Baccalauréat en cinéma

Téléphone : 514 987-3637
Courriel : communication.cinema@uqam.ca
Site Web : cinema.uqam.ca

Code	Titre	Grade	Crédits
6678	Baccalauréat en cinéma	Bachelier ès arts, B.A.	90

Trimestre(s) d'admission	Automne
Contingent	Programme contingenté
Régime et durée des études	Offert à temps complet
Campus	Campus de Montréal

OBJECTIFS

Le baccalauréat en cinéma vise à former les cinéastes de demain. Centré à la fois sur la pratique réflexive, l'acquisition de compétences professionnelles et la création, ce programme offre une formation qui intègre six profils de spécialisation : la réalisation, l'assistance à la réalisation, la direction de la photographie, la direction artistique, le montage et le son. Ce programme prépare ainsi à une diversité de professions dans le milieu cinématographique ainsi qu'aux études supérieures en cinéma et en recherche-création.

Résolument tourné vers l'avenir, il permet aux personnes étudiantes d'acquérir les connaissances et l'esprit critique nécessaires à la compréhension de cet art en constante mutation. Il vise aussi à développer des aptitudes au travail d'équipe ainsi que des compétences communicationnelles.

À la fin de leur parcours, les personnes étudiantes seront en mesure de synthétiser les différents savoirs et savoir-faire acquis et de les transposer dans une pratique cinématographique personnelle étoffée, grâce, entre autres, à une forte expérience de création de films acquise dans la formation.

CONDITIONS D'ADMISSION

Capacité d'accueil
Le programme est contingenté.
Capacité d'accueil : Automne : 40 ; Hiver : 0

Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission au trimestre d'automne seulement.

Connaissance du français
Toutes les personnes candidates doivent posséder une maîtrise du français attestée par l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve uniforme de français exigée pour l'obtention du DEC, le test de français écrit de l'UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d'une université francophone et celles ayant réussi le test de français d'une autre université québécoise.

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

Méthode et critères de sélection - Base DEC
Présélection
Production cinématographique : 60 %
Cote de rendement : 40 %

Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 21 ans et avoir travaillé dans un domaine relié à la production audiovisuelle pendant au moins 2 ans.

Méthode et critères de sélection - Base expérience
Présélection
Production cinématographique : 60 %
Expérience pertinente : 40 %

Base études universitaires
Avoir réussi un minimum de cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de la demande d'admission.

Méthode et critères de sélection - Base universitaire
Présélection
Production cinématographique : 60 %
Qualité du dossier académique : 40 %

Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec après au moins treize années (1) de scolarité ou l'équivalent.
(1) À moins d'ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Méthode et critères de sélection - Base études hors Québec
Présélection
cinématographique : 60 %
Dossier académique : 40 %

Remarque pour toutes les bases d'admission
Toute personne candidate doit soumettre une production cinématographique faisant valoir une ou des réalisations personnelles ou scolaires. La présélection est fondée à la fois sur la qualité du dossier scolaire ou professionnel et sur l'évaluation de la production cinématographique, suivie d'une entrevue de qualification définitive pour la sélection.

Attendu le nombre limité de places dans ce programme, seront retenues les candidatures ayant obtenu les meilleurs résultats à l'évaluation du dossier scolaire/professionnel et de la production cinématographique.

Méthode et critères de sélection
Les meilleures candidatures seront présélectionnées au prorata des

candidatures admissibles selon les diverses bases d'admission et seront convoquées à une entrevue de sélection définitive.

Régime et durée des études
Ce programme doit être suivi à temps complet, durant le jour.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

FORMATION GÉNÉRALE (66 crédits)

Un cours au choix parmi les suivants (3 crédits) :
EDM1222 Organisation économique des médias et des industries créatives
EDM3240 Nouvelles médiatisations et esthétiques contemporaines
Les vingt-cinq cours suivant (63 crédits) :
EDM1100 Théories de la communication médiatique et enjeux contemporains
EDM1012 Direction de la photographie 1 : mise en images du récit
EDM1200 Prise de son au cinéma 1 (1 cr.)
EDM1210 Prise de son au cinéma 2 (1 cr.)
EDM1220 Fondements de la création cinématographique
EDM1230 Montage 1 : introduction à la théorie et à la pratique du montage
EDM1247 Son et cinéma
EDM1260 Réalisation 1 : introduction à la réalisation de films
EDM1617 L'image cinématographique
EDM2006 Enjeux de recherche-création en cinéma
EDM2014 Direction de la photographie 2 : pratiques contemporaines
EDM2170 Logistique de production 1 (1 cr.)
EDM2172 Logistique de production 2 (1 cr.)
EDM2232 Montage 2 : construction du récit en documentaire et en fiction
EDM2262 Réalisation 2 : pratiques intermédiaires en réalisation cinématographique
EDM2600 Direction artistique 1 (1 cr.)
EDM2602 Direction artistique 2 (1 cr.)
EDM2825 Développement de projets cinématographiques
EDM3048 Postproduction au cinéma
EDM3172 Production de courts-métrages 1
EDM3174 Production de courts-métrages 2
EDM3525 Musique et cinéma
FCM1015 Parcours dans l'histoire du cinéma
FCM1025 Cinémas du réel
FCM3035 Éthiques et esthétiques du cinéma contemporain
PROFIL DE SPÉCIALISATION (15 crédits)

Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
EDM2016 Direction de la photographie 3 : création de courts-métrages
EDM2234 Montage 3 : structure, fonction et sens
EDM2264 Réalisation 3 : courts-métrages de fiction
EDM2266 Réalisation 3 : courts-métrages documentaires
EDM2510 Conception sonore 1 : introduction au montage son
Un cours au choix parmi les suivants (3 crédits) :
EDM3018 Direction de la photographie 4 : films de fin d'études
EDM3236 Montage 4 : l'art du montage
EDM3266 Réalisation 4 : films de fin d'études
EDM2520 Conception sonore 2 : montage et mixage
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
EDM3238 Montage 5 : films de fin d'études
EDM3510 Conception sonore 3 : projet synthèse
EDM3080 Technologies actuelles en cinématographie numérique
EDM3800 Pratique de recherche-création en cinéma
Ou tout autre cours avec l'autorisation de la direction du programme.

COURS COMPLÉMENTAIRES (9 crédits)

Trois cours au choix parmi les suivants (9 crédits) :
ALL1230 Langue et cinéma allemands
ARA1111 L'arabe à travers la littérature, le cinéma et la musique
CHN1111 Le cinéma chinois: kung-fu, modernité, postmodernité et horreur filmique
FAM410A Atelier direction d'acteurs et jeu pour la caméra
FCM2001 La science-fiction au cinéma
FCM2111 Cinéma américain et idéologie
FCM2112 Image des femmes dans le cinéma hollywoodien
FEM3200 Cinéma et perspectives féministes
ITA1034 Langue, culture et cinéma italiens
JPN1111 Le cinéma d'animation et d'horreur japonais
LIT4345 Littérature et cinéma
PHI4901 Philosophie, cinéma et images mouvantes
REL2306 Mythologie et cinéma
Ou tout autre cours non siglés EDM

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS

Pour s'inscrire au cours EDM3800 Pratique de recherche-création en cinéma, il faut avoir réussi le cours EDM2006 Enjeux de recherche-création en cinéma.

