

LEGENDE

INTITULÉ DU COURS

Enseignant responsable

Type de cours	Statut	Nombre d'heures par semaine	Langue d'enseignement	Nombre d'heures par année
Semestre	Crédits			

N: Niveaux d'études

P: Exigences du cursus d'études

O: Objectif

C: Contenu

B: Bibliographie

I: Informations supplémentaires

ABRÉVIATIONS

TYPE DE COURS

Attest.	Attestation
C	Cours
C/S	Cours-séminaire
Cp	Camp
E	Exercices
Exc	Excursion
Lg	Lecture guidée
S	Séminaire
T	Terrain
TP	Travaux pratiques

STATUT

Fac	Facultatif
Obl	Obligatoire
Opt	Optionnel
Fac/Obl/Opt	Facultatif, obligatoire ou optionnel (selon le plan d'études)

SEMESTRE

P	Printemps
A	Automne

ANALYSER LE JEU DE L'ACTEUR

Maria Tortajada

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

N: Mise à niveau Master, 2ème partie Ba, Libre Ba

C:

L'analyse de l'image en mouvement utilise plusieurs outils descriptifs, qu'ils relèvent de la narratologie et de l'art du récit largement théorisés ou des techniques cinématographiques – tels le filmage ou le montage – empruntant dans ce cas au discours des professionnels. Bien que le jeu soit l'objet de nombre de théories portant sur l'acteur et sur la mise en scène dans les domaines du théâtre comme du cinéma, l'outillage nécessaire à l'analyse concrète du jeu est paradoxalement moins balisé. Il met au défi l'analyste qui doit pouvoir rendre compte d'éléments concrets, tels la forme d'un geste ou le dessin spatial d'un mouvement, son amplitude ou son rythme, comme sa fonction dans l'économie du récit. Mais encore, il doit réussir à faire « ressentir » par sa description l'effet que le jeu produit sur le spectateur. La description peut revêtir alors une valeur « poétique » qui suppose un véritable travail d'« écriture ».

Ce cours-séminaire voudrait approcher ces questions par l'analyse de films, abordant divers types de jeu d'acteurs à des moments historiques et dans des contextes esthétiques différents.

ETUDIER LES SÉRIES TV

Mireille Berton

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

N: Mise à niveau Master, 2ème partie Ba, Libre Ba

P: Etre en seconde partie de Bachelor et en cinéma.

Le cours sera redonné l'année suivante.

O: Introduire les questions que soulève l'analyse des séries télévisées, offrir une histoire des séries TV et un panorama des approches.

****

MESSAGE IMPORTANT

Le cours est réservé aux étudiant.e.s de cinéma en fin de Bachelor.

Attention aux limites d'inscriptions (50 places). Les étudiant.e.s en cinéma peuvent se préinscrire une semaine avant le début du cours.

Il sera redonné l'année prochaine, en automne 2024.

***

C: CE COURS EST RESERVE AUX ETUDIANT.E.S DE DEUXIEME PARTIE DE BACHELOR

Le cours vise à initier les étudiant-e-x-s aux problèmes de méthode que pose l'analyse des séries télévisées, à partir d'une série de questions et approches qui intéressent aujourd'hui les chercheuses-eurs, ainsi que des études de cas tirées de séries américaines et européennes.

Après une brève histoire des séries télévisées, on s'attardera sur les circonstances qui ont permis de donner, au tournant des années 2000, une nouvelle légitimité aux séries télévisées, ainsi qu'à leur constitution en tant qu'objet d'étude académique légitime. Traversant ce que l'on pourrait appeler un processus « d'artification » (N. Heinich) par emprunts au capital culturel du cinéma, connaissant un essor sans précédent grâce aux plateformes numériques (VàD notamment) et occupant une position stratégique au sein d'une économie de l'audiovisuel structurée par des formats, les séries TV sont au centre de notre culture médiatique contemporaine.

