

Langue principale d'enseignement :

Français ☒ Anglais ☐ Arabe ☐

Campus où le programme est proposé : CSH

OBJECTIFS

Le cursus réunit, en plus des matières communes à tous les étudiants en arts du spectacle, des matières plus spécifiquement orientées vers la formation aux différents arts et techniques du spectacle audiovisuel, vidéo, cinéma, image et son.

COMPÉTENCES

- Analyser et évaluer des textes et des œuvres filmiques
- Assurer la gestion des différentes étapes d'un projet audiovisuel
- Concevoir, élaborer et soutenir un projet de film
- Développer la créativité et le regard critique relatifs à l'audiovisuel
- Réaliser des projets audiovisuels individuellement et en groupe.

EXIGENCES DU PROGRAMME

180 crédits : UE obligatoires (128 crédits), UE optionnelles fermées (12 crédits), UE optionnelles ouvertes (6 crédits) UE Formation générale de l'USJ (36 crédits).

UE Fondamentales (140 Cr.)

UE obligatoires (128 Cr.)

Atelier scénario 1 (4 Cr.). Introduction à la mise en scène (2 Cr.). Initiation à l'art du film (2 Cr.). Mise en scène et scénographie (4 Cr.). Photographie 1 (4 Cr.). Le son : physique et technologie (4 Cr.). Initiation à la caméra vidéo (2 Cr.). Interprétation et direction de l'acteur (2 Cr.). Histoire du cinéma 1 (4 Cr.). Ciné-club (2 Cr.). Initiation au montage (4 Cr.). Élaboration d'une image (4 Cr.). Prise de son (4 Cr.). Scénographie (2 Cr.). Initiation à la réalisation filmique (4 Cr.). Premier film (6 Cr.). Photographie 2 (2 Cr.). Langage sonore (2 Cr.). Pro Tools (2 Cr.). Genres cinématographiques et ciné-club (4 Cr.). Histoire du cinéma 2 (4 Cr.). Montage (2 Cr.). Atelier d'éclairage (2 Cr.). Écriture et techniques narratives (4 Cr.). Analyse de l'image (4 Cr.). Analyse filmique 1 (4 Cr.). Technologie des caméras (2 Cr.). Sound design et post-production sonore (4 Cr.). Journal télé (2 Cr.). Cinéma du réel : éthique du documentaire (4 Cr.). Montage créatif (2 Cr.). Réalisation en photos (4 Cr.). Analyse filmique 2 (4 Cr.). Théories du montage (2 Cr.). Atelier scénario 2 (2 Cr.). Direction photo et équipe image (2 Cr.). Exercices de réalisation (4 Cr.). Film de diplôme (10 Cr.). Méthodologie et recherche pré-filmique (2 Cr.).

UE optionnelles fermées (12 crédits), à choisir de la liste suivante :

Analyse dramaturgique (2 Cr.). Animation culturelle 1 (2 Cr.). Musique de film (2 Cr.). Réalisation documentaire (6 Cr.). Adaptation (6 Cr.). Animation (4 Cr.). Montage et mixage son (4 Cr.). Direction artistique (2 Cr.). Étalonnage (2 Cr.). Bruitage et modulation (4 Cr.). Animation culturelle 2 (2 Cr.). Propriété intellectuelle et droits d'auteur (2 Cr.). Éclairage cinéma (2 Cr.). Son cinéma (2 Cr.). Module d'écoute (2 Cr.).

UE optionnelles ouvertes (6 Cr.)

Formation générale USJ (34 Cr.)

Code	Intitulé de l'UE	Crédits
	ANGLAIS OU AUTRE LANGUE	4
0101802L6	Anglais niveau A	4
	ARABE	4
	<i>Langue et culture arabes</i>	2
435LALAL2	اللغة العربية في الفن التشكيلي	2
	<i>Autre UE enseignée en arabe</i>	2
0100515L5	Histoire du cinéma au Liban et dans le monde arabe	2
	SCIENCES HUMAINES	10
064VALEL1	Les valeurs de l'USJ à l'épreuve du quotidien	2
	<i>Éthique</i>	4
0100615L4	Cinéma du réel : éthique du documentaire	4
	<i>Engagement civique et citoyen</i>	2
0102221L6	Animation culturelle 2	2
	<i>Autre UE</i>	4
0101111L1	Histoire de l'art	4
	SCIENCES SOCIALES	6
	<i>Insertion professionnelle et entrepreneuriat</i>	2
0100204L4	Production télé : insertion dans le monde de la télévision	2
	<i>Autres UE</i>	4
0101806L6	Propriété intellectuelle et droits d'auteur	2
0101215L3	Animation culturelle 1	2
	TECHNIQUES DE COMMUNICATION	4
0101129L6	Film publicitaire	4
	TECHNIQUES QUANTITATIVES	6
0100501L1	Initiation à l'informatique multimédia	2
0100705L3	Production et économie du cinéma : consignes pour produire un film	4

PLAN D'ÉTUDES PROPOSÉ

Semestre 1

Code	Intitulé de l'UE	Crédits
064VALEL1	Les valeurs de l'USJ à l'épreuve du quotidien	2
0101315L1	Atelier scénario 1	4
0100408L1	Introduction à la mise en scène	2
0100501L1	Initiation à l'informatique multimédia	2
0100502L1	Initiation à l'art du film	2
0101111L1	Histoire de l'art	4
0100401L1	Photographie 1	4
0100D02L1	Initiation à la caméra vidéo	2

0102221L1	Le son : physique et technologie	4
0100303L1	Interprétation et direction de l'acteur	2
0100115L1	Histoire du cinéma 1	4
	Total	32