DESCRIPTION DES COURS

ALL1230 Langue et cinéma allemands
Ce cours donné en français s'adresse aux étudiants qui ont des connaissances de base en allemand et qui désirent comprendre la langue allemande à travers des textes et des documents audiovisuels en lien avec le cinéma allemand. Le cours vise également à approfondir les connaissances de la culture allemande par l'étude des oeuvres les plus marquantes. À l'issue de ce cours, les étudiants seront en mesure de mieux saisir le contexte social, politique et culturel dans lequel les films ont été réalisés. Présentation d'un éventail d'extraits de films germanophones en allemand et en français, sous-titrés en allemand. Découverte des cinéastes allemands les plus reconnus. Familiarisation avec la terminologie appliquée dans le milieu du cinéma. Sensibilisation aux particularités individuelles, sociales et régionales de l'allemand oral. Développement de la compréhension écrite en allemand par l'étude des sous-titres, des extraits de scénario, des biographies des réalisateurs.

Modalité d'enseignement
Cours magistraux, projection de films et discussions. Utilisation des technologies éducatives appropriées en salle de classe.

ARA1111 L'arabe à travers la littérature, le cinéma et la musique
Objectifs
L'objectif de ce cours, donné en français, est de présenter un survol de différents champs culturels des pays arabophones. Une attention particulière est accordée aux grands succès et aux chefs-d'œuvre anciens et contemporains en littérature, en musique, au cinéma et au théâtre.

Sommaire du contenu
Des extraits de films, de pièces de théâtre ou d'interviews avec des cinéastes, réalisateurs et acteurs, sont visionnés en arabe, avec sous-titrage, ce qui permet aux étudiants de se familiariser avec la prosodie de l'arabe. La lecture de romans ou de poèmes se fait en version bilingue lorsqu'elle est disponible, en arabe et en français, ou en français. La musique est abordée à travers l'écoute d'artistes de grande renommée et de quelques vedettes actuelles, sans oublier la musique andalouse.

CHN1111 Le cinéma chinois: kung-fu, modernité, postmodernité et horreur filmique
Objectifs
L'objectif de ce cours, donné en français, est l'étude et l'analyse de la culture chinoise, tant ancienne que contemporaine, par son cinéma.

Sommaire du contenu
Depuis les trois dernières décennies, le cinéma de la Chine continentale, ainsi que celui de Hongkong et de Taïwan, est l'objet d'une reconnaissance croissante en Occident. Des cinéastes

contemporains tels Chen Kaige, Zhang Yimou, Wang Kar-Wai, Hou Hsiao Hsien, Jia Zhangke et Ang Lee, contribuent à sa renommée. L'analyse de films comme Adieu ma concubine, In the Mood for Love, Tigre et dragon et Vivre ouvriront la porte à des réflexions approfondies au sujet de la philosophie, de la mythologie et de la culture chinoise, ainsi qu'au lien entretenu par la Chine contemporaine avec le cinéma. Les films sont présentés en langue originale, avec sous-titrage, ce qui permet aux étudiants de se familiariser avec la prosodie de la langue.

Modalité d'enseignement
Cours magistral et discussions en classe. Présentations multimédias.

EDM1012 Direction de la photographie 1 : mise en images du récit
Objectifs
Ce cours-atelier vise à initier les personnes étudiantes aux savoir-faire et savoir-être inhérents au travail à la direction de la photographie au cinéma et à leur permettre d'appliquer ces notions dans différents exercices filmiques.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les spécificités du travail à la direction de la photographie en fiction et en documentaire; - Le rôle, les droits et les responsabilités des différents membres de l'équipe de la direction de la photographie au cinéma : direction photo, cadre, assistance à la caméra, machiniste, éclairage, colorisation; - Le travail à la direction de la photographie en préproduction d'un projet cinématographique : recherche, approche visuelle, découpage technique, plans d'éclairage, organisation du travail; - Le travail à la direction de la photographie en tournage : méthodologie de tournage, travail au cadre, travail à l'éclairage, travail collaboratif, gestion du stress; - Le travail à la direction de la photographie en postproduction : visionnement critique du matériel tourné, colorisation; - L'apprentissage des techniques de base liées à la direction de la photographie : connaissance des équipements caméra, éclairage et machiniste; techniques de cadre et d'éclairage; techniques de colorisation de base.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM1617 L'image cinématographique

EDM1100 Théories de la communication médiatique et enjeux contemporains
Objectifs
Ce cours offre une introduction aux théories de la communication médiatique appliquées à l'étude de phénomènes, d'objets et de productions médiatiques contemporains. Il propose une contextualisation de ces théories pour permettre une réflexion critique sur les enjeux actuels de la communication médiatique. Ce cours a pour objectif de : - Comprendre les principales théories de la communication médiatique, ainsi que leurs problématiques et objets privilégiés; - Comprendre le contexte social, culturel et économique dans lequel s'inscrivent les théories de la communication médiatique, leur généalogie et leurs influences respectives; - Réfléchir à l'importance, à l'actualité et aux enjeux des principales théories de la communication médiatique pour étudier des phénomènes, des objets et des productions médiatiques contemporains.

Sommaire du contenu
Ce cours propose une introduction aux principales théories de la communication médiatique. En privilégiant un cheminement généalogique, il aborde les théories qui ont accompagné le développement des technologies de l'information et de la communication et des médias. Le cours s'intéresse à la cybernétique et à son influence dans les dispositifs techniques les plus récents, au rôle des médias de masse dans la formalisation des premières grandes approches en communication médiatique et aux études portant sur la réception. Le cours revient sur le rôle et l'influence des écoles anglo-saxonnes dans l'élaboration et le développement de ces théories (les écoles de Columbia, de Chicago, de Palo Alto, de Toronto, etc.). Il propose également d'aborder la tradition européenne marquée par l'École de Francfort, connue pour sa théorie critique des médias, et la « French Theory », qui a inspiré le courant des Cultural Studies, ayant lui-même inspiré les perspectives intersectionnelles, féministes et décoloniales. Le cours s'intéresse également aux enjeux contemporains posés par la communication médiatique. Il propose de revenir sur l'idée d'une société de l'information, à partir d'une analyse du paradigme informationnel et des transformations politiques, institutionnelles et culturelles qu'il induit. Les différentes théories de la communication médiatiques sont alors appliquées à l'étude de phénomènes et des objets médiatiques récents (désinformation et postvérité, IA générative, plateformes et médias socionumériques, etc.), mais sont également mobilisées pour analyser le contenu, les usages et les modalités de réception de productions médiatiques actuelles (télévision, cinéma, jeux vidéo, médias immersifs et interactifs, etc.).

Modalité d'enseignement
Exposés magistraux, conférences thématiques par d'autres membres du corps enseignant ou par des personnes oeuvrant dans le domaine des médias, utilisation de contenus médiatiques (extraits de films, vidéos, publicités et autres documents) pour illustrer et mettre en contexte les contenus théoriques et leurs principaux enjeux, discussions sur les lectures hebdomadaires obligatoires, les contenus théoriques et médiatiques présentés en classe.

EDM1200 Prise de son au cinéma 1
Objectifs
Ce cours-atelier vise à approfondir la formation de base en prise de son et à mettre en application ces savoirs et ces savoir-faire dans des situations réelles de tournages cinématographiques, tant en fiction qu'en documentaire. Ce cours permettra aux personnes étudiantes de planifier et de mettre en oeuvre les stratégies requises par les différentes scènes d'un projet.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les spécificités du travail à la prise de son en fiction et en documentaire; - Le rôle et les responsabilités des différents membres de l'équipe (prise de son, perchiste, assistance au son); - Le travail en préproduction (analyse du scénario, découpage technique, visites techniques); - Le travail en tournage (méthodologie, travail à la perche, micros d'appoint, cadre, lumière, chorégraphie, écoute active, ergonomie); - Le travail en postproduction (écoute critique des rushes, besoins spécifiques du montage image et son).