Sur la base d'une présentation de concepts clés permettant de comprendre les principales lignes de réflexion qui irriguent l'étude des séries télévisées depuis ces 20 dernières années, ce cours propose d'examiner des approches ou des thèmes offrant un large panorama aux étudiant-e-x-s qui découvrent ce champ pour la première fois : les liens entre télévision, sérialité et féminité, la question de l'écriture sérielle (formes et formats), les rapports entre cinéma et télévision, les personnages, les études culturelles (genre, race, classe, etc.), les séries à univers historiques, les enjeux économiques (production-diffusion), l'analyse des pratiques de réception et des publics. Articulée autour d'un texte, chaque séance sera l'occasion de discuter de la productivité d'une approche, mais aussi de la série (ou des séries) mobilisée par un auteur-trice à titre d'étude de cas.

L'objectif est donc triple : fournir un cadre historique et théorique pour l'étude des séries TV, ainsi qu'un vocabulaire précis utile à l'analyse ; aiguïser le sens critique pour mettre à distance ces objets souvent « captivants » ; et réfléchir aux enjeux idéologiques et économiques que recouvre aujourd'hui la diffusion des séries sur les écrans.

Le cours exige des étudiant-e-x-s qu'ils participent activement à la réflexion, en particulier sous la forme d'exposés oraux.

B: Quelques références pour se plonger dans le sujet...

BERTON, Mireille & PORTMANN, Sylvain (dir.), "Les Séries télévisées contemporaines", Décadrages. Cinéma à travers champs, n°33-34, printemps 2016. ESQUENAZI, Jean-Pierre, Mythologie des séries télé, Paris, Le cavalier bleu, 2009.

ESQUENAZI, Jean-Pierre, Les séries télévisées : l'avenir du cinéma ?, Paris, Armand Colin, 2010.

JOST, François, De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ?, Paris, CNRS Éditions, 2011.

SEPULCHRE, Sarah (dir.), Décoder les séries télévisées, Bruxelles, De Boeck Université, 2011.

INITIATION À L'ANALYSE DE FILM ET À L'ANALYSE DE TEXTE

Laurent Le Forestier

TP	Opt	2	français	56
A P	5			

TP	Opt	2	français	56
A P	5			
TP	Opt	2	français	56
A P	5			
TP	Opt	2	français	56
A P	5			
TP	Opt	2	français	28
A P	5			

N: Mise à niveau Master, Propé Ba, Libre Ba

C: Les travaux pratiques consistent en des présentations orales effectuées individuellement par les participants. Les étudiants présentent un article important pour l'histoire de la discipline, portant sur des enjeux théoriques et d'analyse du film. Les étudiants peuvent également analyser un extrait de film, à partir des outils théoriques abordés dans le cadre du cours « Introduction aux études cinématographiques ».

Groupe 1 : lundi 10h15-11h45

Groupe 2 : lundi 14h15-15h45

Groupe 3 : mardi 10h15-12h00

Groupe 4 : mardi 14h15-16h00

groupe 5 : mercredi 10h15-11h45

I: <http://www.unil.ch/cin/>

INTRODUCTION À L'HISTOIRE DU CINÉMA

Alain Boillat

C	Obl/Opt	2	français	56
A P	7			

N: Mise à niveau Master, Propé Ba, 2ème partie Ba, Libre Ba

C: Ce cours annuel à vocation généraliste et introductive vise à donner un panorama de l'histoire du cinéma. Il est dispensé en alternance par Alain Boillat et Pierre-Emmanuel Jaques dans les locaux de la Cinémathèque suisse (en général la salle Paderewski du Casino de Montbenon au printemps; au Capitole dès le printemps). Il assure ainsi la projection sur grand écran d'extraits, dont certains sont tirés de copies appartenant aux riches collections de la Cinémathèque suisse.

Chacune des séances est dédiée à une période de l'histoire du cinéma, ou encore à un courant, une cinématographie nationale, un genre cinématographique ou à la carrière d'un réalisateur/trice.

Les textes à lire en préparation des séances sont disponibles sur le Moodle du cours, ainsi que, à l'issue de la séance, le pdf du Powerpoint de la présentation, ainsi qu'un résumé des principaux points abordés (comportant la liste des extraits avec minutage), réalisé par le tuteur/la tutrice rattaché-e à l'enseignement.

La durée du cours est de 3h (14h-17h, avec une pause); certaines séances ne durent que 1h30 et sont dédoublées en raison du nombre de places disponibles (voir programme ci-dessous).