Semestre 2

Code	Intitulé de l'UE	Crédits
0101136L2	Initiation au montage	4
0100403L2	Élaboration d'une image	4
0101304L2	Prise de son	4
010TC10L2	Scénographie	2
0100504L2	Initiation à la réalisation filmique	4
0100215L2	Premier film	6
435LALAL2	اللغة العربية في الفن التشكيلي	2
0102408L2	Photographie 2	2
0101108L2	Ciné-club	2
	Total	30

Semestre 3

Code	Intitulé de l'UE	Crédits
0101001L3	Langage sonore	2
0101234L3 ou 0101215L3	Analyse dramaturgique ou Animation culturelle 1	2
0102219L3	Pro Tools	2
0102216L3	Genres cinématographiques et ciné-club	4
0100704L3	Histoire du cinéma 2	4
0100705L3	Production et économie du cinéma : consignes pour produire un film	4
0100415L3	Montage	2
0101131L3	Atelier d'éclairage	2
0101117L3	Écriture et techniques narratives	4
0102223L3	Analyse de l'image	4
	UE optionnelle ouverte	2
	Total	32

Semestre 4

Code	Intitulé de l'UE	Crédits
0104508L4	Analyse filmique 1	4
0101129L4	Mise en scène et scénographie	4
0100734L4	Technologie des caméras	2
0101305L4	Sound design et post-production sonore	4
0100615L4	Cinéma du réel : éthique du documentaire	4

0100204L4	Production télé : insertion dans le monde de la télévision	2
0102117L4	Journal télé	2
0100202L4	Montage créatif	2
0101108L4	Réalisation en photos	4
0101135L4 ou 0100104L4	Module d'écoute ou Musique de film	2
0101114L4 ou 0101115L4	Éclairage cinéma ou Son cinéma	2
	Total	32

Semestre 5

Code	Intitulé de l'UE	Crédits
0100102L5	Méthodologie et recherche pré-filmique	2
0101133L5	Analyse filmique 2	4
0101415L5	Théories du montage	2
0100515L5	Histoire du cinéma au Liban et dans le monde arabe	2
0101113L5 ou 0101114L5	Réalisation documentaire ou Adaptation	6
0102226L5 ou 0101702L5 ou 0100815L6	Animation ou Montage et mixage son ou Bruitage et modulation	4
0100766L5	Atelier scénario 2	2
0101140L5 ou 0102217L5 ou 0101806L6	Direction artistique ou Étalonnage ou Propriété intellectuelle et droits d'auteur	2
0101802L6	Anglais niveau A	4
	UE optionnelles ouvertes	4
	Total	32

Semestre 6

Code	Intitulé de l'UE	Crédits
0101119L6	Exercices de réalisation	4
0100301L6	Direction photo et équipe image	2
0102221L6	Animation culturelle 2	2
0101129L6	Film publicitaire	4
010AV13L6	Film de diplôme	10
	Total	22

DESCRIPTIFS DES UE

0102221L1	Le son : physique et technologie	4 Cr.
<p>Ce cours introduit l'étudiant au monde du son de point de vue physique et physiologique. Il introduit les unités de mesures et le vocabulaire technique nécessaire pour connaître la chaîne sonore et communiquer avec les professionnels des métiers du son dans le monde analogique et numérique.</p> <p>DJ, installation sonore, enregistrements, podcasts, sont tous introduits dans ce cours avec des travaux pratiques individuels.</p>		
0101315L1	Atelier scénario 1	4 Cr.
<p>Ce cours de première année est une introduction à l'écriture de scénario, aux spécificités et aux particularités de l'écriture scénaristique ainsi qu'aux défis qu'elle pose. Cette introduction générale est accompagnée de divers exercices d'écriture ayant pour but la production, à la fin du semestre, d'un court-métrage individuel de fiction. Les cinq premières séances sont consacrées à une introduction générale à l'écriture de scénario. Les dix séances restantes (la classe sera divisée en groupes), des exercices collectifs et individuels seront effectués de manière à permettre à l'étudiant d'écrire son premier scénario.</p>		
0101111L1	Histoire de l'art	4 Cr.
<p>Cette UE a pour objectif d'initier les étudiants à l'histoire de l'art allant de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle. Partant de l'impressionnisme comme premier « tournant » ayant modifié la compréhension de l'œuvre d'art, elle se proposera ainsi de les introduire aux enjeux esthétiques de la modernité plastique du XXe siècle et de ses avant-gardes (cubisme, fauvisme, futurisme, expressionnisme, dadaïsme, surréalisme et abstraction). Elle donnera ensuite à comprendre le grand tournant des années 60, la manière dont il a affecté la définition même d'une œuvre d'art, et les pratiques artistiques dites « contemporaines » qui en découlent.</p>		
064VALEL1	Les valeurs de l'USJ à l'épreuve du quotidien	2 Cr.
<p>L'unité d'enseignement « Les valeurs de l'USJ à l'épreuve du quotidien » vise à sensibiliser les étudiants aux valeurs fondamentales de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) afin de les investir dans leur vie personnelle, interpersonnelle et professionnelle. Elle les engage ainsi dans une réflexion critique sur la manière dont les valeurs inscrites dans la Charte de l'USJ peuvent influencer leurs comportements, leurs actions et leurs décisions pour relever les défis du monde contemporain.</p>		
0100115L1	Histoire du cinéma 1	4 Cr.
<p>Il s'agit d'aborder dans ce cours les débuts du cinéma, des premières avancées techniques des précurseurs jusqu'à la fin du muet. Le cinéma forain des pionniers et le cinématographe des frères Lumière sont appréhendés dans un documentaire de Pierre Tchernia (L'invention du cinéma), tandis que les films de Georges Méliès sont projetés et analysés. Le passage du court au long métrage et les développements de l'écriture et du langage filmique apportés par David Wark Griffith sont étudiés dans Birth of a nation. Le cinéma muet américain s'illustre particulièrement dans le burlesque de Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy etc. Le muet atteint son apogée créatif dans les films de l'expressionnisme allemand (Murnau, Lang) et dans le cinéma soviétique (Eisenstein, Vertov, Dovjenko, etc.). Ces courants cinématographiques sont inscrits dans leur contexte historique, politique et socio-économique.</p>		
0100408L1	Introduction à la mise en scène	2 Cr.
<p>Initiation aux composantes de la mise en scène (l'espace, le texte, l'acteur, les instruments).</p> <p>Travail pratique : à partir d'une idée ou d'un texte, créer un espace signifiant, en d'autres termes, transformer un lieu avec les objets qu'il contient en espace fictif où des acteurs qui parlent et qui bougent concrétisent une idée ou une histoire dans une durée vécue par le spectateur. Il s'agit pour l'étudiant de découvrir la notion de l'espace ludique dans la représentation, l'importance de la mise en scène dans la transformation du monde invisible des idées en réalité visible et porteuse d'émotion.</p>		

