
Mineure en cinéma - 8025

RESPONSABLE :

Louis-Paul Willis
819 762-0971
Louis-Paul.Willis@uqat.ca

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

La mineure en cinéma vise à développer une formation en cinéma qui allie la théorie à la pratique cinématographique. Elle met l'accent sur l'acquisition de connaissances autant théoriques que culturelles et sur un apprentissage des pratiques contemporaines du cinéma afin de stimuler la réflexion et la création. Elle favorise également l'exploration du médium autant dans son processus artistique que dans son rôle social.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Pour compléter la mineure en cinéma, il faut déjà être admis à un baccalauréat avec majeure.

PLAN DE FORMATION :

CIN1201	Histoire du cinéma (3 cr.)
CIN1202	Langage cinématographique (3 cr.)
CIN1203	Scénarisation cinématographique (3 cr.)
CIN1204	Théories du cinéma (3 cr.)
CIN1205	Montage : théories et pratiques (3 cr.)
CIN1206	Cinéma documentaire (3 cr.)
CIN1207	Cinéma contemporain (3 cr.)
CIN1208	Les genres cinématographiques (3 cr.)
CIN1209	Mise en scène : éclairage, espace scénique, espace filmique (3 cr.)
CIN1210	Projet synthèse : création d'une oeuvre cinématographique (3 cr.) (CIN1203)

CIN1201**Histoire du cinéma (3 cr.)**

Objectifs : Analyser les apports esthétiques des différents mouvements et écoles qui se sont développés tout au long de l'histoire du cinéma. Se familiariser avec les aspects culturels, sociologiques et philosophiques qui ont traversé les différents courants cinématographiques du début à nos jours. Comprendre l'évolution du langage cinématographique à travers des œuvres qui ont contribué à l'évolution de l'écriture filmique et à l'évolution des formes de l'écriture filmique.

Contenu : Étude de différents mouvements et écoles cinématographiques à travers le monde, des débuts du cinéma à 1960. Accent mis aussi bien sur l'évolution sociohistorique que sur les changements intervenus au plan du langage cinématographique et de l'esthétique.

CIN1202**Langage cinématographique (3 cr.)**

Objectifs : Sensibiliser l'étudiant au langage cinématographique. Analyser les concepts de forme filmique, de structure, de figure et de mode de fonctionnement de l'image. Comprendre l'impact esthétique et philosophique dans l'utilisation du langage cinématographique.

Contenu : Introduction aux aspects fondamentaux du langage cinématographique et aux principes de l'esthétique du film. Étude de la forme filmique, des structures, des figures et des modes de fonctionnement de l'image.

CIN1203**Scénarisation cinématographique (3 cr.)**

Objectifs : Concevoir et écrire une œuvre audiovisuelle. Comprendre les principales constituantes du récit et s'initier aux outils propres à cette forme particulière d'écriture, qui permet de camper l'histoire dans une forme dramatique. Connaissance des structures narratives classiques. Créer des personnages et des situations crédibles. Accorder une importance à la recherche et aux dialogues.

Contenu : Techniques générales de scénarisation. Organisation du récit, statut des personnages, etc. Fonctions et organisation matérielle des différentes étapes de la scénarisation. Élaboration d'un court scénario de fiction.

CIN1204**Théories du cinéma (3 cr.)**

Objectifs : S'initier aux différentes théories sur le cinéma ayant marqué le discours critique de la deuxième moitié du vingtième siècle. Comprendre les différents contextes d'apparition des approches théoriques ainsi que les divers apports des principaux penseurs.

Contenu : Études des principales théories appliquées au domaine du

cinéma : linguistique, psychanalyse, narratologie, sémiologie, cognitivisme, féminisme. Analyses d'œuvres filmiques en lien avec les diverses approches théoriques.

CIN1205**Montage : théories et pratiques (3 cr.)**

Objectifs : S'initier aux théories du montage cinématographique, aux notions de raccord, de rythmique et de narration, ainsi qu'aux logiciels de montage visuel et sonore. Réaliser le montage d'un document visuel de courte durée.