Le cours est évalué en fin d'année par un examen oral (7 ECTS).

Programme de l'année (sous réserve de modifications)

PAD= salle Paderewski, Casino de Montbenon

C= salle du Cinématographe, Casino de Montbenon

CAP=cinéma Capitole

Semestre d'automne 2023

27.09.2023 (PAD): Séance introductive (Pierre-Emmanuel Jaques)

4.10 (PAD): Le cinéma des premiers temps: vers une linéarisation du récit filmique (Alain Boillat)

11.10 (PAD): Charlie Chaplin jusqu'au *Dictateur* (Alain Boillat)

25.10 (PAD): Le cinéma de D.W. Griffith et la création d'Hollywood (1912-1927) (Pierre-Emmanuel Jaques)

1.11: Le cinéma français des années 1920 (Alain Boillat); cours dédoublé au Cinématographe, 14h-15h30 ou 16h-17h30

15.11 (PAD): Cinéma expressionniste allemand (Pierre-Emmanuel Jaques)

22.11 (C): La généralisation du parlant (Alain Boillat), cours dédoublé au Cinématographe, 14h-15h30 ou 16h-17h30

29.11 (PAD): Le cinéma soviétique muet (Pierre-Emmanuel Jaques)

6.12 (PAD): Le cinéma français des années 1930 (Alain Boillat)

13.12 (C): La Qualité française (années 40-50) (Pierre-Emmanuel Jaques); cours dédoublé au Cinématographe, 14h-15h30 ou 16h-17h30

20.12 (PAD): Le cinéma italien d'après-guerre (Pierre-Emmanuel Jaques)

Semestre de printemps 2024

21.02 (PAD): Genres hollywoodiens (I): films de gangsters et film noir (Alain Boillat)

28.02 (PAD): Genres hollywoodiens (II): western et science-fiction (Alain Boillat)

6.03 (CAP): Chant et danse au cinéma (Alain Boillat et Pierre-Emmanuel Jaques)

13.03 (CAP): Cinéma d'est (Pierre-Emmanuel Jaques)

20.03 (CAP): Le cinéma japonais des années 1950 (Alain Boillat)

27.03 (CAP): Emergence de la Nouvelle Vague (Pierre-Emmanuel Jaques)

10.04 (CAP): Varda, Resnais et Duras (Pierre-Emmanuel Jaques)

17.04 (CAP): Cinéma direct et cinéma vérité (Pierre-Emmanuel Jaques)

24.04 (CAP): Le Nouveau Cinéma suisse (Alain Boillat et Pierre-Emmanuel Jaques)

INTRODUCTION AUX ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES

Laurent Le Forestier

C	Obl/Opt	2	français	56
A P	6			
E	Obl/Opt	2	français	56
A P	1			

N: Mise à niveau Master, Propé Ba, 2ème partie Ba, Libre Ba

O: Acquérir:

- Des outils de base en analyse du film: questions d'image, de montage et de récit (temporalité, point de vue, narration);
- Une culture cinématographique grâce au visionnage de films et à l'étude de certains aspects de ceux-ci;
- Des connaissances relatives aux théories majeures du cinéma (champs principaux : sémiologie, narratologie, esthétique) ou empruntée à d'autres champs (en particulier aux théories littéraires), et relatives également à leur histoire.

Buts:

- En dégager des instruments utiles à l'analyse filmique, tout en connaissant le contexte dans lequel ils ont été conçus, leur intérêt et leurs limites;
- Les discuter, les comparer, les inscrire dans leur contexte;
- Se familiariser avec la lecture de textes théoriques sur le cinéma;
- Inscrire les films dans des pratiques qui sont spécifiques à une époque et à un mode de production donnés.