0100501L1	Initiation à l'informatique multimédia	2 Cr.
------------------	---	--------------

Initier l'étudiant aux différents usages de l'ordinateur dans la production audiovisuelle.

Apprentissage des bases de la manipulation et de l'entretien d'une unité centrale d'ordinateur, des logiciels systèmes ainsi que des logiciels d'applications diverses principalement liées à la production audiovisuelle. À l'issue du cours, l'étudiant doit connaître les techniques connues sous le nom de « Authoring », réaliser un CD-ROM ou DVD-ROM et graver des DVD-vidéo.

Nature de l'examen :

- Assiduité (10%)
- Examen écrit (20%)
- TPC (10%)
- Examen final (60%).

0100D02L1	Initiation à la caméra vidéo	2 Cr.
------------------	-------------------------------------	--------------

« Initiation à la caméra vidéo » est un cours d'introduction aux principes de fonctionnement d'une caméra vidéo, catégories, fonctions, menu de caméras ENG et EFP et des traitements à l'étape de production des images acquises. Ce cours consiste à encadrer les étudiants dans les techniques de prise de vue en leur donnant des bases théoriques secondés par des exercices pratiques.

0100502L1	Initiation à l'art du film	2 Cr.
------------------	-----------------------------------	--------------

Initiation aux différentes étapes de la fabrication d'un film : préproduction, tournage et post-production.

Initiation aux outils du langage cinématographique : l'image et le son, leur utilisation et leurs potentiels d'expression. Introduction au vocabulaire technique de la cinématographie.

0100303L1	Interprétation et direction d'acteur	2 Cr.
------------------	---	--------------

Le cours est intitulé « Interprétation et direction d'acteur » dans la mesure où il renferme une approche esthétique et pratique nécessaire à l'acteur et au metteur en scène et insiste beaucoup sur la dramaturgie de l'acteur et le côté structural du jeu dans le silence, à travers des exercices de création et d'improvisation de sujets sur des thèmes différents (moment d'attente, communication, etc.). Nature de l'examen : créer une scène et la jouer.

Notation :

- 1- Note de l'année 50 % (assiduité et participation)
- 2- Note de l'examen 50 % (évaluer la faculté de création de l'étudiant).

0100401L1	Photographie 1	4 Cr.
------------------	-----------------------	--------------

Historique qui aborde les questions de la reproduction d'une image, de la découverte de la camera obscura et de la photographie et les différentes étapes de l'évolution du médium jusqu'à nos jours.

Exploration des différents organes de l'appareil photographique, leur utilité et leur utilisation.

Exploration des différents genres photographiques à travers les travaux des grands maîtres de chaque genre.

Introduction à l'esthétique photographique et aux lois de la composition et pratique de celles-ci sur la base de discussions qui ont lieu en cours. Les travaux à ce niveau sont divisés entre exercices techniques et projets en noir et blanc.

Ce cours présente la photographie en tant que langage universel et prépare les étudiants à l'utilisation de celle-ci comme moyen d'expression.

0100215L2	Premier film	6 Cr.
------------------	---------------------	--------------

À partir d'un scénario original écrit par les étudiants, réaliser un tournage (hors studio) puis effectuer la post-production, le montage image et le mixage son, en mettant en pratique les principes d'initiation acquis au cours des matières « Art du récit », « Prise de son », « Élaboration d'une image », « Initiation au montage » et « Initiation à la réalisation filmique ».

Objectifs pédagogiques : mettre en application les principes acquis (son, image, montage et direction d'acteur) pour réaliser un film hors studio de 5 à 7 minutes selon des postes prédéfinis.

Prérequis : Atelier scénario I (0101315L1)

0100403L2	Élaboration d'une image	4 Cr.
------------------	--------------------------------	--------------

Ce cours est une initiation aux principes qui définissent la composition d'une image en mouvement : le cadrage (fixe et mobile), l'éclairage, la colorimétrie ainsi que la création de l'espace pictural selon des thèmes choisis. Des projets en sous-groupes en studio ainsi qu'un examen écrit feront l'objet de l'évaluation de l'étudiant.

0100504L2	Initiation à la réalisation filmique	4 Cr.
------------------	---	--------------

Apprentissage des techniques de préproduction dans la réalisation d'un film : le découpage et le dépouillement, le casting, le repérage, la préparation du tournage avec l'équipe de tournage. Ensuite, à partir d'un scénario pré-écrit et imposé, réaliser un premier tournage en studio en mettant en pratique les principes d'initiation acquis au cours des matières « Prise de son », « Élaboration d'une image », « Scénographie » et « Initiation au montage ».

Le projet final est un court métrage de 4 à 6 minutes réalisé en groupe.

0101136L2	Initiation au montage	4 Cr.
------------------	------------------------------	--------------

Ce cours également intitulé « Media Composer 101 Editing Essentials » est la première étape pour arriver à la confiance, la créativité et l'efficacité dans l'utilisation du logiciel de montage Avid Media Composer. Cette UE permettra à l'étudiant de créer un projet, d'assembler une scène, de mixer le son, d'ajouter des titres et d'exporter le résultat en différents formats.

