

UFR Arts

Master Cinéma et audiovisuel : recherche et création en cinéma

Présentation et professionnalisation visée

Cette formation de Master en deux ans et en deux parcours ("Essai, critique et programmation" ou "Formes et métiers du cinéma documentaire") s'adresse aux étudiant·es ou praticien·nes cherchant à acquérir des savoirs théoriques et pratiques autour du cinéma, dans une perspective alliant recherche et création. Chacun des parcours, professionnalisant, ouvre en deuxième année sur un domaine spécifique :

- la recherche universitaire et l'écriture d'essai (ou mémoire de recherche), la critique de cinéma et les métiers de la programmation cinématographique (distribution, exploitation, entreprises culturelles, cinémathèques, festivals...) et la réalisation d'un film-essai présenté en fin d'année devant un jury de professionnel·les. C'est le **parcours M2 "Essai, critique et programmation"**.
- les métiers du cinéma documentaire (réalisation, production, programmation) appréhendé dans son histoire et dans son écosystème contemporain. Le M1 prévoit de nombreux exercices pratiques préparatoires à ce parcours, et le M2 accompagne la réalisation d'un court métrage documentaire (écriture, mise en scène, techniques du tournage et du montage, tutorat, montage et post-production monitorés, etc.) présenté en fin d'année devant un jury de professionnels. C'est le **parcours M2 "Formes et métiers du documentaire"**.

Les enseignant·es dispensant des cours dans ce master sont pour une part des enseignant·es-chercheur·ses, ayant une activité dans des domaines extra-universitaires (membres du comité de rédaction des *Cahiers du cinéma*, réalisateur·rices de films de fiction et de documentaire, curation et programmation...), et pour une autre part de nombreux professionnel·les du secteur (producteur·rices, réalisateur·rices, journalistes, programmeurs, technicien·nes).

Résumé des enseignements

La première année de Master est commune, et comprend des cours d'histoire, d'esthétique et de théorie du cinéma, en particulier autour du documentaire et des pratiques de médiation, critique et valorisation, ainsi que des ateliers pratiques permettant d'acquérir et mettre en pratique les techniques de prise de son (S1), de vues (S2), et de montage (S3-S4), et de s'exercer aux formes privilégiées des deux parcours du M2 (du film-essai au documentaire sonore en passant par le film à la première personne, de la critique de cinéma à la programmation de films...). La deuxième année de Master distingue davantage les deux parcours, avec quelques cours théoriques communs.

N.B. : il est possible pour les étudiant·es à Bac+4 ou Bac+5 d'intégrer l'un ou l'autre des deux parcours du Master directement en M2 via e-candidat.

Au-delà d'une formation aux métiers universitaires, ce Master apporte des connaissances fondamentales nécessaires à tous les métiers d'intermédiaires, de l'organisation, de la transmission ou de la diffusion de la culture cinématographique et audiovisuelle.

Une part importante de la formation est ouverte sur l'extérieur : enseignements d'ouverture dans d'autres disciplines du département arts, du Master Anthropologie filmée, voire en collaboration avec des universités partenaires (Université du Bauhaus) ; rencontres avec des professionnel·les et artistes ; découvertes des différents métiers et guichets de financement du documentaire (Pictanovo, ACAP), et des différentes professions de la médiation et la programmation ; stages (270h sur les deux années de master) ; suivis d'événements scientifiques (colloques et séminaire universitaires) et de festivals (Festival International du Film d'Amiens, Cinémondes à Abbeville, mais aussi le Cinéma du Réel à Paris).

Plusieurs opportunités de séjour d'un semestre à l'étranger sont possibles et des échanges se créent entre étudiant·e·s grâce au programme BAUHAUS4EU auquel participe L'Université Picardie Jules-Verne.

Les moyens techniques mis à la disposition des étudiant·es sont importants : appareils photos et caméras légères haute définition, bancs de montage image et son, cabine de prise de son, dispositif 5.1 et possibilité de création de pièces sonores en octophonie – sans compter les partenariats extérieurs offrant d'autres opportunités (comme l'étalonnage auprès d'une association locale).

À l'issue de la formation, chacun·e saura :

- penser (et écrire sur) des productions audiovisuelles, de manière rigoureuse et scientifique à partir des enseignements dispensés en histoire du cinéma, en histoire des politiques culturelles, selon des approches spectatorielles, historiennes, politiques, et selon des approches esthétiques ou critique d'analyse des formes audiovisuelles ;
- développer une approche critique par l'écrit et via des formes audiovisuelles et sonores en rédigeant un mémoire et en produisant un film, film-essai ou film documentaire, soit une réalisation motivée par des connaissances et une réflexion historique et théorique sur l'état du cinéma aujourd'hui ;
- écrire, développer et réaliser une production audiovisuelle ;
- se situer dans un écosystème productif, pour éventuellement, à terme, développer et financer un projet audiovisuel/documentaire ;
- utiliser des outils d'analyse et des méthodes de travail adaptés à l'emploi de l'audiovisuel dans les activités de médiation.

