
Certificat en cinéma et médias audiovisuels - 4974

RESPONSABLE :

Louis-Paul Willis
819 762-0971 poste 2719

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le Certificat en cinéma et médias audiovisuels s'adresse aux personnes souhaitant évoluer dans le domaine du cinéma, de la réalisation vidéo, de la publicité, de la télévision, des arts médiatiques, de la production audiovisuelle et de la culture. Il interpellera celles et ceux qui sont intéressés par une approche à la fois théorique et pratique, permettant de mettre à l'épreuve et de saisir l'impact de chacun des choix narratifs, thématiques, formels et esthétiques sur le spectateur ou la spectatrice.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base équivalent DEC – Étudiantes et étudiants internationaux
Études équivalentes à un diplôme d'études collégiales (DEC) québécois, sanctionnant la réussite d'au moins 13 années de scolarité.

Base études universitaires

Être titulaire d'un diplôme universitaire.

Base expérience

Être âgé d'au moins 21 ans et démontrer une préparation et des aptitudes suffisantes pour entreprendre des études universitaires : ces connaissances pourront être évaluées à l'aide de tests et (ou) d'entrevues lorsque requis.

PLAN DE FORMATION :

Session 1

ARN1107	Cinéma et vidéo: de la scénarisation à la diffusion (3 cr.)
CIN1310	Formes et genres audiovisuels (3 cr.)

Session 2

ARN1206	Cultures visuelles : médias traditionnels et émergents (3 cr.)
SON1215	Introduction à l'audio numérique (3 cr.)

Session 3

CIN1203	Scénarisation cinématographique (3 cr.)
CIN1205	Montage : théories et pratiques (3 cr.)
SON3515	Design sonore (3 cr.) (SON1215)

Session 4

CIN1204	Théories du cinéma (3 cr.)
CIN1209	Mise en scène : éclairage, espace scénique, espace filmique (3 cr.)
CIN1610	Postproduction et effets visuels (3 cr.)

* : Disponible à distance

ARN1107**Cinéma et vidéo: de la scénarisation à la diffusion**

Objectifs : Connaître la terminologie du langage audiovisuel et cinématographique. S'initier à toutes les étapes de création et de réalisation d'une production cinématographique ou vidéographique : recherche, scénarisation, préproduction (découpage technique, scénarimage, dossier de production, logistique de tournage), tournage, montage et diffusion. Apprendre à décoder un récit et comprendre l'importance des choix inhérents à la réalisation (la place de la lumière, le cadre, le son, la musique, etc.). Découvrir comment le cinéma et la vidéo deviennent de puissants vecteurs d'émotions.

Contenu : Pratique du cinéma et de la vidéo et incidence esthétique des choix inhérents à chacun d'eux. Mise en lumière du rôle et du travail de la personne scénariste, réalisatrice et directrice de la photographie. Découverte de l'écriture et des structures narratives, de la manipulation du matériel de tournage et d'éclairage. Apprentissage des fonctionnalités de base d'un logiciel de montage (projet, scènes, effets, transitions, etc.) et préparation des formats de sortie selon le lieu ou les moyens de diffusion (résolution, dimensions, compressions, conteneurs, codecs, ratios, etc.). Développement d'une méthodologie de travail appropriée tout au long du processus de création cinématographique ou vidéographique.

ARN1206**Cultures visuelles : médias traditionnels et émergents**

Objectifs : Développer une connaissance marquée des théories et des courants esthétiques traversant l'histoire et le développement des médias visuels et audiovisuels. Approfondir ses acquis en analyse de différents types d'œuvres et de productions : arts visuels, cinéma, art vidéo, médias traditionnels et émergents. Aborder l'analyse critique, historique et théorique d'œuvres expérimentales issues du champ cinématographique, des arts médiatiques et des médias émergents; situer le développement de ces formes médiatiques par rapport aux innovations techniques ou formelles qui les inscrivent ou les maintiennent dans la marginalité.

Contenu : Présentation des différents courants, formes, techniques et pratiques artistiques ayant marqué l'histoire du cinéma et des médias audiovisuels traditionnels et émergents : jouets et dispositifs optiques, spectacles, cinéma des premiers temps, expressionnisme, formalisme, surréalisme, néoréalisme, nouvelle vague, évolution des espaces de diffusion, etc. Études des différentes perspectives critiques concernant la modernité et la postmodernité dans les médias visuels. Étude de concepts théoriques facilitant la lecture et l'analyse d'un corpus d'œuvres

complexes : narratologie, notions de réflexivité, d'énonciation, de déconstruction du récit et d'intertextualité, remédiation, dispositif, transmédia, etc.