0101304L2	Prise de son	4 Cr.
------------------	---------------------	--------------

Ce cours, à travers une structure divisée en 2 parties (théorique et pratique), initie l'étudiant aux diverses techniques de prise de son et le fait passer par des exercices pratiques de difficultés progressives, imposant l'utilisation de plusieurs méthodes de prise de son monophonique et stéréophonique en intérieur et en extérieur.

0102408L2	Photographie 2	2 Cr.
------------------	-----------------------	--------------

Ce cours aborde le phénomène de la couleur, son origine, son contrôle avec les appareils numériques et analogiques. Il explique les différents procédés analogiques « films noir et blanc et films couleur » ainsi que le papier de tirage de chaque procédé. Il introduit les étudiants à l'utilisation de l'éclairage de studio particulièrement au flash électronique. Il décrit les différents outils, « matériels ou logiciels », ainsi que le potentiel esthétique et les différentes utilisations de l'imagerie numérique. Les étudiants sont mis en contact avec cet univers et explorent les différentes techniques de la manipulation numérique.

Exploration des genres photographiques de base à travers les travaux des grands maîtres de chaque genre. Introduction à l'esthétique photographique et aux lois de la composition et pratique de celles-ci sur la base de discussions qui ont lieu en cours. Les travaux à ce niveau sont divisés entre exercices techniques et projets en noir et blanc.

Prérequis : Photographie I (0100401L1).

010TC10L2	Scénographie	2 Cr.
------------------	---------------------	--------------

Cours pratique de conception et d'exécution de décor théâtral et cinématographique a comme objectif d'apprendre à l'étudiant l'organisation de l'espace scénique, sa conception, sa reproduction sous forme de dessin et ensuite construire des maquettes de décor de théâtre et ou de cinéma ou télévision. Utilisation de la notion de l'échelle. Mise en pratique sur des décors réels pour les besoins des tournages de « Initiation à la réalisation filmique » et « premier film ».

0101108L2	Ciné-club	2 Cr.
------------------	------------------	--------------

Participation au ciné-club de l'IESAV. Recherche et rendus sur les films projetés.

435LALAL2	اللغة العربية في الفن التشكيلي	2 Cr.
------------------	---------------------------------------	--------------

Ce cours permet à l'étudiant d'apprécier la langue arabe et sa culture sous un angle attractif, à travers lequel il peut visualiser les utilisations de la langue arabe dans divers arts visuels, tels que l'art du dessin, l'art de la calligraphie, et l'art de la décoration arabe ou arabesque... le dotant ainsi de compétences linguistiques, tant orales qu'écrites, qui lui seront utiles de manière pratique.

0102219L3	Pro Tools	2 Cr.
-----------	-----------	-------

Ce cours, introduit l'étudiant au logiciel Pro Tools ainsi qu'au hardware et aux périphériques qui forment la chaîne audio centralisée autour de ce standard.

Pro Tools est le standard mondial dans la production audio professionnelle, ses fonctions d'édition en font un outil incontournable dans le paysage audio d'aujourd'hui.

En réussissant cette matière, l'étudiant obtient l'accréditation « Pro Tools Certified User ».

Prérequis : Le son : physique et technologie (0102221L1).

0102223L3	Analyse de l'image	4 Cr.
-----------	--------------------	-------

Ayant comme base la sémiologie classique et les théories de la communication audio-scriptovisuelle, le cours « Analyse de l'image » a pour objectif de sensibiliser les étudiants en audiovisuel aux signes et caractéristiques du langage visuel dans les médias audiovisuels en général et au cinéma en particulier.

Ce cours théorique se complète par des études de cas de plusieurs genres filmiques comme la fiction, le documentaire et les web films à travers lesquels l'étudiant doit faire sa propre analyse en utilisant de grilles d'analyses préconçues.

0101215L3	Animation culturelle 1	2 Cr.
-----------	------------------------	-------

Ce cours, proposé aux étudiants de 2e année, est composé de 6 interventions de professionnels du domaine du cinéma et de la réalisation audiovisuelle travaillant au Liban. Les domaines d'expertise des intervenants sont très variés dans le but de donner aux étudiants la possibilité de s'informer sur différentes voies professionnelles qu'ils pourraient emprunter une fois diplômés.

Les rencontres animées par l'enseignant se font dans un climat simple et détendu permettant ainsi un échange franc entre étudiants et intervenants.

0101234L3	Analyse dramaturgique	2 Cr.
-----------	-----------------------	-------

Réflexion pour la compréhension du « mécanisme d'écriture » et le dégagement des différentes possibilités de l'œuvre dramatique

0101131L3	Atelier d'éclairage	2 Cr.
-----------	---------------------	-------

Pendant cet atelier, les étudiants seront amenés à comprendre les projecteurs, la colorimétrie, les façons de couper et/ou diffuser la lumière. Ils seront aussi amenés à explorer la lumière naturelle et les sources domestiques. Ainsi, ils connaîtront les outils de l'éclairage leur permettant d'expérimenter les multiples possibilités et de passer à une étape de création.

La compréhension du résultat du travail d'éclairage pour une caméra se fera par l'assimilation de la logique de l'exposition : diaphragme, vitesse, sensibilité.

Les connaissances théoriques transmises durant l'atelier seront mises en pratique par les étudiants.

Prérequis : Élaboration d'une image (0100403L2):

0101117L3	Écriture et techniques narratives	4 Cr.
-----------	-----------------------------------	-------

Ce cours de deuxième année permet aux étudiants de développer des notions d'écriture propres à l'écriture narrative et scénaristique : structure à trois actes, création de personnages, élaboration de séquences et de scènes, perfectionnement de l'écriture visuelle. L'étudiant est confronté à l'écriture de scénario et aux spécificités narratives du cinéma de fiction. Il perfectionne, à travers une série d'exercices collectifs, la construction d'un récit, ses choix narratifs, son écriture de séquences, de scènes et de dialogues.

