

1

UFR DES ARTS
COURS 2020-2021

UNIVERSITÉ DE PICARDIE
JULES VERNE

UFR DES ARTS

PROGRAMME DES COURS
2020-2021

**LICENCE PROFESSIONNELLE
TECHNIQUES DU SON
ET DE L'IMAGE**

PARCOURS MÉTIERS
DE LA POSTPRODUCTION
IMAGE ET SON

**UNIVERSITÉ DE PICARDIE
JULES VERNE
UFR DES ARTS
programme des cours
2020-2021**

**LICENCE PROFESSIONNELLE
TECHNIQUES DU SON
ET DE L'IMAGE
PARCOURS MÉTIERS
DE LA POSTPRODUCTION
IMAGE ET SON**

Responsable de la formation

Sébastien Denis

Suivi des contrats d'apprentissage : Formasup

LICENCE PRO TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

Présentation du diplôme

Au niveau Licence 3, cette Licence Professionnelle en apprentissage est centrée sur des cours techniques de haut niveau dans les différents champs de la post-production image et son. Il s'agit pour les étudiants d'acquérir simultanément des savoir-faire techniques, des connaissances dans le domaine de l'esthétique, de l'histoire et des théories du montage cinématographique, et ainsi de développer une réflexion sur leur pratique. Le choix a été fait de mettre en valeur la place capitale, souvent sous-évaluée, du son dans la chaîne de postproduction image avec le mixage et la musique de film. L'étudiant/e est inscrit à l'Université de Picardie Jules Verne tout en étant apprenti, donc rémunéré par une entreprise et géré par le Centre de Formation des Apprentis IRFA APISUP. Il passe, en alternance, deux semaines en formation au sein du Lycée Henri Martin et de l'UPJV puis trois à quatre semaines en entreprise.

Objectifs

- Acquérir des connaissances poussées en histoire et esthétique du cinéma (montage, musique de film, etc.), qui sont des atouts capitaux pour un monteur afin de discuter avec les réalisateurs et producteurs.
- Acquérir des compétences pratiques de haut niveau dans les différents domaines de la postproduction du cinéma et de l'audiovisuel (montage, mixage, musique de film, effets visuels).
- Développer en tant qu'apprenti un savoir-être de monteur/postproducteur au sein d'une entreprise.

Débouchés

Les débouchés de cette formation sont ceux des techniques de postproduction audiovisuelle :

- Monteur, chef-monteur
- Monteur son, mixeur
- Monteur-truquiste
- Responsable de post-production
- Responsable des effets visuels
- Étalonneur

LICENCE PRO TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

LICENCE 3 SEMESTRE 5

UE1 HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU CINÉMA

EC1- Histoire et Esthétique du montage (CM 30h)

Dominique Choisy

Il s'agira à travers ce cours de connecter le montage aux images. Comment appréhender les images, comment les comprendre, comment les sentir et les ressentir, pour ensuite les organiser en un flux, leur donner du sens, et particulièrement celui du film qu'on est en train de monter. Pour ce faire, nous évoquerons la façon dont le montage est apparu, comment il s'est développé, sophistiqué, en s'appuyant sur le travail de nombreux metteurs en scène, et sur la vision de nombreux extraits de films classiques, ou pas.

UE2 MONTAGE IMAGE ET SON

EC1- Approche technique du montage : Pipeline et Workflow (TD 70h)

Idrissa Ouedraogo

Le module « approche technique du montage », permet d'acquérir le socle technique de la postproduction : normes, standards, recommandations, équipements, liaisons et connectiques professionnelles. La sécurisation des images et le maintien de la qualité tout au long de la chaîne de post production seront également abordés. Les futurs monteurs devront acquérir un niveau d'organisation autorisant le travail collaboratif avec le réalisateur et les autres maillons de la chaîne technique. Ce module s'achèvera sur l'importance du contrôle qualité avant d'effectuer les sorties « master » pour la diffusion.

UE3 EFFETS VISUELS, SOUND DESIGN, MUSIQUE DE FILM

EC1- Mixage et Sound Design (TD 60h)

Bastien Lenoir

Le module « mixage et sound design », permet d'acquérir le socle technique de la postproduction audio : équipements, liaisons et connectiques professionnelles, prise de son et mixage. Les futurs monteurs devront acquérir un niveau autorisant le travail collaboratif avec le réalisateur. Afin de proposer le mixage le plus abouti possible, l'accent sera mis sur le bruitage, le doublage et le sound design. Ce module s'achèvera par la compréhension et le respect des normes de diffusion des sorties « master ».

