Arts, langues et culture

Master | Contrat d'apprentissage |
RNCP 34432

Master Cinema et Audiovisuel Parcours Didactique de l'image : Création d'outils pédagogiques, art de la transmission (M_CINE)

PRÉSENTATION

Présentation de la formation

Ce parcours en deux ans se conçoit à la fois comme une pratique (pédagogique) et comme une réflexion (théorique) sur les objets (images fixes ou animées, dispositifs sonores) servant de support à une action éducative qui peut prendre des formes très diverses, tant sur le plan institutionnel qu'à l'échelle des contenus.

Objectifs :
- Doter les étudiants d'outils d'analyse et de méthodes de travail adaptés à l'utilisation de l'audiovisuel dans toutes les formes d'activités de médiation.
- Faire acquérir une méthodologie dans la production d'outils pédagogiques traditionnels ou utilisant les « nouvelles » technologies et/ou d'autres formes de pédagogie (site, jeux...).
- Développer la notion de pédagogie de l'image et par l'image
- Acquérir des connaissances théoriques dans de nombreux domaines : sciences de l'éducation, médiation culturelle, histoire des politiques culturelles, sociologie des publics et de la réception, esthétique et analyse des formes audiovisuelles... pour être en capacité d'analyser des productions d'images et de sons à partir de différents angles ;
- Acquérir une méthodologie de la transmission et de l'image animée sonore ;
- Concevoir des outils pédagogiques, qu'ils soient écrits, audiovisuels, numériques ou multimédias ;
- Réaliser des documentaires didactiques sur l'histoire et l'esthétique des images fixes et en mouvement, ainsi que des arts plastiques, concevoir des webdocumentaires, des serious games... autour du cinéma et de l'audiovisuel.

Dans notre « civilisation de l'image », cette formation apporte aux étudiants des connaissances nécessaires à une approche pédagogique des usages de l'image et du son.
La transmission des savoirs sur l'image se fait aujourd'hui en grande partie par la production d'outils pédagogiques écrits, audiovisuels et multimédias. Face à leur développement, la formation met l'accent sur les compétences nécessaires à leur conception, de l'écriture de projet à sa réalisation ou au suivi de sa réalisation, en passant par la recherche des droits et des financements.

Métiers visés

- Chargé de distribution, exploitant de salles cinématographiques
- Producteur et distributeur du cinéma documentaire et de fiction
- Réalisateur audiovisuel dans le champ culturel, artistique et pédagogique
- Assistant réalisateur
- Attachée d'émission audiovisuelle
- Concepteur de programmes culturels dans les chaînes de télévision
- Médiateur culturel, éducation à l'image notamment en milieu scolaire
- Concepteur de programmations ciblées et de festivals cinématographiques
- Scénariste
- Assistant de programmation radiophonique
- Chargé de la diffusion culturelle
- Chargé de la prise de vue

Rythme d'alternance

1ère année :
- de sept. à déc. : cours hebdomadaires les jeudis et vendredis (et 1 samedi /2 au 1er semestre)

2e année :
- de sept. à déc. : cours hebdomadaires les jeudis et vendredis
- de janvier à avril : cours à distance
- de mai à septembre (sauf en août) : cours une fois par mois tous les 15 jours

Dates de la formation et volume horaire

1 ère année : 13/09/2024 > 11/09/2026 (580 heures)
2 ème année : 13/09/2024 > 09/09/2025 (576 heures)
Durée : 2 ans
Nombre d'heures : 1156h

ADMISSION

Conditions d'admission

Pré-requis :

La formation s'adresse en particulier à deux types de "publics" : d'une part, des étudiants titulaires d'un diplôme de Licence ou de Master (toutes disciplines) ; d'autre part, dans le cadre des procédures de validation des acquis professionnels. Les candidats doivent témoigner de leur capacité à questionner les pratiques de médiation à et par l'image dans une perspective d'éducation.
La volonté de s'engager dans les domaines de la transmission des images est l'unique pré-requis.

Année 1 :

Niveau de recrutement en master 1 : bac + 3.
Pour candidater en 1ère année, il faut être titulaire d'une licence ou équivalent, principalement en cinéma et audiovisuel, en arts du spectacle, en médiation culturelle, en sciences de l'éducation, en

sociologie, en gestion de structures et projets culturels.
Possibilité de procédures de validation des acquis professionnels (VAP) et des acquis de l'expérience (VAE).
Admission avec diplôme équivalent pour les étudiants étrangers.

Année 2 :

Niveau de recrutement en master 2 : bac + 4.
Possibilité d'admission directe en master 2 après une première année validée de master, principalement dans les domaines susmentionnés.
Possibilité de procédures de validation des acquis professionnels (VAP) et des acquis de l'expérience (VAE).
Admission avec diplôme équivalent pour les étudiants étrangers.

