parmi l'ensemble des conférences et masterclass validées DESN et organisées sur le Campus Georges Méliès ou ailleurs, les étudiants du diplôme devront en suivre une partie au choix et rédiger sur cette base un travail créatif.

Modalités de contrôle des connaissances : participation, travaux créatifs

§

Film Production Workshop

Melvin Amador-Vazquez

Film production in English: An intensive, detailed, and condensed class where the students will participate in all aspects of film production using the English language and jargon and making the student fluent in the vocabulary used in Anglo-speaking productions. Preparing the student for further work in the field.

Modalités de contrôle des connaissances : Ecriture et réalisation d'un court métrage

§

Financement des films de fiction pour le cinéma

Sébastien Aubert, Leslie Jacob

1. Comment lancer sa carrière de scénariste ?

Le court métrage comme terrain d'expérimentation et de constitution de son CV. Comment contacter un producteur ? A quelle fréquence le relancer ? Les erreurs à éviter. Les concours d'écriture. Les festivals comme outil de réseautage. Les formations complémentaires et les ateliers de spécialisation.

2. Le binôme réalisateur-scénariste. Les différents stades de la collaboration. La gestion des influences extérieures. L'apprentissage des compromis. Exemples de collaborations réussies / ratées.

3. Négocier avec un producteur. Les standards de l'industrie quand on est un jeune scénariste débutant. Les pièges à éviter. Comment négocier une option ? Les RNPP ? Lecture commentée d'un contrat-type et points de vigilance. Le rôle de l'agent.

4. Mettre en valeur son projet. Même si le mot « marketing » est un gros mot dans le monde artistique, il faut néanmoins en maîtriser certaines techniques pour mettre son histoire en valeur. A travers la création d'un poster provisoire, du choix d'un titre (et d'un titrage approprié), d'une police pertinente et de moodboards photo et vidéo éclairants, ce cours vous permettra de saisir les enjeux qui rendront votre projet attrayant aux yeux des producteurs et des décideurs de l'industrie.

5. Présenter son pitch à l'oral. Sur les marchés du film, les auteurs et producteurs sont amenés à présenter leur projet sous différents formats : en one-to-one avec des décideurs (discussions entre 20 et 30 min), sous forme de pitch public devant une assemblée (entre 5 et 10min), ou encore de façon informelle lors d'un cocktail ou d'une rencontre fortuite dans l'ascenseur (*elevator pitch*)

de 2min). Il faut être en mesure de présenter son pitch et les informations concrètes (nationalité du projet, format, genre...) à la fois en français et en anglais.

Modalités de contrôle des connaissances : Dossier + présentation orale

§

Management des ICC

Claudine Batazzi

Ce cours explore les fondamentaux de la gestion de projets audiovisuels, avec un accent particulier sur les projets cinématographiques. Les étudiants apprendront à créer un dossier de présentation de leur projet de court métrage, de long métrage ou de série, du pitch au moodboard en passant par la note d'intention, dans le but d'approcher un producteur ou un diffuseur, à l'aide d'études de cas concrets et de conseils de professionnels de l'industrie cinématographique.

Modalités de contrôle des connaissances : Oral + Devoir sur table

§

Classiques du cinéma 3

Serge Milan

Ce cours est une sorte de ciné-club raisonné permettant de découvrir et d'approfondir les connaissances des grands films, des grands cinéastes et des grands genres cinématographiques. Chaque projection des films sur le campus ou chez les partenaires est précédée d'une présentation d'environ 30 minutes sur base de documents fournis sur Moodle.

Modalités de contrôle des connaissances : oral de 15/20 minutes sur le cycle proposé

Présentation des intervenants

Melvin Amador-Vasquez est un écrivain et cinéaste spécialisé dans la production audiovisuelle. Il a eu le privilège de partager son expertise dans les domaines du cinéma, de la télévision, du podcast, de la prose, du théâtre et de la bande dessinée, et a enseigné aux États-Unis, en Amérique centrale et en France.

Richard Andrew

Yann Apperry est romancier, scénariste et musicien. Cofondateur du Groupe Ouest en Finistère, il anime depuis quinze ateliers et formations de scénario, en France et internationalement. Si son approche recourt à des contenus théoriques et boîtes à outils, il s'appuie d'abord sur la créativité et les propositions des élèves, qu'il tente d'accompagner au plus près et au plus loin.

Sébastien Aubert : fondateur et directeur de la société de production ADASTRA Films, située à Cannes.

