

Production audiovisuelle

Matière : Production audiovisuelle :
Atelier de production audiovisuelle
Niveau : 2ème du 2ème cycle (journalisme)
Volume Horaire : 3 heures
Enseignants : Hichem BEN AMMAR

OBJECTIFS :

- 1- Apprentissage de la gestion et du suivi d'un projet audiovisuel de la conception à la réalisation.
- 2- Stimulation de la réflexion autour d'un projet collectif en mettant la technique audiovisuelle au service d'une expression pertinente.
- 3- Mise en relation de la spécificité du documentaire avec la pratique journalistique.

REPARTITION PEDAGOGIQUE :

Apport théorique :

- Journalisme et documentaire : du reportage au documentaire de création.
- Le documentaire et ses lettres de noblesse : histoire d'un genre.
- Le documentaire face à l'Histoire.
- Le documentaire et l'approche du réel.
- Le documentaire entre « scénarisation » et improvisation.
- Le documentaire un cinéma de recherche.
- Enjeux du documentaire dans le cadre du paysage audiovisuel tunisien.

Intervention pratique :

- Choix de sujets et constitution des groupes de travail.
- Documentation, recherche, bibliographie, investigation.
- Dépouillement et synthèse des informations collectées.
- Rédaction d'un traitement et d'une note d'intention
- Conception d'un scénario.
- Discussion des projets finalisés.
- Etablissement d'un plan de travail et répartition des tâches.
- Tournage
- Post-production
- Jury

APPROCHES PEDAGOGIQUES :

Exposés, projections et débats, séances d'évaluation de l'avancement des projets, sorties, visites, manipulations techniques (prise de vues et montage virtuel).

Matière : Production audiovisuelle :
Scénarios et logiques du récit.
Niveau : 2ème du 2ème cycle
Volume Horaire : 4H/semestre
Enseignant :

Introduction Générale :

Qu'est-ce que le scénario ?

A qui et à quoi sert un scénario ?

L'approche anglo-saxonne ou « Hollywoodienne » : le scénario outil

Les métiers de l'écriture scénaristique : L'œuvre originale, l'adaptation,

Les collaborations à l'écriture , les lecteurs.

Les étapes de l'écriture :

- Le synopsis
- Le séquencier
- Le traitement.

Comment on présente un scénario

Les intitulés de séquence

La mise en page.

Structure générale d'un scénario

La scène et la séquence comme unités fondamentales

Qu'est-ce qu'une séquence ?

Qu'est-ce qu'une scène

Différentes formes de scènes (sc.d'introduction, d'exposition...)

Les fondements du scénario

L'idée

Le but : communiquer

Le sujet

La prémisse : opinion et point de vue

La Dynamique thématique

La Dynamique dramatique

La structure générale d'une histoire

Définitions générales

Le modèle de la baleine : La progression dramatique

L'intrigue et ses éléments dramaturgiques : crise, incident déclencheur, climax et résolution.

La gestion d'une histoire :

La structure ternaire, (exposition, développement , dénouement)

Les fondements mythologiques du conte selon Propp et Greimas.

« La méthode Siegel » ou le scénario en 9 actes.

L'ellipse et le flash-back.

Comment les scénaristes résolvent une histoire : les 4 possibilités.

Deux modèles dramaturgiques :

La tradition Aristotélicienne et la rupture épique de B.Brecht, (Présentation historique et théorique succincte des concepts de Catharsis et la distanciation).

Le personnage :

L'arc du personnage : décrire une évolution

Retour sur les notions d'objectif, d'obstacle, d'enjeu, de conflit et de dilemme.

Le personnage et l'intrigue : Le protagoniste décisionnaire et le protagoniste oisif.

Le protagoniste motivé et le contre exemple de Hamlet.

Le modèle actanciel de Greimas :

Sujet et Objet

Adjuvant et opposant

Destinateur et destinataire.