Modalités de candidature

La candidature se fait par dossier sur le site internet eCandidat pour tous les candidats, sauf pour les candidats relevant des procédures spécifiques Campus France ou DAP.
Le dossier comprend une fiche de synthèse, les relevés de notes et diplômes post-bac, un CV, une lettre de motivation présentant le projet et les attestations de niveau de langue (pour les étudiants étrangers).
Le cas échéant, la commission pourra convier le candidat à un entretien oral afin d'échanger sur son parcours et/ou son projet.
Le détail des modalités est disponible sur le site web de la formation.

CONTACTS

Vos référents FORMASUP PARIS IDF

Naïma ANDEVE

contact@formasup-paris.com

Corinne MAIN

Pour les publics en situation de handicap (RQTH ou non) : consultez notre page Alternance et Handicap

PROGRAMME

Code RNCP 34432

Direction et équipe pédagogique

Responsables de la formation:
Perrine Boutin et Barbara Laborde, maîtres de conférences, 71e section CNU,
enseignantes-chercheures ratachées à l'IRCAV

Enseignants-chercheurs :
De l'université Sorbonne Nouvelle :
- Martin Goutte, Thomas Pillard, Emmanuel Siety - maître de conférences
D'autres universités :
- Philippe Bourdier - professeur des universités de l'université d'Orléans
- Camille Roelens - Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'ESPE de Valenciennes
- Michaël Bourgatte - maître de conférences HDR à l'université Catholique de Paris.

Professionnels :
- Paula Ortiz, cinéaste
- Yann Goupil, chercheur en philosophie de l'éducation
- Rémi Candillier, professeur documentaliste dans un collège
- Nathalie Bourgeois, responsable de programmes éducatifs européens et internationaux
- Florence Borrely, productrice
- Alain Drahy, avocat
- Cécile Nhoybouakong, responsable jeune public du cinéma François Truffaut à Ivry-sur-Seine
- Suzanne Hême De Lacotte, reponsable de la Cinémathèque du documentaire
- Isabelle bourdon, responsable cinéma à la Délégation Académique et à l'Action Culturel de Créteil
- Emiliano Ovejero, cinéaste

Au-dela de cette équipe pédagogique,les étudiants rencontrent chaque semaine plusieurs professionnels dans les différents cours.
Des partenariats sont noués avec des institutions comme la Cinémathèque française, la Cinémathèque Robert-Lynen et le Musée du Louvre sous forme de convention, ou avec des entreprises et des associations engagées dans la pédagogie de l'image : Cinémas 93, Passeurs d'image, Ciclic, de nombreuses salles de cinéma... D'autres conventionnements sont en projet avec le réseau Canopé et le Forum des images. Ces collaborations, historiques pour certaines - la formation a fêté ses 10 ans en 2016 -, donnent lieu à des projets pédagogiques impliquant les étudiants.

Programme détaillé de la formation	Volume horaire session 2024 - 2025 année 1	Volume horaire session 2024 - 2025 année 2
Histoire de la pédagogie de l'image : de l'animation à la médiation	24h	
Pédagogie de l'image, pédagogie des images (1) et (2)	24h	24h
Théorie et pratique de l'analyse cinématographique et audiovisuelle	24h	
Méthodologie de la recherche	18h	
Ouverture professionnelle (1) et (2)	36h	36h
Langue vivante : Images de l'histoire des Etats-Unis au XXe siècle	18h	
Informatique (1) : usages pédagogiques de l'image numérique	18h	
Pratiques de l'image : captation image et son et post-production	48h	
Séminaire de recherche au choix sur 3 semestres	48h	24h
Conception, développement et financement d'un projet audiovisuel	24h	
Analyse d'outils pédagogiques	24h	
Montages de projets	36h	

Les sciences de l'éducation et la didactique de l'image	24h	
Conception d'ateliers éducatifs	36h	
Langue vivante : New York, capitale des arts au XXe siècle	18h	
Informatique spécialisé cinéma (2) : création web et pédagogie en ligne	18h	
Sociologie des publics en situation de médiation		24h
Musée et cinéma : pratiques de médiation		32h
Les dispositifs d'éducation à l'image en Europe et ailleurs		16h
Nouvelles écritures des médias		24h
Langue vivante : Des objets qui parlent : l'objet muséal et son potentiel didactique		18h
Informatique spécialisé cinéma (3) : publication assistée par ordinateur (PAO)		18h
Du visible au visuel : analyser les médias et les médiations audiovisuelles		30h
Professionnalisation	142h	330h

Modalités pédagogiques

Pédagogie active en effectifs restreints (une quinzaine par année), en immersion pendant 3 semestres :
- Réalisation de projets de groupe à chacun des 3 semestres en présentiel ;
- Développement d'une réflexion personnelle : séminaires de recherche en lien avec le projet, rencontres hebdomadaires avec des professionnels et internationaux, visites et conférences ;
- Accompagnement au mémoire et au rapport sur l'expérience professionnelle par le tuteur ;
- Participation à deux rencontres professionnelles - workshops, conférences métiers, tables rondes

annuels... (7 évènements en tout) avec restitution orale lors des échanges d'expériences professionnelles.