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM1247 Son et cinéma

EDM1210 Prise de son au cinéma 2
Objectifs
Ce cours-atelier vise à poursuivre la formation en prise de son de plateau et à mettre en application les savoirs et les savoir-faire dans des situations réelles de tournages cinématographiques, tant en fiction qu'en documentaire. Ce cours permet aux personnes étudiantes d'approfondir la planification et la mise en oeuvre des stratégies requises par les différentes scènes d'un projet.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les notions avancées de méthodologie de travail à la prise de son en fiction et en documentaire; - Les techniques avancées de prise de son plateau (travail à la perche, micros d'appoint, cadre, lumière, chorégraphie, écoute active, ergonomie); - L'importance du travail en préproduction (analyse du scénario, découpage technique, visites techniques) et ses incidences sur la prise de son; - Le travail en postproduction (écoute critique du matériel tourné, besoins spécifiques du montage image et son).

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM1200 Prise de son au cinéma 1

EDM1220 Fondements de la création cinématographique
Objectifs
Ce cours vise à jeter les bases d'une pratique cinématographique en devenir.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Le processus créatif au cinéma; - La notion de genre cinématographique, les pratiques hybrides; - Les bases de l'écriture scénaristique; - Le personnage et son environnement; - Les bases de la rédaction d'une proposition documentaire; - La recherche documentaire; - Les intentions de réalisation; - Les principales théories de la réalisation; - La notion de point de vue au cinéma : l'auteur/l'autrice, le personnage, le spectateur/la spectatrice; - L'analyse du langage cinématographique comme élément d'expression artistique; - La compréhension des divers enjeux éthiques liés à la représentation et à la pratique cinématographique; - Le cinéma comme art collaboratif.

Modalité d'enseignement
Exposés magistraux

EDM1222 Organisation économique des médias et des industries créatives
Objectifs
Ce cours a pour but de permettre aux personnes étudiantes de penser les médias et les industries créatives du point de vue macroéconomique. Plus précisément, il s'intéresse à la dimension économique des diverses perspectives théoriques qui traitent des médias et des industries créatives. Ces perspectives seront expliquées à partir d'analyses de cas en provenance des secteurs des arts vivants, de l'audiovisuel (cinéma, télévision, productions multi-écrans, etc.), de l'édition, du jeu vidéo, des expériences immersives et interactives et de la musique enregistrée, notamment. Il sera ainsi question de l'économie culturelle, de l'économie politique de la communication, ainsi que de perspectives plus récentes relevant de l'économie des industries créatives ainsi que de l'économie des plateformes. En identifiant et en analysant les dynamiques et les rapports de force économiques entre les acteurs impliqués dans les différentes filières et en mettant en lumière le rôle de l'État dans la régulation des marchés, le cours a aussi pour objectif de saisir les transformations permanentes que connaît l'économie des médias et des industries culturelles dans le cadre, plus vaste, des mutations de l'économie de marché/du capitalisme actuel.

Sommaire du contenu
En proposant une introduction aux principes d'analyse stratégique, plusieurs concepts seront présentés, comme ceux de marché, d'emploi, d'offre, de demande et de prix, de structure économique des organisations, de chaîne de valeur, de profit, de concurrence, d'intégration et de concentration, d'oligopole/monopole, de convergence et de plateforme. Seront aussi abordés les différents rôles de l'État et des autres acteurs publics dans les dynamiques économiques à l'oeuvre à la fois aux échelles nationale et internationale.

Modalité d'enseignement
Exposés magistraux, analyse de cas, conférences.

EDM1230 Montage 1 : introduction à la théorie et à la pratique du montage
Objectifs
Ce cours-atelier vise à initier les personnes étudiantes à la théorie et à la pratique du montage au cinéma.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les éléments formels du montage : choix de plans, coupes, rythme; - Les notions techniques : logiciels de montage et méthodologie; - La structure narrative en documentaire et fiction. L'histoire du montage sera examinée tout au long du trimestre par l'analyse de films et de textes mettant en valeur plusieurs facettes de cet art.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

EDM1247 Son et cinéma
Objectifs
Ce cours permet aux personnes étudiantes : - D'explorer le panorama des approches et des théories analytiques propres au son au cinéma; - De comprendre les relations son/image; - De parfaire leur lecture d'oeuvres audiovisuelles à travers le raffinement de l'écoute et en développant leur sensibilité au phénomène sonore; - De comprendre la grammaire spécifique du son comme une écriture;à - De développer une réflexion propre à leurs projets.

Sommaire du contenu
La composante audio du film sera étudiée, tant du point de vue de sa réception que de son processus de création, à la fois dans son autonomie et à travers ses relations avec les autres composantes du film. En considérant l'ensemble du matériau sonore, ce cours présentera l'étendue des réflexions d'ordre historique, esthétique, formel, sémiotique, etc., propre à ce champ d'études.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises

EDM1260 Réalisation 1 : introduction à la réalisation de films
Objectifs
Ce cours-atelier vise à initier les personnes étudiantes à la réalisation cinématographique à travers divers exercices filmiques.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Le rôle, les droits et les responsabilités de la personne en charge de la réalisation d'un projet cinématographique; - Le rapport entre le scénario et le film; - L'enjeu de la continuité et son rapport à la réalisation; - La réalisation en préproduction : distribution des rôles, choix des lieux de tournage, mise en images et en sons du scénario, travail préparatoire avec les actrices/acteurs, travail préparatoire en documentaire, organisation du travail; - La réalisation en tournage de fiction (notions pratiques de mise en scène et de direction d'actrices/acteurs) et documentaire (notions d'observation, de fréquentation, de personnageporteur, mise en situation, entrevue, narration, archives, etc.); - Méthodologie de tournage, gestion du stress; - La réalisation en postproduction : visionnement critique du matériel tourné, univers sonore, relation réalisation/montage.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM1220 Fondements de la création cinématographique

EDM1617 L'image cinématographique
Objectifs
Ce cours-atelier vise à initier les personnes étudiantes aux savoirs théoriques et techniques liés à l'image cinématographique.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - La direction de la photographie comme point de rencontre entre art et technique; - Les aspects formels de l'image cinématographique : composition d'image, mouvement, lumière, couleur, texture; - Les particularités des supports argentiques et numériques; - Les

principes de base de l'optique : mise au point, distance focale, profondeur de champ; - L'exposition photographique : indice d'exposition, ouverture de diaphragme, angle d'obturation, vitesse de défilement; - La sensitométrie de base; - L'étude des grands maîtres de la direction de la photographie au cinéma.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

EDM2006 Enjeux de recherche-création en cinéma
Objectifs
Ce cours vise à doter les personnes étudiantes des outils nécessaires pour naviguer entre théorie et pratique, en les préparant à devenir des créatrices éclairées, capables de produire des oeuvres qui sont à la fois ancrées dans une réflexion critique et artistiquement riches. Celles-ci en sortiront avec une compréhension approfondie de la manière dont une démarche de recherche peut enrichir leur vision créative et de l'importance d'une posture réflexive dans le développement de leur pratique. Le cours s'adresse principalement aux personnes étudiantes d7ans les programmes de création de l'École des médias.