Claudine Batazzi est Professeure en Sciences de l'information et de la communication à l'Université Côte d'Azur

Charles Dudoignon-Valade

Alena Ianushko

Leslie Jacob productrice au sein de la société de production ADASTRA Films, située à Cannes

Guillaume Levil : Diplômé de la FEMIS, Guillaume a écrit, réalisé et / ou produit de nombreux films documentaires ou de fiction plébiscités dans des festivals d'importance, et programmés sur France TV, Canal+, TV5, Amazon Prime, etc. Parmi les documentaires, *Le Problème du pantalon*, sur la contraception masculine, a été largement diffusé à la télévision et suivi par les médias. Parmi les courts-métrages de fiction, Guillaume a écrit et réalisé *Courir toute nue dans l'Univers*, diffusé sur France 3 et OCS. Il a d'autre part coécrit *La Valise rouge*, un film nommé aux Oscars 2023 et diffusé sur Arte.

Marc Marti est enseignant-chercheur à l'université Côte d'Azur. Il est spécialiste de narratologie, de narrative design et d'histoire de l'art et des idées esthétiques à l'époque classique. Il dirige la revue *Cahiers de narratologie*. Ses derniers travaux portent sur la narration vidéoludique, le concept de fiction narrative et ses rapports avec l'Histoire.

Serge Milan est agrégé et Maître de Conférences à Université Côte d'Azur en langue, littérature et civilisation italiennes. Ses publications concernent essentiellement le Futurisme et les avant-gardes européennes, ainsi que le cinéma. Il est rédacteur de la revue électronique *Les Cahiers de Narratologie*.

Sandrine Montin est maîtresse de conférences en littératures comparées à l'Université Côte d'Azur, laboratoire CTCLA. Après une thèse en poésie, elle a travaillé sur les liens entre poésie et cinéma muet, dirigé le numéro de la revue *Loxias* intitulé *Charlot, ce poète* (2015), et co-dirigé l'ouvrage collectif *Cinéma opérateur poétique* (2020). Elle a contribué à former le collectif de traducteurices « Cételle » et a co-traduit au sein de ce collectif la pièce d'Annie Baker, *Les Antipodes*, et deux livres de poésie d'Audre Lorde, le recueil *Charbon (Coal)* et l'anthologie *Contrechant (Undersong)*. Elle consacre ses travaux actuels à la pédagogie de la création (en particulier en poésie et théâtre).

Laurent Moretti est PRCE de Lettres dans le département Sciences de la communication d'Université Côte d'Azur.

Loïc Nicoloff : Touche-à-tout insatiable, Loïc Nicoloff écrit et coécrit des scénarios de films, de série et de bande dessinées, a réalisé une vingtaine de courts métrages, dont le dernier, Rocambolesque, est une comédie historique se déroulant dans le milieu des feuilletonistes au XIXe siècle. Son long métrage, Le Gardien des Etoiles, est en cours de financement. Habitant près d'Aix-en-Provence, membre du collectif de scénaristes La Belle Equipe, il intervient régulièrement comme lecteur ou consultant pour des producteurs et des institutions, et enseigne l'écriture de scénario en Licence Cinéma à Aix-en-Provence et en Master « Scénario et Narration » au campus Georges Méliès à Cannes.

Stéphane Pêtre

Sophie Raimond est Maîtresse de conférences en Sciences de l'information et de la communication 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 partage la responsabilité pédagogique de la Licence 1 Arts et Métiers de l'Image (AMI) et du Diplôme Universitaire Showrunner (INA/UCA) de l'EUR CREATES. Membre du Laboratoire Interdisciplinaire Récits, Cultures et Sociétés (LIRCES), ses recherches 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. Ses travaux plus récents interrogent les réemplois contemporains du film amateur. Ses publications sont disponibles sur le portail Hal.

Fabrice Siirainen : agrégé des facultés de Droit et professeur à l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Il dirige le Master 2 Recherche « Droit économique et des affaires » et codirige le Groupe de Recherches en droit, économie et gestion (CNRS, UMR 7321). Il est avocat au Barreau de Paris (Prestation de serment en 2000). Depuis sa thèse de doctorat consacrée à la gestion collective du Droit d'Auteur, ses publications portent sur les domaines suivants : Propriété Intellectuelle, Droit de la Concurrence, théorie du droit, Droit Civil, Droit du Commerce International.

Laurent Trémeau dirige l'association niçoise Héliotrope, et est délégué général du festival européen de courts métrages « Un Festival c'est trop court ! »

Sara Wikler

Contact responsable du diplôme : Christel Taillibert

christel.taillibert@univ-cotedazur.fr

Campus Georges Méliès

214 Avenue Francis Tonner
06150 Cannes la Bocca

Informations et plans :

<https://univ-cotedazur.fr/vie-des-campus/visite-des-campus/campus-universitaire-de-cannes-bastide-rouge>