Films visionnés :

Histoire d'un retour de Jean Claude Cods (L.M/Liban)(Extraits)

Un ticket pour Jérusalem de Rachid Masharaoui (L.M/Palestine)

Baron Sarret de Sembene Ousmane (C.M/Sénégal)

Le Pique Nique de Férid Boughédir (M.M./Tunisie)

Torba de Moncef Dhouib (C.M/Tunisie).

Discussion de :

**Poupées d'argile de Nouri Bouzid .
Du feuilleton projeté par TV7 pendant le mois de Ramadan**

Matière : Production audiovisuelle : L'analyse de film
Niveau : 2ème A. du 2ème cycle
Volume horaire : 4H
Enseignant :

Plan de cours

Apprentissage et Application de la méthode d 'analyse suivante à des films visionnés plusieurs fois dans le cadre de cet enseignement :

0- Contexte du film

1- Bref résumé du récit (facultatif)

2- Le contenu

- Thèmes principaux , thèmes secondaires
- Les personnages : ce que chacun d'eux représente
- Leurs dialogues significatifs
- Leurs actions significatives
- Les symboles : y en a-t-il ? Leurs différentes interprétations

3- La forme

(Tous les moyens visuels et sonores choisis par le réalisateur pour exprimer le CONTENU , le sujet du film)

a) Le visuel

- Les cadrages significatifs, leur interprétation ?
- Les angles de prises de vues (plongée ou contre-plongée) Pourquoi ?
- Les mouvements de caméra significatifs (s'il y en a)
- Les effets de lumière significatifs
- Les effets de montage significatifs (s'il y en a). Leur interprétation
- Le décor, les costumes, s'il y a lieu

b) Le sonore

- La musique (quand elle est utilisée de façon significative, pour ajouter ou renforcer un sens. Pas quand elle sert de « bouche-trou », uniquement pour « meubler » l'image)
- Les « effets » sonores significatifs

4- Les intentions du réalisateur

- Les « Pistes » que l'on a découvertes dans l'étude de point 2 (« le contenu ») vont être confirmées, précisées, ou abandonnées à la fin de l'étude du point 3 (la forme). Les choix formels qu'a fait le réalisateur pour mieux exprimer le sujet qu'il avait à illustrer, nous renseignent de façon plus complète sur ses intentions, sur ce qu'il veut transmettre (de façon consciente ou inconsciente), et nous font parfois abandonner des « hypothèses » ou des interprétations qui étaient encore possible au stade 2 (étude du contenu).

5- Qualités défauts du film par rapport aux intentions

- En quoi le réalisateur a-t-il excellé au niveau créatif, par rapport aux intentions (conscientes ou inconscientes) qui s'expriment dans le film ?

- En quoi , au contraire, le choix a-t-il été médiocre, banal , insuffisant ou dévalorisant de ce que l'on cherchait à exprimer ?

Dans ce point 5, il ne s'agit donc pas de dire : « ceci est bon » ou « ceci est mauvais » dans l'absolu, comme le fait la chronique « impressionniste », mais de dire ce qui est « réussi » ou non par rapport aux intentions que l'on a découvertes.

6- Synthèse et conclusion

(Films analysés : classiques du cinéma mondial, puis films d'auteurs de Tunisie, et du Monde Arabe, du tiers Monde)

Matière : Production audiovisuelle : L'histoire du cinéma mondial

Niveau : 2ème A. du 2ème cycle

Volume horaire : 2H

Enseignant :

Plan de cours

LA NAISSANCE

- 1) LUMIERE ET MELIES (Les pionniers dès 1895)
- 2) LA PREHISTOIRE
 - Le « Film d'Art » 1908
- 3) L'INDUSTRIE U.S. PREDOMINE
 - D. WGRIFFITH – « Naissance d'une nation » - L'invention d'un langage cinématographique spécifique 1915
 - CHARLIE CHAPLIN : Naissance d'un héros humaniste universel : 1915

LA FORME CLASSIQUE BOUSCULEE

- 4) L'EXPRESSIONNISME ALLEMAND (1920)
- 5) L'AVANT GARDE ET LE SURREALISME (1924)
- 6) L'AGE D'OR SOVIETIQUE (1925)