Sommaire du contenu
Le cours expose la diversité des pratiques et des méthodes en recherche-création, ses spécificités et ses enjeux. Les contenus suivants seront notamment abordés : - L'historique de la recherche-création et des approches apparentées (practice-based research, practice as research, artistic research, arts based research, etc.); - Les pratiques frontières de la recherche-création (la recherche-action qui mobilise la création, l'activisme qui mobilise la création, la recherche performative, etc.); - Les enjeux de la recherche-création, incluant les différentes articulations possibles entre la composante recherche et la composante création, les types de connaissances mobilisées et produites (connaissances explicites et tacites, savoir-faire, évaluation et appréciation de la recherche-création, intégration de ces pratiques dans le contexte universitaire, etc.); - Les enjeux spécifiques auxquels peuvent être confrontées les personnes chercheusescréatrices dans leur démarche, incluant les postures et les visées de la personne chercheusecréatrice, la crise de la représentation et les limites de l'approche des médias par le langage (faire vivre une expérience ou transmettre un message), la part du corps et de la cognition incarnée dans la pratique de la recherche-création, les aspects communicationnels et les enjeux collaboratifs de la création effectuée en groupe, l'agentivité de la matérialité des médias sur le processus de création, etc.). Des exemples de pratiques et de réflexions contemporaines en recherche-création médiatique seront également examinés.

Modalité d'enseignement
Le contenu du cours sera abordé à travers des formules pédagogiques dynamiques et variées, incluant : des exposés magistraux, des conférences de chercheuses-créatrices/chercheurs-créateurs, des exercices pratiques de réflexion sur des démarches ou des projets de recherche-création, l'étude de corpus d'oeuvres issues de la recherche-création.

EDM2014 Direction de la photographie 2 : pratiques contemporaines
Objectifs
Ce cours-atelier vise l'approfondissement des connaissances liées à la pratique de la direction de la photographie au cinéma et l'application de ces notions dans différents exercices filmiques.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les pratiques et les techniques actuelles en direction de la photographie; - Les technologies numériques actuelles en direction de la photographie; - Les particularités organisationnelles, créatives et techniques d'un tournage de fiction hors studio; - La relation direction de la photographie/contenu en documentaire. En continuité avec le premier cours de direction de la photographie, les connaissances liées au travail en préproduction, en tournage et en postproduction d'un projet cinématographique seront approfondies

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM1012 Direction de la photographie 1 : mise en images du récit

EDM2016 Direction de la photographie 3 : création de courts-métrages
Objectifs
Ce cours-atelier avancé permet aux personnes étudiantes d'expérimenter la pratique de la direction de la photographie au cinéma en participant à différents courts-métrages de fiction ou de documentaire dans des rôles liés à l'image cinématographique. Ce cours amène aussi les personnes étudiantes à évaluer et à analyser leur travail dans le but de développer une pratique personnelle forte.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Le travail lié à la direction de la photographie à toutes les étapes de la production d'un courtmétrage; - L'élaboration de stratégies techniques et logistiques permettant de concrétiser l'approche artistique; - L'organisation du travail; - Les techniques avancées de cadre, d'éclairage et de postproduction; - Le travail collaboratif production-réalisation-équipe technique; - Le rôle de chef d'équipe : communication, gestion d'équipe, savoir-être relationnels; - Le développement des capacités d'autocritique et de réception de la critique. Le cours permet en outre d'initier les personnes étudiantes aux problématiques et aux recherches actuelles en direction de la photographie.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2014 Direction de la photographie 2 : pratiques contemporaines

EDM2170 Logistique de production 1
Objectifs
Ce cours-atelier vise à initier les personnes étudiantes aux principes de base de la production cinématographique, tant en documentaire qu'en fiction.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les différentes étapes de la production d'un film (préproduction, production, postproduction); - Le rôle, les responsabilités et les droits de chaque membre d'une équipe de production; - Les dimensions organisationnelles de la création cinématographique (production, régie, assistance à la réalisation); - Les aspects éthiques et légaux en cinéma (droits d'auteurs, libération de droits, cadre juridique, conventions collectives, assurances); - Les particularités du travail d'équipe en cinéma et les savoir-être nécessaires à une collaboration harmonieuse; - La gestion du stress en contexte de création collective; - Le fonctionnement global d'un plateau de tournage ainsi que les principes de santé et sécurité inhérents; - Le travail spécifique de la personne assistante à la réalisation, tant en préparation qu'en en tournage.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

EDM2172 Logistique de production 2
Objectifs
Ce cours-atelier vise à approfondir les connaissances liées à la logistique de production au cinéma, tant en documentaire qu'en fiction.

Sommaire du contenu
Le contenu du cours s'articule majoritairement autour des notions de

méthodologie de tournage. Une attention particulière est portée aux principes de base de la communication organisationnelle et au développement des aptitudes liées au travail d'équipe et au leadership positif. En continuité avec les apprentissages amorcés dans le premier cours de logistique de production, les particularités du rôle de la personne assistante à la réalisation sont approfondies.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2170 Logistique de production 1

EDM2232 Montage 2 : construction du récit en documentaire et en fiction
Objectifs
Ce cours-atelier vise à approfondir les notions théoriques et pratiques du montage en mettant l'accent sur la construction narrative. Une attention particulière est portée à la méthodologie de travail et la collaboration réalisation/montage.

Sommaire du contenu
À travers la poursuite d'exercices de montage, les personnes étudiantes amélioreront leurs connaissances techniques et formelles ainsi que leur sens du récit, aussi bien en fiction qu'en documentaire. L'étude des figures phares du montage et de leur contribution, au cours de l'histoire, à la réflexion et à la création en montage, viendra enrichir les apprentissages.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM1230 Montage 1 : introduction à la théorie et à la pratique du montage

EDM2234 Montage 3 : structure, fonction et sens
Objectifs
Ce cours-atelier avancé vise à approfondir la réflexion sur le montage, la troisième écriture après le scénario et le tournage. Les personnes étudiantes seront amenées à développer leur autonomie, leur acuité et leur agilité en salle de montage.

Sommaire du contenu
Une partie du cours sera consacrée au processus créatif en montage et à l'exploration du médium, tandis que le montage d'un court-métrage de fiction ou de documentaire viendra compléter les apprentissages. L'accent sera mis sur la cohérence narrative et l'impact des choix esthétiques sur le récit cinématographique. Les retours critiques sur les films et la lecture de textes discutés en classe enrichiront la pratique du montage et relanceront l'expérimentation.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2232 Montage 2 : construction du récit en documentaire et en fiction

EDM2262 Réalisation 2 : pratiques intermédiaires en réalisation cinématographique
Objectifs
Ce cours-atelier vise l'approfondissement des connaissances liées à la réalisation cinématographique et à l'application de ces notions dans différents exercices filmiques.

Sommaire du contenu
Dans la continuité du premier cours de réalisation, les personnes étudiantes exploreront plus en profondeur les éléments suivants : - Le travail collaboratif; - La planification et l'élaboration en détails d'un tournage; - Le passage du scénario au film; - Le découpage technique et la mise en images; - Le travail avec les actrices et acteurs, la mise en scène; - Les différentes approches documentaires : cinéma direct, cinéma d'intervention, d'observation, de mise en situation, etc.; - La réalisation en postproduction : visionnement critique du matériel tourné, relation réalisation/montage image et montage sonore, etc.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM1260 Réalisation 1 : introduction à la réalisation de films

EDM2264 Réalisation 3 : courts-métrages de fiction
Objectifs
Ce cours-atelier avancé vise à accompagner et à encadrer les personnes étudiantes dans la réalisation d'un court-métrage de fiction de mi-parcours.