UE4 LANGUE VIVANTE

EC1- Anglais (TD 20h)

Jo Lane

Un cours d'anglais appliqué aux métiers et à l'analyse du cinéma et de l'audiovisuel.

LICENCE PRO TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

LICENCE 3 SEMESTRE 6

UE5 HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU CINÉMA

EC1-Histoire et esthétique du son et de la musique de film (CM 20h)

Histoire et esthétique de la musique de film (CM 20h)

Benoît Basirico

Ce cours aborde le sujet de la musique de film dans tous ses aspects. Tout d'abord un parcours historique à travers les grandes tendances permet de retracer son évolution. Puis il s'agit de relever les différents rôles que peut jouer une musique dans une oeuvre cinématographique, en appréciant sa capacité à soutenir les enjeux d'un récit ou au contraire à prendre le contrepied. On peut apprécier comment la musique épouse diverses formes, de la petite formation au grand orchestre en passant par l'instrument soliste, sans oublier sa relation avec les sons du film. Il s'agit aussi d'aborder la relation entre deux artistes, le compositeur et le réalisateur, en évoquant le langage commun à définir, ou encore la question de l'emplacement.

Histoire et esthétique du son de film (CM 10h)

Frédéric Alvarez

Dans ce cours, il s'agit de sensibiliser les étudiants à l'importance des choix et des enjeux de la création sonore dans les œuvres audiovisuelles. Les différents paramètres techniques du son seront abordés dans une perspective à la fois historique et esthétique. À travers des exemples cinématographiques éclectiques, le processus de création sonore est appréhendé dans sa globalité.

UE6 MONTAGE IMAGE ET SON

EC1- Approche artistique du montage (TD 70h)

Dominique Choisy et Idrissa Ouedraogo

À partir d'un scénario et de rushes originaux d'un film de fiction, il s'agira de remonter concrètement des séquences de ce film selon différentes étapes : organiser les rushes, choisir les prises, prélever les éléments de montage dans ces prises, organiser ces éléments, les raccorder, les rythmer, faire que ces éléments fassent sens, et servent l'esprit du film. Au final, il y aura confrontation entre chaque proposition de montage effectuée en cours et le « vrai » film effectivement monté et distribué.

UE7 EFFETS VISUELS, SOUND DESIGN, MUSIQUE DE FILM

EC1- Effets visuels (TD 60h)

Caique de Souza

Ce cours sera centré essentiellement sur l'étalonnage. A partir de différents films ou produits, les étudiants devront construire une pensée cohérente quant à l'usage des couleurs et de l'éclairage au profit du projet général.

EC2- Musique de film (TD 60h)

Frédéric Alvarez (Composition, TD 15 h)

Dans ce cours mêlant théorie et pratique, l'enjeu sera de comprendre comment travaille un compositeur dans son studio ainsi qu'avec les différents protagonistes d'un

LICENCE PRO TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

LICENCE 3 SEMESTRE 6

film. D'où vient-il, quels sont les parcours typiques ? Comment s'intègre-t-il dans la post-production d'un film ? L'exploration de ce métier se poursuivra avec l'analyse de séquences emblématiques de musique de film. La pratique consistera en l'ornementation musicale d'une séquence par l'enseignant et ses élèves. Le processus ira de la composition jusqu'au mixage en passant par les différentes techniques d'enregistrement des instruments.

Bastien Lenoir (Enregistrement et mixage, 45h TD)

Le module « Musique de film », permet d'acquérir le socle technique de la prise de son et du mixage musical à l'image. Le tout basé sur un travail collaboratif entre musicien, technicien et réalisateur afin de servir le propos, la direction artistique, et de souligner l'émotion.

UE8 STAGE/ ALTERNANCE-PROJET TUTEURÉ

EC1- Alternance/Méthodologie (TD 30h)

EC2- Projet tuteuré

UE9 LANGUE ÉTRANGÈRE

EC1- Anglais (TD 20h)

Jo Lane

Un cours d'anglais appliqué aux métiers et à l'analyse du cinéma et de l'audiovisuel.

LICENCE PRO TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

Localisation

La Licence Professionnelle TSI est la seule formation de l'UFR des Arts de l'UPJV qui ne se déroule pas au sein même de l'UFR (Amiens), mais à Saint-Quentin.

Les cours théoriques se déroulent au sein du Pôle Universitaire de Saint-Quentin, tandis que les cours pratiques se déroulent au sein du Lycée Henri Martin. Les deux lieux sont distants d'une vingtaine de minutes à pied.

Lycée Henri Martin

1 rue Gabriel Girodon
02100 Saint-Quentin

Pôle Universitaire de Saint-Quentin

48 rue d'Ostende
02100 Saint-Quentin