Prérequis : Atelier scénario I (0101315L1)

0102216L3	Genres cinématographiques et ciné-club	4 Cr.
-----------	--	-------

Ce cours de deuxième année permet aux étudiants de découvrir comment fonctionne un genre filmique dans des contextes socio-culturels et historiques spécifiques de production. Dans une approche aussi bien historique que structurelle, les genres majeurs, ainsi que les sous-genres populaires du cinéma seront travaillés selon leurs éléments sémantiques et syntaxiques les plus reconnaissables, leur évolution historique et leur présence dans différentes cinématographies nationales (États-Unis, France, Italie, Corée du Sud, Japon) : tragédie, mélodrame, comédie, film noir, fantastique, western, dystopie.

De même, ce cours aide l'étudiant à mieux comprendre et, potentiellement, à manipuler les codes génériques qu'il a l'habitude de reprendre dans son propre travail de création, dans le but de mieux réinventer ou transgresser ces codes universels.

Ce cours est accompagné d'un ciné-club : projection et analyse de films sélectionnés mensuellement selon des thématiques et des genres spécifiques.

0100704L3	Histoire du cinéma 2	4 Cr.
------------------	-----------------------------	--------------

Suite du cours « Histoire du cinéma 1 ». Il s'agit d'aborder les débuts du cinéma parlant et les changements apportés à l'écriture de scénario et aux techniques de tournage et de mixage sonore. Le cinéma américain s'illustre dans la comédie sociale, romantique (Capra, Hawks, Wilder, Wyler, etc.) et musicale (le tandem Fred Astaire-Ginger Rogers) des années trente, quarante et cinquante, puis dans le film noir et le western (Hitchcock, Ford, Eastwood, etc.). Parallèlement, en France, la Nouvelle Vague initie un cinéma d'auteur hors des studios dès la fin des années cinquante (Les quatre cents coups de Truffaut et À bout de souffle de Godard). Le cours traite de même, à titre individuel, de quelques cinéastes marquants : Orson Welles (Citizen Kane), Stanley Kubrick (Paths of Glory), Ingmar Bergman (Sarabande).

Prérequis : Histoire du cinéma 1 (0100115L1).

0101001L3	Langage sonore	2 Cr.
------------------	-----------------------	--------------

Ce cours vise à sensibiliser l'étudiant au processus de codage/décodage sonore, qui se trouve à la base de la conceptualisation sonore de toute œuvre audiovisuelle.

Pour atteindre ce but, l'étudiant fait la connaissance théorique et pratique des matériaux expressifs du langage sonore (bruit, parole, musique et silence) et de leurs interactions pléonastiques et contrapuntiques avec l'image.

0100415L3	Montage	2 Cr.
------------------	----------------	--------------

Ce cours, également intitulé « Media Composer 110 Effects Essentials », fait suite au cours « Initiation au montage - Media Composer 101 » et permet d'améliorer les capacités de l'étudiant à créer des effets d'image (compositions en plusieurs pistes, effets de transitions, effets de vitesse, étalonnage de base, etc.)

Prérequis : Initiation au montage (0101136L2).

0100705L3	Production et économie du cinéma : consignes pour produire un film	4 Cr.
------------------	---	--------------

Le cours définit en détail les différents postes de production pour une œuvre audiovisuelle. Le cours couvre dans sa partie théorique l'économie du cinéma et du marché de l'audiovisuel, les recettes, budgets, et revenus des industries créatives au Liban et dans le monde arabe, ainsi que les statistiques du marché de l'audiovisuel. Parallèlement au volet théorique, les étudiants s'exercent en présentant chacun un dossier de production complet comprenant un scénario, un synopsis, une lettre d'intention et un budget. En condition de présentation, ils pitchent leur projet individuellement.

0101305L4	Sound Design et Post-production sonore	4 Cr.
------------------	---	--------------

Ce cours créatif et conceptuel entraîne l'étudiant à concevoir la bande-son d'un film, d'un spectacle, d'une publicité et même d'un jeu vidéo selon leur genre respectif. Il sensibilise l'étudiant à faire une lecture sonore du scénario, puis à faire le choix des éléments sonores à adopter (soundscape, bruitage, musique, rythme et silence) qui vont déterminer les différentes écoles de conception sonore selon le genre du film.

Prérequis : Protocols (0102219L3)

0104508L4	Analyse filmique 1	4 Cr.
------------------	---------------------------	--------------

L'analyse filmique et l'apport de la littérature et des sciences humaines (la psychanalyse, l'histoire, la sociologie, l'ethnologie, la sémiologie, etc.), des arts (la peinture, la sculpture, la musique, la photographie, le graphisme, etc.) et des sciences (l'optique, l'acoustique, les effets visuels et sonores, etc.).

Étude des matières de l'expression suivant l'appellation sémiologique : l'image mouvante, les mentions écrites, les informations verbales, le bruitage et le musical.

Lecture et explication d'extraits de l'ouvrage d'André Gardies : Le récit filmique.

Application des notions retenues sur des courts métrages de différents genres : Red Rabbit (film d'animation) d'Egmont Mayer, Une robe d'été de François Ozon. Analyse de la séquence d'ouverture d'Une passion de Bergman.

0102117L4	Journal télé	2 Cr.
------------------	---------------------	--------------

Ce cours vise à apprendre aux étudiants comment exécuter un journal télévisé dans tous ces aspects :

Le concept et l'exécution du décor (maquette)- la direction artistique ainsi que des animateurs – l'éclairage, le son, le scénario, préparation du générique début et fin en préproduction (en 3D ou 2D) ainsi que tout l'aspect purement technique à découvrir en régie : la manipulation des mixers du son et de l'éclairage, les recorders (processus d'enregistrement), les players mais aussi le câblage, les installations sonores, etc. Enfin, c'est un exercice et une occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris en théorie.