Sommaire du contenu
Ce cours se décline en une série d'activités d'enseignement et d'encadrement de la création conduisant à : - Participer pleinement à un travail collaboratif; - Réaliser ou appuyer la réalisation de courts-métrages de fiction – une attention particulière est portée à l'apport des départements artistiques (direction artistique, accessoires, costumes, coiffure, maquillage); - Analyser en profondeur un scénario du point de vue de la réalisation; - Exécuter le travail avec les actrices et acteurs, travail de table, répétition, mise en scène; - Assurer la direction créative d'une équipe de tournage; - Définir et assurer les choix de réalisation lors des étapes de postproduction.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2262 Réalisation 2 : pratiques intermédiaires en réalisation cinématographique

EDM2266 Réalisation 3 : courts-métrages documentaires
Objectifs
Ce cours-atelier avancé vise à accompagner et à encadrer les personnes étudiantes dans la réalisation d'un court-métrage de documentaire de mi-parcours.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les trois niveaux d'écriture propres au cinéma documentaire; - Les notions avancées de recherche et de scénarisation documentaire : le s ujet et son contexte, l'idée maîtresse; les intentions, les protagonistes, les lieux de tournage, le point de vue, la structure, le traitement cinématographique, la mise en situation et la suite séquentielle; - La narrativité, la démarche et la « posture documentaire »; - Le travail, les tâches et les responsabilités de la réalisation et des membres de l'équipe en documentaire, dans la préparation du tournage, le tournage proprement dit et la postproduction; - L'éthique de travail en rapport avec le réel filmé et les protagonistes participants au tournage du documentaire.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2262 Réalisation 2 : pratiques intermédiaires en réalisation cinématographique

EDM2510 Conception sonore 1 : introduction au montage son
Objectifs
Ce cours-atelier vise à initier les personnes étudiantes aux bases

théoriques, conceptuelles et méthodologiques de la postproduction sonore.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans le cours sont : - Le montage sonore comme art et science; - Le son de plateau (voix et ambiances) comme premier matériau de la création sonore d'un film; - Les approches conceptuelles et méthodologiques du montage du son de plateau pour différentes formes cinématographiques (fiction, documentaire, expérimentale, animation etc.); - L'acquisition et le catalogage du son de plateau; - Le montage du son de plateau en rapport avec le montage image; - Les premières étapes de la création de la trame musicale; - La musique temporaire et le montage de musique; - La cocréation au sein de l'équipe monteurs-réalisateur-compositeur.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à expérimenter et appliquer les connaissances acquises.

EDM2520 Conception sonore 2 : montage et mixage
Objectifs
Ce cours-atelier de postproduction audio pour les médias audiovisuels vise la formation de monteuse/monteur son et de mixeuse/mixeur. Il vise le développement d'une réflexion approfondie sur la pratique de la conception sonore et des savoir-faire propres à la « mise en son » cinématographique.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans le cours sont : - Les approches conceptuelles du son dans le média audiovisuel (le son comme texte, le son comme phénomène, etc.) et théoriques (fonction, structure et sens); - Les techniques avancées de montage (son de plateau, musiques et effets); - Les logiciels de traitement audio spécialisés; - Le montage et le mixage dans différents flux de production.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2510 Conception sonore 1 : introduction au montage son

EDM2600 Direction artistique 1
Objectifs
Ce cours-atelier vise à initier les personnes étudiantes aux pratiques liées au département artistique d'un film, ainsi qu'à l'étroit travail de collaboration nécessaire à la concrétisation de toute conception visuelle.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les spécificités du département artistique au cinéma; - Le rôle, les droits et les responsabilités des différents membres du département artistique; - La gestion d'un budget; - La conception d'espaces filmiques, l'éco-conception; - La relation entre la direction artistique et les autres membres de l'équipe (production, réalisation, direction de la photographie, costumes, coiffures, maquillage, accessoires); - Les techniques de fabrication de décors, les accessoires, le costume, la coiffure et le maquillage

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises

EDM2602 Direction artistique 2
Objectifs
Ce cours-atelier vise l'approfondissement des connaissances liées à la pratique de la direction artistique au cinéma et l'application de ces notions dans différents exercices filmiques.

Sommaire du contenu
En créant des ponts entre architecture, design, histoire de l'art et cinéma, ce cours aborde les notions d'esthétique, d'espace, de texture, de couleur et de lumière pour ensuite les appliquer à la conception et à la confection de décors de cinéma.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2600 Direction artistique 1

EDM2825 Développement de projets cinématographiques
Objectifs
Ce cours-atelier permet aux personnes étudiantes de concevoir, écrire et développer des projets de courts-métrages de fiction et de documentaire.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Le processus créatif : la naissance d'une idée de film; - Le développement d'un projet documentaire : la recherche, les personnages, les lieux, le point de vue, l'approche; - Le développement d'un projet de fiction : le synopsis, la scène à scène, la description des personnages, le scénario; - L'étude de la faisabilité d'un projet; - La présentation d'un projet : les intentions de réalisation, les oeuvres à l'appui, le pitch.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique et exercices pratiques.

EDM3018 Direction de la photographie 4 : films de fin d'études
Objectifs
Ce cours-atelier avancé permet aux personnes étudiantes d'effectuer une synthèse de leurs savoirs en direction de la photographie à travers leur participation à des films de fin d'études.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les étapes et les expertises permettant de mener à bien un projet cinématographique à facture professionnelle dans différents postes liés à la direction de la photographie; - L'intégration des outils de postproduction et des technologies numériques dans l'élaboration d'une approche visuelle; - Le processus créatif en direction de la photographie; - Les options offertes aux personnes étudiantes se spécialisant en direction de la photographie à la suite à leur diplomation : poursuite d'une scolarité aux études supérieures, intégration au milieu professionnel, développement d'une pratique artistique personnelle, etc., en abordant les questions du statut d'emploi, des stratégies promotionnelles, des associations de travailleuses et travailleurs, des centres et des regroupements d'artistes ainsi que la gestion financière de base.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2016 Direction de la photographie 3 : création de courts-métrages

EDM3048 Postproduction au cinéma
Objectifs
Ce cours avancé permet aux personnes étudiantes de finaliser la postproduction des films de fin d'études et d'en préparer la diffusion.

Sommaire du contenu
Le cours aborde les aspects méthodologiques de la postproduction à la diffusion d'un court-métrage. Une attention particulière est portée à l'arrimage entre les grandes étapes de postproduction (montage en ligne, montage hors ligne, VXF, son, finition image, sortie). Les contenus principalement abordés dans le cours sont : - La direction de postproduction; - Les grandes étapes de la postproduction; - Les titres

et les génériques; - Les notions légales liées à la diffusion; - Les différents types de copies finales; - La distribution d'un court-métrage, les éléments de mise en marché (dossier de presse); - Les circuits festivaliers et leur rôle dans la diffusion du court-métrage; - L'organisation d'une soirée de projection de courts-métrages; - Les acteurs de l'industrie cinématographique québécoise : organismes culturels, conseils des arts, partenaires de diffusion, etc.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM3174 Production de courts-métrages 2

EDM3080 Technologies actuelles en cinématographie numérique
Objectifs
Ce cours permet aux personnes étudiantes de découvrir les technologies numériques actuelles liées à la création cinématographique et de pouvoir anticiper leur évolution. Il vise à faire comprendre les possibilités qu'elles offrent aux cinéastes, mais aussi à développer une réflexion critique sur les enjeux complexes qu'elles soulèvent. Une attention particulière sera portée aux nouvelles formes narratives découlant de l'exploration des nouvelles technologies en cinéma.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Les technologies de pointes liées à l'image cinématographique; - L'imagerie de synthèse; - Les points de rencontres entre réalité virtuelle et cinéma; - La production virtuelle; - L'utilisation de l'intelligence artificielle au cinéma; - L'incidence des nouvelles technologies sur le son et la musique au cinéma; -L'impact des nouvelles technologies sur la façon de raconter des histoires au cinéma; - Les enjeux éthiques et socioéconomiques liées à l'évolution des pratiques. Ce cours se voulant aussi une ouverture vers les modes de production du futur, son contenu sera donc en constante évolution afin de refléter les tendances actuelles.