C: Le programme aborde les différentes théories et pratiques de:

- la mise en scène (jeu d'acteur, éclairage, décors, ...)
- le cadrage (composition du cadre, mouvements de caméra, hors-champ, plan-séquence...)
- le montage (montage par continuité, principes et dépassements du raccord, résistances à la transparence [montage chez Eisenstein, Ozu, Godard], la Grande Syntagmatique de Christian Metz)
- le son et la musique (bruitage, voix in/off/over, musiques intra/extra-diégétiques, underscoring, mickey-mousing, contrepoint orchestral, contrepoint dramaturgique...)
- la temporalité filmique (scène, sommaire, dilatation, pause, ellipses, flashbacks, prolepses, répétition, itérativité...)
- le point de vue (focalisation, ocularisation/caméra-subjective, auricularisation, images mentales...)
- l'énonciation cinématographique

JOURNAL FILMÉ ET CINÉMA À LA PREMIÈRE PERSONNE

François Bovier

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

N: Mise à niveau Master, 2ème partie Ba, Libre Ba

LA COMÉDIE ITALIENNE

Elodie Hachet

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

N: Mise à niveau Master, 2ème partie Ba, Libre Ba

C: Ce cours propose d'étudier les mécanismes du comique, les procédés narratifs et esthétiques, ainsi que les thèmes et les personnages qui ont marqué l'histoire de la comédie italienne depuis ses origines jusqu'à nos jours. Après avoir mis en évidence ses liens avec le théâtre populaire, la *commedia dell'arte*, l'avant-spectacle et le cinéma muet, nous aborderons les premières manifestations du comique dans le cinéma parlant des années 1930, avec des réalisateurs tels que Gero Zambuto et Carlo Ludovico Bragaglia. La particularité de la comédie italienne est qu'elle repose – dès ses débuts – sur ses acteurs, qui incarnent bien souvent des personnages typiques ou caricaturaux de l'Italie. Une place centrale est aussi accordée à leur corporéité. À travers l'analyse d'extraits filmiques variés, d'articles critiques et de documents d'archives, nous examinerons comment et dans quel but le rire est produit. Si le genre a souvent été déprécié par les critiques de l'époque, la comédie italienne a connu un grand succès populaire en Italie. Nous verrons qu'elle a influencé d'autres genres cinématographiques et est aujourd'hui reconnue comme patrimoine artistique et historique. Ainsi, le cours propose aux étudiants des outils d'analyse pour apprécier les aspects formels et thématiques de la comédie italienne, en tenant compte du contexte historique et culturel dans lequel elle s'inscrit. Il vise à développer chez les étudiants une connaissance approfondie du genre, une capacité d'interprétation critique et une sensibilité esthétique.

L'ANIMATION AU JAPON : HISTOIRE, THÉORIES ET PRATIQUE

Alain Boillat

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

N: Mise à niveau Master, 2ème partie Ba, Libre Ba

P: Aucun prérequis n'est demandé

O: Ce cours-séminaire a comme objectif principal d'introduire aux étudiant-e-s les questions que soulève l'analyse des productions d'animation (long-métrages et séries télévisées) issues du Japon.

C: Le cours présente puis discute de différentes approches critiques et théoriques en lien avec la production d'animation dans l'archipel, en particulier à partir de sources d'origine japonaise : Ôtsuka Eiji, Azuma Hiroki, Ueno Toshiya, Kotani Mari, Tatsumi Takayuki, Murakami Takashi, Mita Munesuke, Yoshimi Shun'ya, Itô Mizuko, Uno Tsunehiro, etc. De plus, de manière à donner un panorama de l'étude de l'animation japonaise dans le champ académique, ces approches seront complétées par une introduction aux travaux issus de la recherche anglophone et francophone. Enfin, une partie du cours est allouée à une contextualisation historique nécessaire à la compréhension des thématiques et des imaginaires abordés par les productions d'animation au Japon.

Dans le cadre de travaux de validation, les étudiants sont invités au travers d'étude de cas à aborder des sujets variés comme la question de l'adaptation du manga à la série télévisée, la réception de l'animation japonaise dans des contextes étrangers, les enjeux de diffusion et de partage en ligne, la transformation des outils et des pratiques à l'ère de l'imagerie numérique, la sous-traitance et l'internationalisation des logiques de production, etc.

Le cours exige des étudiant-e-s une participation active aux réflexions et aux discussions soulevées, en particulier sous la forme d'exposés oraux. Une part importante des sources mobilisées durant le cours sont en langue anglaise et une bonne maîtrise de cette langue à l'écrit est donc recommandée.