CIN1203**Scénarisation cinématographique**

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. Connaître les structures narratives classiques. Inventer une histoire et mettre en forme une intrigue. Créer des personnages, des situations et des dialogues crédibles et pertinents. Comprendre l'importance et l'utilité de la recherche et de l'observation pour la création de scénarios. Évaluer et analyser un scénario. Rédiger une note d'intention claire, attrayante et efficace. Acquérir des méthodes de travail et d'écriture efficaces. Réfléchir aux attentes des spectateurs face à un scénario.

Contenu : Techniques générales de scénarisation, du scène-à-scène au scénario dialogué. Organisation des différentes étapes de la scénarisation. Élaboration de courts scénarios de fiction. Lecture de scénarios afin d'en évaluer la qualité et la faisabilité. Réécriture de scénarios en plusieurs versions jusqu'à une version finale, en évaluant les impacts des changements apportés sur le récit. Ateliers de discussions critiques autour des scénarios produits.

CIN1204**Théories du cinéma**

Objectifs : S'initier aux différentes théories sur le cinéma ayant marqué le discours critique depuis la deuxième moitié du vingtième siècle. Comprendre les différents contextes d'apparition des approches théoriques ainsi que les divers apports des principaux penseurs. Mettre en rapport les différentes approches théoriques afin de dégager une perspective critique et analytique du cinéma en tant que discours et en tant que fait culturel. Développer une conscience accrue des rapports complexes entre le cinéma et la personne spectatrice, ainsi qu'entre le discours cinématographique et la société qu'il participe à façonner.

Contenu : Études des principales théories appliquées au domaine du cinéma : linguistique, psychanalyse, narratologie, sémiologie, cognitivisme, féminisme, études de genre, etc. Critique des différentes théories, de leurs contributions au champ de recherche ainsi que de leurs limites. Visionnement et analyses d'œuvres filmiques en lien avec les diverses approches théoriques. Lectures et ateliers de discussion portant sur les théories abordées.

CIN1205**Montage : théories et pratiques**

Objectifs : S'initier aux théories du

montage cinématographique, aux notions de raccord, de rythmique et de narration. Saisir l'évolution des techniques de montage selon les courants filmiques : formalisme, académisme, réalisme, modernisme, etc. Comprendre le langage propre au montage : le travail sur la psychologie des personnages, les effets esthétiques ainsi que différentes philosophies du montage. Étudier les principales techniques de montage et analyser leurs répercussions sur le travail signifiant du film. Analyser plusieurs séquences de films. Saisir les particularités et techniques de montage sur ordinateur à l'aide de différents logiciels spécialisés, et ce, dans le but de développer des habiletés polyvalentes. Réaliser des courts métrages en utilisant le matériel et les réflexions théoriques vues en classe.

Contenu : Théorie du montage, effets dramatiques pouvant être créés par le montage image et le montage sonore. Usages et procédés du montage. Création de sens par le montage, notamment l'assemblage de divers plans. Évolution du montage à travers les époques. Notions de raccord, de rythmique et de narration. Initiation à différents logiciels de montage. Utilisation de logiciels de montage. Exercices de montage pratiques.

CIN1209**Mise en scène : éclairage, espace scénique, espace filmique**

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). Étudier les incidences esthétiques des choix inhérents à chacune de ces composantes. Expérimenter l'importance des jeux d'ombre et de lumière à l'intérieur de projets photographiques et cinématographiques. Analyser la composition visuelle d'une image et comprendre l'utilité de l'espace et de la lumière pour enrichir le message véhiculé par l'œuvre. Acquérir les notions de base de la mise en scène, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'espace et la direction d'acteurs et d'actrices. Apprécier et critiquer des expressions artistiques variées, traditionnelles ou novatrices, sur le plan de la lumière, de la composition de l'espace, des décors, des costumes et du jeu d'actrice ou d'acteur. Concrétiser ses idées et les expliciter avec clarté. Traduire visuellement une observation ou une idée.

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. Choix des éclairages et proposition esthétique réfléchie quant au rôle de la lumière dans une scène. Travail avec les comédiens et les comédiennes. Notions techniques et implications des choix de mise en scène sur la technique. Étude des enjeux d'un texte, de la mise en espace avec les

acteurs et les actrices, de la préparation d'un plateau de tournage. Élaboration de travaux dans lesquels les notions de lumière et d'espace permettent l'acquisition de méthodes d'observation, d'analyse et d'interprétation des constituants plastiques (significations, intentions, sentiments, idées, etc.). Réalisation de courts métrages impliquant les notions vues en classe.