Durant le cours, les étudiants auront également à faire des reportages qui pourraient être intégrés dans le journal télévisé. Ils auront aussi à mettre en pratique tout ce qu'ils auront acquis à ce stade de leur parcours.

0101135L4	Module d'écoute	2 Cr.
------------------	------------------------	--------------

Ce cours vise au développement (technique et musical) de l'écoute des étudiants à travers une restructuration de leur perception auditive, qui leur procure le bagage (théorique et pratique) nécessaire pour le jugement technique d'une œuvre sonore.

0101129L4	Mise en scène et scénographie	4 Cr.
------------------	--------------------------------------	--------------

La scénographie est la création de l'espace de la représentation. Elle est liée à la conception et à la pratique de la mise en scène. Elle est soumise à l'interprétation du texte et à un choix esthétique : réalisme, symbolisme, expressionnisme, etc.

Travail pratique : réalisation d'un projet individuel de scénographie (maquettes, esquisses, animation ou échelle réelle) à partir d'un texte dramatique ou d'une idée originale.

0100104L4	Musique de film	2 Cr.
------------------	------------------------	--------------

Ce cours a deux volets : introduire les étudiants à l'évolution de la musique de film, des expérimentations de Korngold jusqu'aux productions de John Williams, Hans Zimmer ou Alexandre Desplat. Familiariser les étudiants aux différentes fonctions et usages de la musique thématique de film, à travers les collaborations entre cinéastes et compositeurs : Curtiz-Korngold, Fellini-Rota, Leone-Morricone, Demy-Legrand, Hitchcock-Hermann, Burton-Elfman, Nolan-Zimmer, etc.

0100202L4	Montage créatif	2 Cr.
------------------	------------------------	--------------

Le montage est une étape créative importante dans le processus audiovisuel, et une des dernières phases d'écriture d'une œuvre. Ce cours sert à développer les capacités des étudiants à lire les images et à maîtriser un processus complexe en fonction d'une finalité artistique et discursive spécifique.

0100204L4	Production télé : insertion dans le monde de la télévision	2 Cr.
------------------	---	--------------

Ce cours de deuxième année intitulé « Production télévisée » permet aux étudiants de découvrir comment fonctionne un programme télévisé et en quoi cela diffère des autres productions (cinéma, pub et documentaires). L'objectif de ce cours permettra aux élèves de produire un programme télévisé en passant par toutes les étapes jusqu'à la diffusion.

Ce cours donnera aux élèves les éléments essentiels pour produire ce programme télévisé, commençant par la recherche, le développement, la production et la post-production. Il leur permet de passer dans tous les départements de la télévision et de comprendre la connexion entre eux, de même, il leur permettra de connaître les différentes fonctions de l'équipe technique et créative pour produire un programme télévisé. Le projet final consiste à préparer un dossier télévisé pour présenter leur idée d'un programme télévisé, (pitching their idea), en passant par le synopsis, le traitement, le conducteur, l'habillage, etc.

0101108L4	Réalisation en photos	4 Cr.
------------------	------------------------------	--------------

Ce cours initie l'étudiant à l'écriture et à la réalisation d'un court métrage en photos (5 minutes).

Le projet consiste à préparer un dossier de préproduction comprenant le synopsis, la note d'intention, le scénario,

la fiche de caractérisation, le dépouillement, le découpage, le repérage, le casting et le plan de travail. Une fois le dossier présenté, le projet est tourné en photos puis il passe à l'étape de postproduction. L'étudiant réalise ainsi un court métrage qui le pousse à la créativité et à la réflexion.

0100615L4	Cinéma du réel : éthique du documentaire	4 Cr.
------------------	---	--------------

Basé sur des films et des extraits projetés et analysés en classe, ce cours théorique se penche sur les différentes formes que pourrait prendre le film documentaire en posant le problème du réel.

Partant des débuts du cinéma documentaire, nous explorerons l'évolution de cette forme filmique en questionnant l'effet de réalité, l'éthique et la puissance des images. Nous nous arrêterons sur les stratégies et les choix formels adoptés par les principaux films ayant façonné l'histoire du cinéma documentaire.

0101114L4	Éclairage cinéma	2 Cr.
------------------	-------------------------	--------------

Séminaire en parallèle au cours « Son cinéma » durant lequel les étudiants doivent tourner une scène imposée par les enseignants. Apprentissage des techniques d'éclairage de l'image cinématographique en extérieur et en studio et du matériel s'y référant.

Exercice pratique alliant la prise de vue à la prise de son.

Objectifs pédagogiques : apprendre à concevoir et à écrire une image cinématographique.

Prérequis : Atelier d'éclairage (0101131L3)

0101003L4	Son cinéma	2 Cr.
------------------	-------------------	--------------

Dans ce cours, qui est une continuité du cours de « Prise de son », l'étudiant fait la prise de son dans le contexte d'un vrai tournage (équipe complète, décor, éclairage, contraintes des cadres, déplacements des acteurs, etc.).

Prérequis : Prise de son (0101304L2)

0100734L4	Technologie des caméras	2 Cr.
------------------	--------------------------------	--------------

Ce cours en deuxième année licence est un cours avancé sur les principes d'optique physique et couvre des chapitres en colorimétrie, mesure géométrique et photographique. Le cours couvre aussi une grande partie théorique sur les principes de la vidéographie (mouvement, mesure, acuité, correction, etc.).

À la fin de ce cours, l'étudiant doit connaître, maîtriser et contrôler différentes catégories de caméra vidéo, REDONE, Blackmagic ainsi que les Sony NXcam et XDcam.