Modalité d'enseignement
Exposés magistraux, lecture critique, visites de terrain, études de cas.

EDM3172 Production de courts-métrages 1
Objectifs
Ce cours-atelier vise à développer des aptitudes organisationnelles et logistiques quant à la production de courts-métrages de fiction et de documentaires et à appliquer les notions vues au cours de la première moitié du programme dans des projets de films.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Le rôle de la production (aspects financiers, organisationnels et humains, les conditions de production et leur impact sur la création, éthique de travail et production écoresponsable, santé et sécurité); - Le travail spécifique à l'organisation d'un tournage de fiction hors studio (département logistique, direction de lieux de tournage, visites techniques, logistique de transport, demandes de permis, contrats, assurances, etc.); - Le travail spécifique à l'organisation d'un tournage documentaire (aspects légaux, organisationnels, logistique de transport et d'hébergement, etc.); - Les notions avancées d'assistance à la réalisation (calendriers, dépouillement de scénario, élaboration et analyse avancée des plans de travail, notions de leadership positif sur un plateau de tournage, analyse des problématiques et stratégies de rechange); - La connaissance des différentes conventions collectives; - La direction de postproduction; - Les savoir-être liés à la collaboration harmonieuse et à la gestion du stress.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2262 Réalisation 2 : pratiques intermédiaires en réalisation cinématographique

EDM3174 Production de courts-métrages 2
Objectifs
Ce cours-atelier avancé permet aux personnes étudiantes d'effectuer une synthèse de leurs savoirs en logistique de production à travers la création des différents films de fin d'études.

Sommaire du contenu
Ce cours aborde tous les aspects méthodologiques d'un projet de court-métrage, de la planification de la préproduction à la finition du film. Les contenus principalement abordés le cours sont : - La direction de production et de postproduction; - Les aspects légaux liés à la production d'un projet de court-métrage; - Les aspects logistiques liés à la réalité d'un projet documentaire; - L'organisation du travail sur une plus longue durée; - L'élaboration des dépouillements pour tous les départements; - La mise en application des plans de travail; - L'arrimage entre les différentes étapes de la production; - L'impact de la logistique sur la création; - La comptabilité de production.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM3172 Production de courts-métrages 1

EDM3236 Montage 4 : l'art du montage
Objectifs
Ce cours-atelier avancé permettra aux personnes étudiantes d'effectuer une synthèse de leurs connaissances en montage en amorçant le travail de montage des films de fin d'études.

Sommaire du contenu
Les contenus principalement abordés dans ce cours sont : - Le visionnement critique du matériel tourné, le retour critique sur le matériel tourné; - L'organisation du matériel tourné; - L'assemblage de séquences; - Le travail d'équipe, la communication et l'autonomie en montage.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2234 Montage 3 : structure, fonction et sens

EDM3238 Montage 5 : films de fin d'études
Objectifs
Ce cours-atelier avancé permet aux personnes étudiantes d'effectuer une synthèse de leurs savoirs en développant une pratique artistique et collaborative en montage cinématographique.

Sommaire du contenu
À travers le montage image de films de fin d'études, les personnes étudiantes seront amenées à raffiner leur pratique, leur réflexion sur le processus créatif, leur sens du récit et leurs connaissances techniques en montage.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM3236 Montage 4 : l'art du montage

EDM3240 Nouvelles médiatisations et esthétiques contemporaines
Objectifs
Ce cours est une introduction aux principales méthodes et aux principaux outils qui permettent l'analyse du contenu et de la forme des médias ainsi qu'au domaine de l'esthétique. Il propose une réflexion

critique autour des formes médiatiques contemporaines. Ce cours a pour objectifs : - D'explorer, comprendre et analyser différents types de production médiatique, tant du point de vue du contenu que de la forme; - D'approfondir les enjeux de l'intégration des technologies numériques avancées dans la création médiatique, de comprendre les occassions qu'elles offrent aux créatrices et créateurs tout en développant une réflexion critique sur les problématiques complexes qu'elles soulèvent; - De réfléchir aux nouvelles formes narratives et esthétiques qui émergent de l'évolution des pratiques médiatiques.

Sommaire du contenu
Le cours permettra de poser un regard analytique sur des productions et des créations médiatiques diverses (baladodiffusions, récits bandes-dessinées, jeux vidéo, installations immersives, productions cinématographiques, séries télévisées, récits de fiction et récits d'information, etc.) et les représentations qu'on y observe. Les genres médiatiques, les différentes formes d'écriture (par exemple, le montage) et d'expressions visuelles ou sonores seront examinées. Les enjeux liés à l'intégration des technologies numériques avancées, comme l'intelligence artificielle et la production virtuelle dans la création des oeuvres seront également au coeur des discussions. Les personnes étudiantes examineront comment ces évolutions technologiques transforment le processus créatif, élargissent les possibilités narratives et soulèvent des questions éthiques et sociales complexes. Une attention particulière sera portée aux interactions entre les diverses formes de création médiatique (télévisuelle, cinématographique, immersive, etc.) et à l'influence réciproque qu'elles exercent les unes sur les autres.

Modalité d'enseignement
Exposés magistraux, conférences thématiques par d'autres membres du corps professoral ou par des personnes oeuvrant dans le domaine des médias. Les concepts théoriques et les outils analytiques seront illustrés et mis en application à travers des exemples variés de productions médiatiques.

EDM3266 Réalisation 4 : films de fin d'études
Objectifs
Ce cours-atelier avancé permet aux personnes étudiantes de synthétiser les concepts esthétiques, les savoir-être et les savoir-faire liés à la réalisation cinématographique à travers la préparation et le tournage de films de fin d'études.

Sommaire du contenu
Ce cours se décline en une série d'activités d'enseignement et d'encadrement de la création conduisant à : - Assumer ou appuyer de manière créative la réalisation de courts-métrages; - Approfondir les notions de leadership, de direction d'équipe et les bonnes pratiques communicationnelles avec l'ensemble des personnes participantes nécessaires à la préparation et au tournage d'un film; - Concevoir des stratégies créatives de réalisation en tenant compte des contraintes et des aspects logistiques liés au tournage; - Interpréter et discuter en profondeur un scénario du point de vue de la réalisation et de tous les départements créatifs; - Approfondir la notion d'autrice/auteur et articuler un discours réflexif sur une démarche artistique personnelle élaborée, réfléchir et prendre positions faces aux divers enjeux éthiques et esthétiques liés à sa pratique cinématographique.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2262 Réalisation 2 : pratiques intermédiaires en réalisation cinématographique

EDM3510 Conception sonore 3 : projet synthèse
Objectifs
Ce cours-atelier a pour but l'intégration individualisée des connaissances acquises par leur application dans la conception sonore d'un court-métrage, et ce, dans l'optique de construire la personnalité artistique singulière de la personne étudiante. En réalisant un projet de conception sonore de longue durée, la personne étudiante expérimentera des situations concrètes favorisant son intégration à une industrie.