CIN1310**Formes et genres audiovisuels**

Objectifs : Étudier les notions de genre, de fiction et de forme, et ce, plus particulièrement dans leurs déclinaisons audiovisuelles. Aborder la question des genres et des formes selon des découpages historiques et géographiques : de la grande forme hollywoodienne aux nouvelles formations génériques. S'approprier la notion de sérialité afin de l'étudier dans l'univers des œuvres médiatiques, notamment cinématographiques et télévisuelles. Développer un bagage conceptuel permettant d'analyser les œuvres en fonction de leur production et de leur réception dans un contexte de sérialité, et de comprendre l'importance de la forme et de la sérialité dans la culture populaire contemporaine.

Contenu : Étude des problèmes typologiques propres aux questions formelles et génériques. Origine et évolution de la notion de genre et des codes fondateurs et distinctifs qui lui sont reliés. Étude de la sérialité télévisuelle, cinématographique et vidéoludique. Approfondissement des notions narratologiques mobilisées dans l'étude des phénomènes liés au genre et à la sérialité. Discussion des enjeux contemporains en lien avec la sérialité dans les médias : retcon, reboot, preboot, remake, etc. Étude des problématiques liées aux formes cinématographiques et médiatiques : fiction, métafiction, animation, documentaire, documenteur, art vidéo, cinéma expérimental, etc.

CIN1610**Postproduction et effets visuels**

Objectifs : Comprendre les différents enjeux liés à la postproduction audiovisuelle. Observer et analyser certains phénomènes naturels afin de se sensibiliser aux détails rendant les effets visuels et les retouches esthétiques et crédibles dans une production numérique. Développer et approfondir des compétences liées à l'utilisation de processus et de techniques spécifiques de traitement visuel permettant la bonification de contenus télévisuels, vidéographiques, cinématographiques ou artistiques. Gérer et traiter certaines composantes d'effets visuels dans un contexte d'édition vidéo numérique.

Contenu : Exercices d'observation de phénomènes naturels (oculaires et lumineux) dans le but de les recréer de façon réaliste dans un logiciel de postproduction. Flux de travail en postproduction (différentes phases et leur interdépendance), méthodes de travail itératives non destructives (altération minimale du signal).

Traitement de séquences vidéo à l'aide de logiciels dédiés dans le but d'y apporter des altérations numériques : la composition, l'incrustation (keying), la stabilisation, le suivi de mouvement (tracking), la rotoscopie, l'effacement, l'étalonnage colorimétrique.

SON1215

Introduction à l'audio numérique

Objectifs : Se familiariser avec les caractéristiques physiques et structurelles du son et de la synthèse sonore. Comprendre le son en tant qu'entité complexe et décomposable à l'aide d'outils de captation, de diffusion et d'analyse. Développer une compréhension de la chaîne d'enregistrement et de diffusion sonore typique en milieu professionnel. Développer un point de vue critique face à la qualité sonore dans les productions et comprendre les défis liés à l'audio dans un environnement de travail de création numérique.

Contenu : Étude des paramètres audionumériques : notions de fréquences, d'amplitude, de timbre, de rapport signal/bruit, d'amplification, de distorsion. Notions musicales fondamentales portant sur les rapports de hauteurs de son, les phrasés musicaux, le rythme. Approche de la synthèse de son. Familiarisation avec les différents outils de prise de son et les principes de base de leur fonctionnement (captation, traitement et diffusion sonore). Manipulation, transformation et optimisation d'objets sonores à l'aide de logiciels spécialisés. Exploration des possibilités narratives du langage sonore.

SON3515

Design sonore

Objectifs : Explorer les codes expressifs du langage sonore dans les productions audiovisuelles. S'approprier le vocabulaire spécifique au discours son-image. Étudier le rapport entre le son et l'image à travers différentes formes audiovisuelles (films, publicités, films d'animation, etc.). Appliquer les théories du son à l'image à une production audiovisuelle, dès la phase de conception.

Contenu : Présentation des principales théories dans le domaine du son à l'image : approfondissement des notions de valeur ajoutée du son sur l'image, dynamiques d'écoute intra et extra diégétiques, rôle de la parole et de la voix dans les productions, réalisme sonore, etc. Exemplification de ces théories à l'aide d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Production d'une œuvre mettant en application certains concepts appris en cours.