

UNIL | Université de Lausanne
Faculté des lettres

Baccalauréat universitaire ès Lettres (BA)

Plan d'études détaillé en

HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU CINÉMA

Discipline de base

Version du 10 décembre 2005

1. Orientation de la section

La section d'histoire et esthétique du cinéma s'efforce de développer un enseignement qui tienne compte de différentes voies – histoire, esthétique, sémiologie, études culturelles –, en permettant au maximum des ouvertures vers d'autres enseignements ou matières par rapport à des objets (culture, civilisation, textes, histoire) et par rapport à des modèles (analyse historique, narratologie, sémiologie de l'image). L'accent porte :

- a) sur l'investigation historique régionale (Lausanne, Genève, et au-delà la Suisse) ;
- b) sur des problématiques d'analyse de films ;
- c) sur des problématiques artistiques et culturelles ;
- d) sur le contexte d'émergence du cinématographe au 19ème siècle dans une perspective épistémologique ;
- e) sur l'approche et la connaissance d'un cinéma contemporain de création ;

Au plan de l'appartenance du cinéma à la sphère audiovisuelle (avec la télévision, la vidéo, l'infographie, le CD Rom, etc.), deux aspects ont été retenus : l'effet des nouveaux médias sur le cinéma ; l'art vidéo ; la problématique de l'intermédialité.

Il s'agit en quelque sorte de ne point ignorer l'une ou l'autre des voies de recherche principales frayées dans les institutions suisses et étrangères afin de favoriser pour les étudiants toutes possibilités de poursuivre, approfondir, spécialiser leur travail tant en Suisse qu'à l'étranger.

Il s'agit d'autre part de poser un certain nombre de jalons dans le domaine des études cinématographiques en Suisse afin d'assurer des prolongements possibles dans diverses directions hors de l'université.

Il s'agit enfin de baliser un espace de réflexion et de recherche qu'on a proposé d'appeler l'épistémé du cinéma, qui touche aux discours et pratiques scientifiques, techniques, artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle permettant de comprendre le développement actuel des « nouvelles technologies » de la communication.

2. Perspectives. Vers Réseau Cinéma CH

La section entend offrir aux étudiants des ouvertures concrètes vers la pratique cinématographique soit sous forme de stages dans des écoles spécialisées en la matière soit par *Réseau cinéma CH* (niveau maîtrise universitaire). Elle propose également des « Stages professionnels » dans diverses institutions suisses liées au cinéma (notamment, Festival du film de Locarno, « Visions du réel », Cinéma Tout Écran, Télévision suisse romande, Cinémathèque suisse).

3. Structuration de l'enseignement:

Les enseignements proposent une offre dans six domaines qui ont pour visée (Les exemples mentionnés renvoient à des enseignements ayant effectivement été dispensés à la section.):

1. assurer une formation à la lecture du film et à la connaissance du cinéma dans ses dimensions anthropologique, sociale, psychologique, scientifique, sémiologique, artistique ;
2. assurer l'étude approfondie de périodes importantes de l'histoire du cinéma depuis le cinéma des Premiers temps jusqu'aux années 40-50 à partir de grands auteurs (Griffith, Chaplin, Kouléchov, Buñuel, Antonioni, Eisenstein, Renoir, Lubitsch, Epstein toujours envisagés dans un contexte et des courants englobants), de périodes historiques (la République de Weimar, l'URSS de la NEP, la France des années vingt, la Nouvelle Vague, le nouveau cinéma suisse), d'espaces géographiques (cinéma africain, argentin etc.) et de genres constitués (documentaire, cinéma comique, comédie musicale, mélodrame etc.) ;
3. aborder l'étude du cinéma contemporain des années 1960 à nos jours tant en lui-même que dans ses rapports avec l'ensemble du champ artistique (art-vidéo, installation, performance, etc.) en mettant les étudiants en relation avec les cinéastes et les artistes eux-mêmes ;
4. envisager des problématiques générales dans les pratiques symboliques du XIXe et du XXe siècles que le cinéma a reprises, fondées, relancées ou dont il est le lieu de passage (visuabilité, motricité, montage, saisie du réel, représentation du corps, narration, etc.). Envisager son rapport à d'autres dispositifs de vision, notamment la photographie. De telle sorte que le cinéma ne soit pas considéré « en soi » mais dans son rapport avec d'autres modes d'expression, artistiques ou non, qu'il apparaisse comme une « conjoncture » où des figures déjà à l'œuvre en littérature et en peinture par exemple, prennent une forme particulière, celle du film. Qu'il apparaisse aussi bien comme une écriture ou un langage que comme un document, une trace.
5. étudier le domaine du parafilmique, (affiches de cinéma, scénario, critique de film) ;
6. aborder en liaison avec des corpus de films et à partir d'interrogations théoriques des questions artistiques (musique, danse) et culturelles (critique féministe, rapports de sexe et de pouvoir).

Discipline de base (70 C ECTS)

Propédeutique BA (30 C ECTS)

BA/19-DB 01			30 C
Théories, histoire et analyse de films I			année 1
C	Théories du cinéma	2h, 2 semestres	1 test annuel
C	Histoire du cinéma	3h, 2 semestres	
TP	Théories, histoire et analyse de films I	2h, 2 semestres	1 travail oral ou écrit semestriel
Aucune épreuve – validation interne			nb d'attestations : 2

Deuxième partie BA (40 C ECTS)

Épreuves				1 écrit et 2 oraux	
19DB11	écrit	6h	Histoire II ou Théories II	coeff. 2	année 3
19DB22	oral	30 min	Analyse de film II	coeff. 1	année 2
19DB23	oral	30 min	Analyse de textes : TP (matière : corpus de textes, selon liste)	coeff. 1	année 2 ou 3

BA/19-DB 02				10 C	
Théories II				année 2 ou 3	
C/S	Théories II	2h, 2 semestres	Contrôle continu		
C/S	Théories II	2h, 2 semestres	Contrôle continu		
Exercices Projections					
Au choix de l'étudiant : 1 épreuve écrite [19DB11] ou Aucune épreuve – validation interne				nb d'attestations : 4	

BA/19-DB 03				10 C	
Histoire II				année 2 ou 3	
C/S	Histoire II	2h, 2 semestres	Contrôle continu		
C/S	Histoire II	2h, 2 semestres	Contrôle continu		
Exercices Projections					
Au choix de l'étudiant : 1 épreuve écrite [19DB11] ou Aucune épreuve – validation interne				nb d'attestations : 4	

BA/19-DB 04				5 C	
Analyse de film II				année 2	
S	Analyse de film II	2h, 2 semestres	Présentation de travaux		
1 épreuve orale [19DB22]				nb d'attestations : 1	

BA/19-DB 05				5 C	
Analyse de film III				année 2 ou 3	
C/S	Analyse de film III	2h, 2 semestres	Contrôle continu		
Exercices Projections					
Aucune épreuve – validation interne				nb d'attestations : 2	

BA/19-DB 06		10 C
Travaux approfondis		année 2 ou 3
TP	Travaux approfondis (Théories II)	Présentation d'un travail
TP	Travaux approfondis (Histoire II)	Présentation d'un travail
TP	Travaux approfondis (Analyse de film III)	Présentation d'un travail
Remarque : Parmi les trois travaux à présenter, un le sera par écrit, les deux autres oralement.		
1 épreuve orale [19DB23]		nb d'attestations : 3