Contenu : Théorie du montage, effets dramatiques pouvant être créés par le montage image et le montage sonore. Notions de raccord, de rythmique et de narration. Initiation et utilisation des logiciels de la suite AVID. Exercices de montage pratiques.

CIN1206**Cinéma documentaire (3 cr.)**

Objectifs : Mieux comprendre le système du documentaire, les grandes figures du documentaire. Analyser les différentes conceptions qui ont jalonné l'histoire politique et esthétique du documentaire. Comprendre les diverses formes d'expression du documentaire : mise en situation, narration, entrevue, illustration, etc.

Contenu : Étude des principes de base du documentaire (le point de vue, l'approche, l'observation, le personnage) et de ses formes d'expression : la mise en situation (notion excluant l'idée de répétition) et la mise en scène (choix d'éléments filmiques). Étude du cinéma documentaire international et national. Introduction aux différentes conceptions qui ont jalonné l'histoire politique et esthétique du documentaire. Étude d'œuvres de documentaristes ayant marqué le cinéma documentaire d'hier à aujourd'hui : films de Vertov, Flaherty, Rouch, Perrault, Moore.

CIN1207**Cinéma contemporain (3 cr.)**

Objectifs : S'initier à certains courants et tendances du cinéma contemporain, de 1960 à aujourd'hui. Réfléchir sur les différents bouleversements narratifs et esthétiques, et les situer dans leur contexte d'apparition. Comprendre l'impact des nouvelles technologies sur le cinéma autant au niveau de la production cinématographique qu'en termes narratifs ou esthétiques.

Contenu : Analyse de formes, de contenus et d'expressions cinématographiques qui se situent en marge du cinéma dominant, ou qui, à l'intérieur même d'un système institué, opposent une résistance aux normes de visibilité dominantes. Analyse de films marqués par des innovations techniques, formelles et esthétiques.

CIN1208**Les genres cinématographiques (3 cr.)**

Objectifs : Étudier des genres selon des

découpages historiques et géographiques : de la grande forme hollywoodienne aux nouvelles formations génériques Analyser les problématiques liées à la distinction des genres au cinéma (comédie musicale, western, etc.) ainsi que des cas génériques.

Contenu : Études des problèmes typologiques propres aux questions génériques. Étude de différents genres cinématographiques ayant marqué le cinéma, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Évolution sociohistorique, changements intervenus au plan du langage cinématographique. Origine et évolution de la notion de genre et des codes fondateurs et distinctifs qui leur sont reliés.

CIN1209**Mise en scène : éclairage, espace scénique, espace filmique (3 cr.)**

Objectifs : Analyser les différentes constituantes d'une mise en scène cinématographique (le découpage technique, l'équipe artistique, le casting, l'acteur, les répétitions, la scène et le personnage, la fonction du décor et du costume et de la lumière au cinéma) et étudier les incidences esthétiques des choix inhérents à chacun d'eux. Permettre à l'étudiant d'acquérir les notions de base de la mise en scène et de la direction d'acteurs.

Contenu : Étude de différentes étapes qui constituent le travail du metteur en scène : la conception de la mise en scène, les problèmes de cadrage et le découpage en plans, la composition dans le plan. Travail avec les comédiens, mise en scène d'un court texte. Notions techniques et implications des choix de mise en scène sur la technique.

CIN1210**Projet synthèse : création d'une oeuvre cinématographique (3 cr.)**

Objectifs : Utiliser les concepts appris lors des cours théoriques précédents afin de pouvoir réaliser le scénario écrit lors des cours préalables. Organiser les différents aspects d'un tournage (préparation, casting, recherche, répétitions etc.). Mettre en œuvre un projet de création impliquant des apports créatifs, financiers, logistiques.

Contenu : Série de réunions de production où sont discutés et élaborés les choix de réalisation et de direction de la photographie (choix des acteurs, tests de lumière, répétitions, recherche iconographique, réécriture, découpage, effets spéciaux, direction artistique, costumes, maquillage). Ateliers d'expérimentation en fonction des besoins techniques et artistiques du film à tourner. Visionnements critiques des « rushes » du tournage.