Sommaire du contenu
Le contenu précis de ce cours varie de façon à s'adapter aux besoins spécifiques des personnes étudiantes et du projet développé. La personne étudiante aura, entre autres, la possibilité de se spécialiser dans une des activités du département son d'un film, ou encore de se spécialiser dans une forme particulière (fiction, documentaire, expérimentale, animation, etc.). S'ajouteront aux savoirs et savoir-faire déjà acquis des notions pointues dans les champs de la prise de son (production d'effets et bruitage), du montage (traitements génératifs, synthèse, etc.) ou du mixage (dimensions spatiales, consoles et contrôleurs).

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, ateliers et exercices pratiques visant à appliquer les connaissances acquises.

Préalables académiques
EDM2520 Conception sonore 2 : montage et mixage

EDM3525 Musique et cinéma
À l'aide d'exposés théoriques, de démonstrations en direct et d'analyses filmiques, ce cours fera l'historique de la musique au cinéma et des courants esthétiques qui l'ont traversé. Les étudiants seront amenés à faire une étude de la musique de film articulé autour de l'évolution des artefacts ayant servi à la reproduction et à la synchronisation du matériau musical. Les principaux thèmes abordés seront: - le piano et le cinéma muet; - la problématique de l'introduction du dialogue; - l'influence de Wagner et de la théorie de l'Art total; - Prokofiev et Eisenstein; - la théorie des affects; - les trois champs du sonore (in, off, hors); - l'expressionnisme allemand (Brecht, Weil, Pabst); - Broadway à l'écran; - le néoréalisme; - Nino Rota et Fellini; - la nouvelle vague et le jazz; - l'évolution de la prise de son; - l'influence de la pub, de la télé et des nouvelles technologies; - la théorie de l'audiovision; - l'acousmatique au cinéma.

EDM3800 Pratique de recherche-création en cinéma
Objectifs
Ce cours a pour objectif d'explorer la recherche-création en cinéma. Les personnes étudiantes seront emmenées à approfondir leur réflexion sur la pratique et à s'interroger sur certaines de ses composantes.

Sommaire du contenu
Ce cours explore les dynamiques entre recherche et création dans le domaine du cinéma et des productions médiatiques. Les personnes étudiantes auront l'occasion d'explorer comment la théorie peut éclairer et enrichir leur pratique artistique. Parallèlement, elles verront comment les créations artistiques peuvent nourrir la réflexion théorique, créant ainsi un dialogue dynamique entre les deux sphères. Une part essentielle du cours sera consacrée à la pratique réflexive, un processus qui encourage les créatrices et créateurs à réfléchir de manière critique à leur propre démarche et choix créatifs. Seront aussi approfondies différentes approches et méthodologies en recherche-création. Chaque personne étudiante pourra explorer une question de recherche spécifique à travers un projet de création personnel.

Modalité d'enseignement
Enseignement théorique, suivi individuel, échanges et discussions dynamiques en groupes et sousgroupes.

Préalables académiques
EDM2006 Enjeux de recherche-création en cinéma OU un cours de méthodologie équivalent

FAM410A Atelier direction d'acteurs et jeu pour la caméra
La description de ce cours est disponible à l'adresse suivante : http://arts.uqam.ca/etudiants/cours-a-contenu-variable/

FCM1015 Parcours dans l'histoire du cinéma
Objectifs
Ce cours offre une compréhension de l'histoire du cinéma, de ses origines à nos jours, en proposant des parcours historiques, critiques et problématisés de tendances et de mouvements choisis dans l'histoire du média.

Sommaire du contenu
Les propos du cours seront centrés sur quelques chaînons fondamentaux de l'histoire du cinéma : les révolutions médiatiques (son, couleur, formats, arrivée de la télévision, enjeux spécifiques du numérique, etc.), la mise en exergue d'oeuvres notables (dans leur style ou pour leur impact) et les adaptations du cinéma aux moments historiques marquants (les grandes guerres ou les crises migratoires, par exemple). Ainsi, sans viser l'impossible exhaustivité, le cours examinera les grands mouvements de l'histoire du cinéma avec une sensibilité esthétique et thématique permettant de replacer les oeuvres dans leurs contextes. Lors des séances, le principe de chronologie généralement respecté afin de faciliter la progression de l'enseignement.

Modalité d'enseignement
Enseignement magistral, lectures et visionnements en salle de projection.

FCM1025 Cinémas du réel
Objectifs
Ce cours permet d'étudier les cinémas du réel, ou cinéma « documentaire ». Les personnes étudiantes y seront amenées à enrichir leur compréhension de cet art de mise en forme et de mise en question du monde.

Sommaire du contenu
Au fil de son histoire, les cinémas du réel se sont constamment redéfinis à travers les bouleversements technologiques (introduction du son, sensibilité accrue de la pellicule, avènement de la vidéo, changements dans les régimes de montage, etc.), cela en tension avec les contextes historiques dont ils participaient. Aussi, ils ont régulièrement dû négocier leur part d'histoire au sein du cinéma, avec leur identité distincte du journalisme, en dialogue continu avec le cinéma institutionnel narratif de fiction – en affirmant leurs intentions et leurs partis pris stylistiques et narratifs – et en échange dynamique avec le cinéma expérimental et le cinéma d'animation. Le cours permettra aux personnes étudiantes d'analyser et de comprendre les diverses formes du documentaire : des prises de vues en plein air aux pamphlets d'agitation et de propagande, en passant par des travaux sur les archives à des essais formels ou des prises de paroles situées et personnelles.

Modalité d'enseignement
Enseignement magistral, lectures et visionnements obligatoires en salle de projection.

FCM2001 La science-fiction au cinéma
Objectifs
Les films de science-fiction exercent une fascination profonde sur les spectateurs, spectatrices. Ce cours a pour objectif de transcender cet engouement pour le caractère spectaculaire des images (effets spéciaux) et des récits (univers narratif fabuleux) de ce type de productions afin de percer et d'analyser les richesses esthétiques, thématiques, symboliques, narratives, idéologiques et philosophiques qu'elles contiennent. De Kubrick (2001 : Odyssée de l'espace) à Scott (Blade Runner, Alien), en passant par Burton (Batman), Cameron (Terminator 1, Terminator 2), Bigelow (Strange Days), les sœurs Wachowski (La Matrice), Cronenberg (La mouche, eXistenZ, Videodrome), etc., nous tenterons de saisir l'é volution du genre, de comprendre ses problématiques générales et spécifiques et d'étudier les rapports qu'il développe entre la technologie et l'humanité, l'organique et l'inorganique, l'étranger et l'humain, etc.

FCM2111 Cinéma américain et idéologie
Objectifs
Les films de science-fiction, de suspense (thriller), d'horreur, dramatique issus du cinéma américain sont autant de genre largement « consommés » par les spectateurs du monde entier. Mais qu'en est-il vraiment de leur fonction idéologique, quelles valeurs véhiculent-ils au-delà de la fascination que ces images exercent sur le public ? Ce cours vise à faire prendre conscience, grâce à l'analyse idéologique, psychologique, narratologique, de ce qui se cache derrière le discours apparent des images lumineuses de l'industrie hollywoodienne. Les genres cinématographiques hollywoodiens contemporains : Le film de science-fiction et le problème des dystopiesLe film d'horreur et les problèmes sociaux majeursLe film de suspense, comportement sexuel et différence des sexesLe film dramatique et relations humaines

Modalité d'enseignement
Cours magistral

FCM2112 Image des femmes dans le cinéma hollywoodien
Objectifs
Le cinéma hollywodien contribue à développer des stéréotypes puissants liés à la conception des rôles sociaux dévolus aux femmes, à articuler les rapports de force entre les hommes et les femmes, à cantonner les femmes dans des positions d'infériorité ou même à en dénoncer les effets. Dans ce contexte nord-américain de productions filmiques (avec fond de culture occidentale), il s'agit de voir quels types d'images de femmes les cinéastes masculins construisent et quels types d'images de femmes sont élaborés lorsque les films sont réalisés par des femmes. Grâce aux théories idéologiques, sociologiques et psychanalytiques construites par des femmes (Mulvey, Kristeva, Anlagnier, etc.), le cours consiste à construire des analyses filmiques qui rendent compte des problématiques reliées à la mise en forme de l'image féminine (et masculine) et du patriarcat dans les sociétés contemporaines.