Contrôle des connaissances

Les évaluations se découpent par bloc (3 par année : 1 par semestre et 1 bloc soutenance du mémoire et du projet tuteuré).
Les connaissances sont évaluées à chaque semestre : en cohérence avec la pédagogie, certaines évaluations mobilisent les apprentissages croisés de plusieurs cours au sein d'un même bloc et reposent sur des évaluations à la fois individuelles et collectives (capacité des étudiants à travailler en groupe).

Année 1 :
- Evaluations individuelles : dossiers de réflexion personnelle pour certains enseignements ;
- Evaluations collectives en contrôle continu : conception par groupe de projet pour d'autres enseignements ;
- Soutenance du mémoire préparatoire et de la 1ère année du projet tuteuré face à un jury composé de professionnels et d'universitaires.

Année 2 :
- Evaluations individuelles : dossiers de réflexion personnelle pour certains enseignements ;
- Evaluations collectives en contrôle continu : conception par groupe de projet pour d'autres enseignements ;
- Soutenance du mémoire final et de la 1ère année du projet tuteuré face à un jury composé de professionnels et d'universitaires.

Diplôme délivré

Diplôme national de niveau 7 du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

COMPÉTENCES

- Réalisation audiovisuelle et cinématographique dans le champ culturel artistique et pédagogique
- Réalisation d'un documentaire, d'un court-métrage à partir d'un scénario imposé ou original
- Montage d'un documentaire, court-métrage
- Exposition orale d'un projet cinématographique ou audiovisuel
- Médiation culturelle de l'audiovisuel et du cinéma
- Gestion de projets cinématographiques et audiovisuels
- Ecriture de synopsis et scénario pour le cinéma, la télévision
- Redistribution et exploitation cinématographiques
- Pratiques de diffusion dans le champ de la télévision et du multimédia

Activités

- Concevoir et animer des ateliers pour tout type de public, en particulier le jeune public ;
- Concevoir des projets pédagogiques (programmation de films...) dans le domaine de l'action culturelle ;
- Monter le financement de projets ;
- Maîtriser des logiciels nécessaires (Xpress, Final Cut Pro, Photoshop, Dreamweaver, Flash...).

Année 1 :

- Concevoir et animer des ateliers pour tout type de public, en particulier le jeune public ;
- Concevoir des projets pédagogiques (programmation de films...) dans le domaine de l'action culturelle ;
- Monter le financement de projets ;
- Maîtriser des logiciels nécessaires (Xpress, Final Cut Pro, Photoshop, Dreamweaver, Flash...).

Année 2 :

Former des enseignants du primaire et du secondaire, pour des dispositifs en lien avec l'éducation à l'image, mais également des conférenciers/médiateurs pour les institutions muséales et des formateurs pour les programmes pédagogiques des collectivités territoriales.

Analyser et savoir décrire

- Analyser les pratiques de l'image et leur exploitation dans une visée d'apprentissage.
- Pratiquer l'analyse didactique dans ses formes écrite, orale, audiovisuelle, multimédia.

Produire des contenus pédagogiques

- Former des enseignants, des formateurs, des conférenciers et des animateurs à la pédagogie de l'image.
- Concevoir des projets pédagogiques pour des publics diversifiés (enfants, adultes, professionnels).
- Produire des outils et des jeux pédagogiques écrits, audiovisuels, multimédias pour des usages scolaires, extrascolaires, festifs, culturels, institutionnels...

Identifier des besoins

- Identifier les pratiques des institutions, des entreprises, des réseaux et des acteurs des milieux de la transmission du savoir, de l'éducation, de la culture et de l'art.
- Créer des stratégies didactiques et des méthodes pédagogiques intégrant les innovations technologiques.
- Créer, mettre en place et/ou valoriser les activités éducatives à et par l'image.

Pratiquer l'image animée sonore

- Capter des images et du son, monter et remonter des images, agencer des séquences d'images, des extraits de films, des animations.
- Ecrire un scénario.
- Réaliser des documentaires didactiques sur l'histoire et l'esthétique des images fixes et en mouvement et sur les arts plastiques.

Identifier les ressources

- Mettre en place une veille documentaire, technologique et réglementaire concernant les pratiques de la médiation par et de l'image.
- Estimer les besoins financiers nécessaires à la production d'une ressource éducative.
- Chercher un producteur pour mener à bien un projet.

Identifier le contexte

- Mettre au point des programmes pour les diffuser sur de nouveaux supports caractérisés par la miniaturisation, la nomadisation, l'accompagnement Rich Média, consommation délinéarisée.
- Choisir le cadre juridique approprié à une production à finalité éducative.
- Respecter et faire respecter la propriété intellectuelle, les droits de citation, les droits d'auteur.