Prérequis : Initiation à la caméra vidéo (0100D02L1)

0101702L5	Montage et mixage son	4 Cr.
------------------	------------------------------	--------------

Ce cours de troisième année est le cours de son le plus avancé de l'IESAV.

Il permet aux étudiants de pratiquer individuellement le montage du son, en passant par la perspective sonore, les hors champs, le contrôle des ambiances puis se termine par les détails du mixage audio pour l'image. Sa partie pratique se résume par des exercices qui entraînent l'étudiant à maîtriser tous les aspects de la post production sonore.

La partie théorique de ce cours n'est autre que le cours international de Pro Tools avancé qui prépare l'étudiant à faire son examen en ligne, vers la certification PT110 de AVID.

Pré-requis : Sound Design et Post-production sonore (0101305L4)

0101114L5	Adaptation	6 Cr.
------------------	-------------------	--------------

Ce cours comprend deux volets. Dans un premier temps, l'étudiant choisit et écrit un texte original adapté. Il réalise l'œuvre en suivant les différentes démarches de production. Ensuite, l'étudiant bénéficie d'un accompagnement à l'étape de pré production (casting, repérage, recherche, story-board, référence) et par la suite la réalisation et la post production d'un court métrage.

Le deuxième volet du cours consiste à faire un suivi personnalisé de toutes les étapes de production du court métrage.

L'évaluation se fera dans une première étape sur l'écriture du scénario ensuite par une soutenance devant un jury après la projection du court métrage en salle.

0101133L5	Analyse filmique 2	4 Cr.
------------------	---------------------------	--------------

Le cours se propose d'aborder les différentes étapes de l'analyse d'un film, en prenant pour appui plusieurs méthodologies. Il s'agira de maîtriser la prise de note, la rédaction d'un résumé de film tout comme celui d'un texte, ainsi que la description, l'analyse et l'interprétation d'un film. Le corpus sera formé de films divers, alors que les supports seront différents textes d'analyse de films qu'il s'agira d'étudier en profondeur. Le cours alternera différentes approches d'analyse et des exercices à effectuer sur table. L'étudiant sera également en mesure de définir une problématique, et de rédiger un plan avec une introduction, un développement et une conclusion. Seront également abordés les méthodologies de recherche en bibliothèque et sur internet, les dangers du plagiat et de la paraphrase, ainsi que les normes formelles d'un texte et la rédaction d'une bibliographie.

Prérequis : Analyse filmique I (0104508L4)

0101140L5	Direction artistique	2 Cr.
------------------	-----------------------------	--------------

Travail de recherche sur l'univers spatio-temporel d'un film en cours de projet.

Objectifs pédagogiques :

L'objectif du cours est d'apprendre à l'étudiant à préparer le dossier de direction artistique qui va servir de guide à l'œuvre jouée ou filmée se rapportant aux décors, costumes, meubles, et plus généralement, aux éléments constitutifs de l'époque durant laquelle se déroule l'action du film.

Prérequis : Scénographie (010TC10L2)

0100102L5	Méthodologie et recherche pré-filmique	2 Cr.
------------------	---	--------------

Ce cours aide l'étudiant dans le travail de recherche afin de développer le projet du court métrage de diplôme.

Le travail comprend la lecture de livres et d'articles, le visionnage de films, des recherches thématiques et/ou sur le terrain (enquête + interviews avec des spécialistes, témoins, etc.) et dans les archives.

La recherche et la documentation s'opèrent en fonction du sujet choisi ; chaque suivi est donc personnalisé.

Grâce à ses recherches, l'étudiant devrait pouvoir développer une démarche réflexive sur l'écriture et la réalisation de son film, que ce soit un film de fiction ou un film documentaire. Il devrait pouvoir également murir et argumenter ses choix esthétiques.

0102226L5	Animation	4 Cr.
------------------	------------------	--------------

Ce cours est une introduction aux principes de l'animation dans le logiciel After Effects. Ces principes seront appliqués à l'animation d'illustrations et de design fournis par l'enseignant.

Les étudiants apprendront les bases d'After Effects. Ils apprendront également à reconnaître et à différencier les différentes techniques d'animation ainsi qu'à définir les éléments qui constituent le langage d'une animation.

0100766L5	Atelier scénario 2	2 Cr.
------------------	---------------------------	--------------

Ce cours permet à l'étudiant de perfectionner les outils d'écriture de scénario abordés durant les cours « Atelier Scénario I » et « Écriture et techniques narratives ». L'art de raconter une histoire dans le cinéma et le perfectionnement du détail dans le scénario sont au cœur de ce cours. L'étudiant construit, détruit, puis reconstruit et « dessine » clairement son récit suite à un séquencier qui dévoile ses choix narratifs, le rythme de ses scènes et l'envergure de son histoire.

Les 3 premières séances sont consacrées à des constructions de conflits dramatiques suivant des schémas narratifs ainsi qu'à l'étude des modes de narration qui accompagnent la création de l'intrigue d'un scénario.

Elles sont suivies de séances d'exercices pour le perfectionnement de l'écriture de séquences, de scènes et de dialogues pertinents et convaincants.

La dernière partie du cours est consacrée à la rédaction d'un scénario individuel de 20 pages, ainsi que d'un dossier comportant : note d'intention, synopsis, traitement, scénario, études de personnages et de genre : une simulation du processus d'écriture durant l'UE « Film de diplôme ».

L'accompagnement des étudiants durant le processus de création et d'écriture se fait soit de manière collective, soit de manière individuelle.

Prérequis : Écriture et techniques narratives (0101117L3)

0102217L5	Étalonnage	2 Cr.
------------------	-------------------	--------------

Ce cours est une initiation rapide à DaVinci Resolve, outil d'étalonnage professionnel, HD, 2K et 4K.
Ce cours permet d'apprendre les bases de l'étalonnage numérique en développant et utilisant des techniques spécialisées pour pouvoir créer des looks différents de scènes.