Modalité d'enseignement
Cours magistral

FCM3035 Éthiques et esthétiques du cinéma contemporain
Objectifs
Ce cours offre un ensemble de points d'entrée dans l'histoire du cinéma actuel. L'inclusion, la pluralité, la sensibilité aux lieux et au vivant se retrouvent au coeur de créations cinématographiques à découvrir. Cela ne tient pas qu'aux thèmes traités par les films, mais aussi aux esthétiques mobilisées et aux techniques qui soutiennent des manières, qu'on désire nouvelles, de donner image à des idées.

Sommaire du contenu
Le cinéma, toujours en mouvement, est l'un des lieux de l'art où l'esthétique et l'éthique se nouent et se renouent constamment. Fenêtres, cadres, écrans et miroirs à la fois de l'état de notre monde et des questions qui nous traversent comme société, des films, et autres objets médiatiques créés par certains cinéastes, de même que des pans de production transnationaux, seront à l'étude dans ce cours. Des corpus de films variés seront explorés.

Modalité d'enseignement
Enseignement magistral, lectures et visionnements en salle de projection.

FEM3200 Cinéma et perspectives féministes
Objectifs
Développer une capacité d'analyse critique des représentations cinématographiques et médiatiques du sexe et du genre; Apprendre à se positionner face aux images stéréotypées et aux médias, à structurer sa pensée et à développer un argumentaire cohérent; Acquérir une connaissance de base des « gender studies » et des « cultural studies » dans le contexte des études féministes et cinématographiques.

Sommaire du contenu
Ce cours vise à explorer l'étude de la représentation du sexe et du genre au cinéma selon une variété d'approches critiques, à l'exemple des théories féministes, de la critique gaie et lesbienne et de la théorie

queer. Une étude historique et théorique des fonctions de l'image dans la construction des rôles sexuels et des rapports de sexe et de genre ainsi que des stéréotypes sexuels permet de comparer et d'évaluer différentes analyses sociologiques, économiques, esthétiques et sémiologiques qui prennent comme objet le genre au cinéma.

ITA1034 Langue, culture et cinéma italiens
Objectifs
Ce cours, enseigné en français, vise à présenter et à analyser divers aspects de la culture italienne à travers son cinéma, ses grands cinéastes et ses œuvres les plus marquantes, en plus d'exposer les étudiants à la langue italienne. À l'issue de ce cours, les étudiants seront en mesure de mieux apprécier les contextes socioculturels et leurs représentations dans les œuvres visionnées. Des films et des extraits seront présentés en version originale sous-titrée, permettant aux étudiants de se familiariser avec des aspects de l'italien oral et d'en découvrir certaines particularités régionales.

JPN1111 Le cinéma d'animation et d'horreur japonais
Objectifs
L'objectif de ce cours est d'initier l'étudiant aux grandes tendances esthétiques et stylistiques du cinéma d'animation et d'horreur japonais, d'une part, et d'étudier la culture, la langue, la philosophie et la mythologie de la société japonaise par le contenu des récits présentés, d'autre part.

Sommaire du contenu
Le cinéma d'animation japonais aborde notamment les thèmes de l'adolescence (Evangelion de Hideaki Anno), la technologie, la biotechnologie et les cyborgs (Ghost in the Shell de Mamoru Oshii) et le corps (Perfect Blue de Satoshi Kon). Le cinéma d'horreur aborde les thèmes des esprits vengeurs (Ugetsu Monogatori de Kenji Mizoguchi, Dark Water et Ringu de Hideo Nakata) et des tueurs en série (Ichi the Killer de Takashi Miike). Les films sont visionnés en japonais, avec sous-titrage, ce qui permet aux étudiants de se familiariser avec la prosodie du japonais.

Modalité d'enseignement
Cours magistral et discussions en classe. Présentations multimédias.

LIT4345 Littérature et cinéma
Objectifs
Comprendre les rapports nombreux et diversifiés entre la littérature et le cinéma. Se familiariser avec un certain nombre de démarches théoriques et analyser quelques oeuvres d'écrivains et de cinéastes.

Sommaire du contenu
Les modèles narratifs et leurs transformations dans le passage du roman au film. La question de la collaboration artistique entre écrivains et cinéastes. Les concepts d'intermédialité et de cinéfiction. Le problème de l'adaptation. Genres hybrides (ciné-roman, texte-film, « novellisation » et scénario). Influence du cinéma sur les formes littéraires.

PHI4901 Philosophie, cinéma et images mouvantes
Ce cours posera un regard philosophique sur le cinéma et les autres médias ou formes d'expérience qui mettent en jeu des images mouvantes (télévision, vidéo, animation, jeux vidéo, etc.). L'étude visera à déterminer leurs particularités et leur pertinence philosophique. Les problèmes suivants pourront être abordés: quelle est l'origine du cinéma ? Le cinéma copie-t-il ou non le monde? Quelle est la place du spectateur dans le monde fictif du film? Comment le cinéma construit-il des types d'humain (le gangster, la femme fatale, etc.)? Est-ce qu'il y a une forme de perception propre à l'expérience des images mouvantes? Quel est le rapport entre la philosophie et le cinéma? Peut-on faire de la philosophie au cinéma?

REL2306 Mythologie et cinéma
Étude des enjeux mythologiques sous-jacents à l'imaginaire cinématographique de l'Occident. Présentation des traditions mythologiques auxquelles puise cet imaginaire cinématographique. Travail de repérage des références et des emprunts à la mythologie traditionnelle dans le cinéma populaire. Analyse des formes de pensée mythologique qui perdurent dans l'organisation des récits. Description de la mythologie moderne. Réflexion sur le statut de ces formes dans l'imaginaire actuel. Analyse d'oeuvres.

CHEMINEMENT À TEMPS COMPLET

1A	EDM1100	EDM1220	EDM1617	EDM1247	FCM1015
2H	EDM2170 et EDM2600 et EDM1200	EDM1260	EDM1012	EDM1230	FCM1025
3A	EDM2172 et EDM2602 et EDM1210	EDM2262	EDM2014	EDM2232	EDM2825
4H	EDM3172	EDM2264 ou EDM2266 ou EDM2016 ou EDM2234 ou EDM2510	EDM2264 ou EDM2266 ou EDM2016 ou EDM2234 ou EDM2510	EDM2006	Cours hors discipline
5A	EDM3174	EDM3236 ou EDM3018 ou EDM3266 OU EDM2520	FCM3035	EDM3525	Cours hors discipline
6H	EDM3048	EDM3238 ou EDM3510 ou EDM3080 ou EDM3800	EDM3238 ou EDM3510 ou EDM3080 ou EDM3800	EDM1222 ou EDM3240	Cours hors discipline

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 31/01/25, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Automne 2025