L'ARRIVEE DU PARLANT

- 7) LE « HOLLYWOOD ROI » DES ANNEES 30 : L'INDUSTRIE DU REVE
 - Recul du cinéma par rapport aux découvertes soviétiques et aux thèmes « révolutionnaires »
 - Naissance du CINEMA EGYPTIEN sur le modèle hollywoodien
- 8) LE REALISME POETIQUE FRANÇAIS (1936-1939)
 - Les cinéastes du « Front Populaire » - Retour au cinéma social

- 9) LA GUERRE : L'OCCUPATION ET LES FILMS DE PROPAGANDE

LA « LIBERATION » LIBERE LE CINEMA

- 10) LE NEO REALISME ITALIEN 1945-1955
- 11) ANNEES 50 : LE CINEMA DE LA GUERRE FROIDE

- Hollywood : le cinéma classique américain ou le héros individualiste
- URSS et pays de l'Est : Le « réalisme socialiste »
- L'arrivée de la T.V. menace déjà l'économie du cinéma

LES ANNEES 60 – LES NOUVELLES VAGUES

12) LE CINEMA D'AUTEUR FACE AUX CINEMAS INDUSTRIELS

- La nouvelle vague française
- Les nouvelles vagues tchèques et québécoises
- Le « Cinéma Novo » Brésilien

13) APRES 1968 : LE CINEMA SE REPOLITISE : l'effet « Z »

14) LE CINEMA D'AUTEUR ARABE ET AFRICAIN EST UN ENFANT DE 1960 ET DE 1968

**Matière : Production audiovisuelle :
Processus de Production
Niveau : 2ème du 2ème cycle
Volume Horaire : 4H
Enseignant :**

Présentation du cours :

L'objectif de ce cours est l'initiation des étudiants au monde de la production Audiovisuelle. Seront pris en compte les rapports grandissants et de moins en moins conflictuels, dans leur tendance lourde, qui lient le cinéma à la télévision après la généralisation du support numérique surtout en ce qui concerne les films d'information (reportages, documentaires...).

S'adressant à des étudiants destinés à travailler en tant que documentalistes, réalisateurs de magazines et scénaristes, ce cours se structure comme une introduction générale où une importance particulière sera accordée à :

-La connaissance du champ cinématographique tunisien, l'actualité de la production de la fiction télévisuelle et des nouveaux marchés du film documentaire.

-A certains aspects du processus de production vu que les étudiants sont appelés dans le cadre d'un atelier à réaliser un documentaire et ces étapes sont :

- le découpage technique
- le dépouillement
- la feuille de service
- le montage

Concernant le scénario, celui-ci sera abordé dans ce cours dans une perspective économique. L'accent sera mis sur l'importance qu'a cet outil dans la démarche de financement.

PLAN DU COURS

Introduction générale

Naissance du cinéma et de son industrie

- De la caméra obscura au Kinetoscope.
- Le film : images et pellicules : Formats et émulsions
- Des studios à Hollywood.

I- Comment fabrique-t-on un film ?

I- La préparation

a : Le stade littéraire

- Le scénario
- Le découpage technique
- Les mouvements de caméra
- L'échelle des plans
- Les angles de prises de vues

b : Le financement

Démarche de financement en Tunisie
(Documentaire et fiction)

c : Le stade technique

Le dépouillement

La continuité
Le dépouillement par décors
Le regroupement
Les comédiens / le casting
Les repérages
L'étude des décors
Le plan de travail

2-Le tournage

a : La feuille de service

b : Le personnel

Le groupe image

Le groupe son

La script

3- Après le tournage

a : Le montage image

Historique du montage

Technique du montage

Esthétique du montage

b : La bande son

Le mixage

La musique

Paysage et composition sonore

c : Les travaux de laboratoire

De la conformation à la copie standard

d : Le film en salle

Distribution et exploitation

Cas du cinéma tunisien : actualités et perspectives