Master 1 Cinéma et audiovisuel : recherche et création en cinéma		volume horaire	ECTS
Semestre 1			
Compétence 1 : Penser et situer la création			9
CM Histoire et esthétique du documentaire	20h		3
CM Histoire de la critique	10h		3
CM Théorie, analyse, critique	20h		3
Compétence 2 : Concevoir, conduire et mettre en œuvre des projets cinéma			9
TD Atelier apprentissage des techniques : le son	18h		1
TD Atelier mise en pratique	20h		3
TD Atelier écriture critique	20h		2
TD théorie, esthétique, analyse			3
Compétence 3 : Se documenter, organiser et valoriser ses recherches			8
TD Séminaire de recherche	10h		1
Suivi d'événements scientifiques	6h en autonomie		1
TD Méthodologie	10h		1
TD Anglais	10h		2
Court mémoire : étape 1			3
Compétence 4 : Se situer dans un écosystème professionnel			3
Actualités de l'art	6h		1
TD Connaissance des milieux et des métiers	20h		2
Semestre 2			
Compétence 1 : Penser et situer la création			9
CM Théorie du spectateur	20h		3
CM Théorie de l'identité	10h		2
CM Séminaire d'ouverture au choix : philosophie/théâtre/anthropologie	20h		2
CM Penser la création documentaire 1	10h		2

Compétence 2 : Concevoir, conduire et mettre en œuvre des projets cinéma	9	
TD Atelier d'écriture et enquête	20h	3
TD Atelier apprentissage des techniques, l'image	18h	1
TD Atelier mise en pratique	20h	2
TD théorie, esthétique, analyse	20h	3
Compétence 3 : Se documenter, organiser et valoriser ses recherches	10	
Suivi d'événements scientifiques	6h en autonomie	1
Anglais	10h	2
Court mémoire : étape 2		7
Compétence 4 : Se situer dans un écosystème professionnel	3	
Actualités de l'art	6h	1
TD Connaissance des milieux et des métiers	20h	2
Master 2 – parcours Essai, critique et programmation Semestre 3		
Compétence 1 : Penser et situer la création		9
CM Histoire et esthétique du documentaire	20h	3
TD Économie du cinéma	20h	3
CM Théorie, analyse, critique	20h	3
Compétence 2 : Concevoir, conduire et mettre en œuvre des projets cinéma		8
TD Écriture	20h	3
TD Atelier écriture critique	10h	1
TD Programmation et valorisation	10h	1
TD Apprentissage des techniques	18h	1
TD Atelier mise en pratique	20h	2
Compétence 3 : Se documenter, organiser et valoriser ses recherches		10
Mémoire		5

Suivi d'événements scientifiques	6h en autonomie	1
TD Séminaire de recherche/méthodologie	10h	2
TD Anglais	10h	2
Compétence 4 : Se situer dans un écosystème professionnel		3
Actualités de l'Art	6h	1
TD Connaissance des milieux et des métiers	20h	2
Semestre 4		
Compétence 1 : Penser et situer la création		6
CM Théorie, analyse, critique	20h	3
CM Théories du spectateur	20h	3
Compétence 2 : Concevoir, conduire et mettre en œuvre des projets cinéma		2
TD Mise en scène (mise en forme du film-essai)	20h	2
Compétence 3 : Se documenter, organiser et valoriser ses recherches		18
Mémoire : soutenance et projection film-essai		15
Suivi d'événements scientifiques	6h en autonomie	1
TD Anglais	10h	2
Compétence 4 : Se situer dans un écosystème professionnel		4
TD Connaissance des milieux et des métiers	20h	2
Stage (280h - 8 semaines sur les 2 années)		2
Master 2 – parcours Formes et métiers du cinéma documentaire		
	volume horaire	ECTS
Semestre 3		
Compétence 1 : Penser et situer la création		10
CM Histoire et esthétique du documentaire	20h	3
TD Économie du cinéma	20h	3
CM Théorie, analyse, critique	20h	2

CM Penser la création documentaire 2	10h	2
Compétence 2 : Concevoir, conduire et mettre en œuvre des projets cinéma		9
TD Apprentissage des technique (anticiper le montage et la post-production)	18h	1
TD Écriture	30h	2
TD Mise en scène	20h	2
TD Atelier mise en pratique	20h	2
TD Atelier apprentissage des techniques, le son	18h	1
TD Atelier technique de l'image	12h	1
Compétence 3 : Se documenter, organiser et valoriser ses recherches		9
TD Séminaire de recherche/méthodologie	10h	1
Anglais	10h	2
Mémoire		6
Compétence 4 : Se situer dans un écosystème professionnel		3
Actualités de l'Art	6h	1
TD Connaissance des milieux et des métiers	20h	2
Semestre 4		
Compétence 1 : Penser et situer la création		6
CM Penser la création documentaire 1	10h	2
CM Penser la création documentaire 3	10h	2
CM Théorie du spectateur	20h	2
Compétence 2 : Concevoir, conduire et mettre en œuvre des projets cinéma		16
Atelier montage et post-production	54h	2
Tutorat de projet, soutenances de mi-parcours et entraînement au pitch	46h	1
Écriture de dossier de production	8h	1
Soutenance-projection mémoire et film documentaire	8h	12
Compétence 3 : Se documenter, organiser et valoriser ses recherches		2
Anglais	10h	2

Compétence 4 : Se situer dans un écosystème professionnel	5	
Atelier financement et diffusion	8h	1
Connaissance des milieux et des métiers	20h	2
Stage (280h - 8 semaines sur les 2 années)		2

Informations générales :

Niveau d'accès : Bac+3, Bac+4

(Les deux parcours de M2 sont directement accessibles pour les étudiant·es à Bac+4 ou Bac+5 via e-candidat.)

Localisation : Amiens, UFR Arts (30 Rue des Teinturiers, 80080 Amiens).

Modalités d'études : Présentiel

Laboratoire de recherche associé : CRÆ

Contact :

Marie PIERRE-BOUTHIER – m.pierre-bouthier@u-picardie.fr – (parcours “Formes et métiers du documentaire”)

Pierre EUGÈNE – pierre.eugene@u-picardie.fr – et Philippe FAUVEL – philippe.fauvel@u-picardie.fr – (parcours “Essai, critique et programmation”)