0100515L5	Histoire du cinéma au Liban et dans le monde arabe	2 Cr.
------------------	---	--------------

Dans un premier temps, l'étudiant découvre le cinéma libanais depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui lui permet d'accéder aussi à la réalité politique, sociale et culturelle du pays.
Dans un deuxième temps, l'étudiant accède à un panorama général du cinéma arabe avec des arrêts sur le cinéma égyptien, le cinéma palestinien et celui du Maghreb arabe tout en développant un ou plusieurs thèmes particuliers (la cause palestinienne dans le cinéma arabe, l'image de la femme dans le cinéma arabe).

0101113L5	Réalisation documentaire	6 Cr.
------------------	---------------------------------	--------------

Ce cours initie l'étudiant à la réalisation d'un court métrage documentaire en passant par les différentes étapes : de la recherche à l'écriture, la production et la post-production.
Alliant la théorie à la pratique, ce cours permet d'entrer dans le cinéma du réel.

0101415L5	Théories du montage	2 Cr.
------------------	----------------------------	--------------

Présentation et analyse des différentes théories et techniques du montage à travers l'histoire du cinéma, proposant une approche synthétique basée sur des écrits de réalisateurs, critiques, théoriciens et philosophes et sur des études de séquences filmiques.
Objectifs pédagogiques : développer le sens critique et définir les principes d'une analyse structurale des films.

0101802L6	Anglais niveau A	4 Cr.
------------------	-------------------------	--------------

Connaissance de la langue anglaise du niveau « A »

0102221L6	Animation culturelle 2	2 Cr.
------------------	-------------------------------	--------------

Faisant suite au cours « Animation culturelle 1 », ce cours proposé aux étudiants de 3e année est également composé d'interventions supplémentaires de professionnels du domaine du cinéma et de la réalisation audiovisuelle travaillant au Liban. Les domaines d'expertise des intervenants sont très variés dans le but de donner aux étudiants la possibilité de s'informer sur différentes voies professionnelles qu'ils pourraient emprunter une fois diplômés.
De même, les étudiants sont encouragés à développer des activités liées au cinéma (ciné-clubs, ateliers, animations) dans des institutions qui ont un accès limité aux activités culturelles : écoles publiques dans des régions éloignées, orphelinats, centres de soins, etc.

0100815L6	Bruitage et modulation	4 Cr.
------------------	-------------------------------	--------------

Ce cours est une introduction au processus de bruitage. Il consiste à initier l'étudiant aux diverses techniques de « Foley » ainsi qu'aux diverses techniques de modulation et de transformation en post production sonore.

0101119L6	Exercices de réalisation	4 Cr.
------------------	---------------------------------	--------------

Exercices de réalisation (d'une durée moyenne de 3 minutes chacun) à effectuer par les étudiants individuellement et de manière hebdomadaire suivant des consignes bien précises. L'objectif de l'atelier est de pousser chaque étudiant à l'identification et au développement de son propre langage filmique.
Les exercices sont projetés et analysés en classe selon une approche pédagogique constructive.

0100301L6	Direction photo et équipe image	2 Cr.
------------------	--	--------------

Durant ce cours, les étudiants mettront en pratique les acquis des deux premières années. Des équipes image seront formées et les étudiants alterneront les rôles (chef opérateur, opérateur caméra, assistants caméra, chef électro, électriciens).
Entre mini-tournages (studio et/ou on-location) et exercices en groupe, ce cours se concentrera sur la pratique pour permettre aux étudiants d'être plus à l'aise avec leurs rôles, le matériel et diverses situations de plateau.

0101129L6**Film publicitaire****4 Cr.**

Ce cours vise à initier les étudiants au processus de production d'un film publicitaire dès sa création par l'agence publicitaire jusqu'à sa réalisation dans la maison de production, tout en passant par le story-board, le pitch auprès d'une maison de production ou d'une compagnie promouvant une marque, le casting, la location, la direction artistique, les costumes et enfin, la phase de post-production incluant montage, effets spéciaux et bande sonore. Deux produits sont proposés par le chargé du cours et chaque étudiant doit créer un concept autour d'un des produits et le réaliser une fois son idée approuvée par le chargé du cours et les autres étudiants. L'accent est mis sur la capacité de l'étudiant à convaincre, par des présentations orales et écrites, un client potentiel de l'originalité de son concept.

Objectifs pédagogiques :

Le cours prépare les étudiants à aborder le monde professionnel de la publicité au Liban et au Moyen-Orient et leur donne la chance de créer un concept et de le réaliser. Par la suite, ils jouent le rôle du créatif de l'agence et du réalisateur en même temps. Ils peuvent aussi exploiter les autres postes en participant aux projets de leurs camarades de classe : directeur photo, directeur artistique, costumier, assistant réalisateur, directeur de production, monteur, sound designer, etc. Ce cours est primordial pour les étudiants en audiovisuel vu que le domaine de la publicité est bien développé au Liban et au Moyen-Orient et ils y trouveront sans doute pas mal d'opportunités et de débouchées.

0101806L6**Propriété intellectuelle et droits d'auteur****2 Cr.**

Le droit d'auteur naît de la seule création, laquelle n'est protégée que sous la condition d'être originale.

Une datation de l'œuvre ainsi qu'une identification de son auteur sont utiles pour permettre à ce dernier de revendiquer les droits d'auteur qui y sont attachés.

Le droit d'auteur se définit par deux composantes, les droits moraux, d'une part, et les droits patrimoniaux, d'autre part.

010AV13L6**Film de diplôme****10 Cr.**

Réaliser un film de fiction ou un documentaire de création, de 10 à 20 minutes, ultime rendu avant l'obtention de la licence, au cours duquel l'étudiant mettra en pratique tout ce qu'il a acquis comme connaissances et expérience au cours de ses études à l'IESAV.