LE CINÉMA D'ALAIN TANNER

Alain Boillat

C/S	Opt	2	français	28
A	3			
E	Opt	2	français	28
A				

N: Mise à niveau Master, 2ème partie Ba, Libre Ba

C: Ce cours-séminaire vise à inscrire l'œuvre du cinéaste suisse romand Alain Tanner dans l'histoire du cinéma, et à appréhender, à travers des récurrences, ruptures et retours qui sont repérables sur les plans narratif et esthétique, la cohérence et l'évolution du travail et du discours de ce cinéaste, scénariste et producteur emblématique d'un certain cinéma d'auteur. Après avoir réalisé des documentaires de cinéma et des émissions télévisuelles, Tanner, qui a construit un discours personnel sur le cinéma qu'il est intéressant d'examiner à l'aune de sa pratique, a connu une reconnaissance internationale grâce à une filmographie comptant 19 longs métrages de fiction, respectivement écrits seul ou en collaboration, successivement, avec John Berger, Myriam Mézières et Bernard Comment. Certains motifs, comme la ville et le paysage helvétiques, les idéaux politiques post-68, les rapports hommes-femmes dans le contexte d'une société patriarcale, ou les situations de transmission intergénérationnelle d'un savoir traversent plusieurs de ses films.

La familiarisation avec la filmographie tannérienne et avec sa réception pourra s'appuyer en vue de travaux d'une part sur le fonds « Alain Tanner » conservé à la Cinémathèque suisse et dont une partie sera accessible aux étudiant-e-s via une base de données, d'autre part sur les matériaux et résultats d'un projet collectif en cours soutenu par le fonds national de la recherche scientifique (lequel compte deux doctorants, Vincent Annen et Jeanne Modoux, qui participeront ponctuellement à l'enseignement). Les travaux approfondis écrits de qualité basés sur des archives de la CS pourront faire l'objet d'une publication en ligne dans le cadre d'un dossier à paraître en 2024 dans la future revue de la Cinémathèque suisse.

L'ÉCOCINÉMA CONTEMPORAIN, DE DAYS OF HEAVEN (MALICK, 1978) À BEHEMOT (ZHAO LIANG, 2015)

Elise Domenach

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

N: Mise à niveau Master, 2ème partie Ba, Libre Ba

C:

Ce cours proposera un parcours dans les cinématographies américaine, philippine, japonaise, chinoise et taïwanaise des années 1970 à nos jours, centré sur la formation et l'évolution d'un courant important du cinéma indépendant contemporain concerné par les dégradations de l'environnement, l'épuisement des ressources terrestres et maritimes, la pollution et la gestion des déchets, le nucléaire, soit en somme par les questions écologiques qui se sont imposées progressivement dans le cinéma mondial. Nous analyserons les grandes articulations des questions écologiques au cinéma, la manière dont l'écocinéma s'est distingué historiquement du cinéma environnemental en se concentrant sur les modalités de transformation de notre rapport au monde, mais aussi les formes imaginées par les cinéastes (lenteur, plan-séquence, pluralisation des points de vue, etc.). Pour cela nous nous pencherons sur des films de la région Pacifique, américano-est asiatique, en nous concentrant sur certains des plus grands films de Kelley Reichardt, Chloe Zhao, Debra Granik, Castaing-Taylor et Paravel, Tsai Ming-liang, Wang Bing, Tuschimoto. Nous aborderons les formes récentes prises par l'écoféminisme au cinéma, ainsi que les formes du documentaire d'observation japonais (Soda, Hamaguchi) depuis la catastrophe de Fukushima, et tenterons de réfléchir les différentes inflexions de l'écocinéma en contexte fictionnel, documentaire, expérimental ou grand public (Don't Look Up).

PANORAMA THÉORIQUE

Laurent Le Forestier

C	Fac/Obl	1	français	28
A P	1			

N: Mise à niveau Master, Propé Ba, 2ème partie Ba, Libre Ba

C: <https://unil.zoom.us/j/3017513293>I: <https://unil.zoom.us/j/3017513293>

STANLEY CAVELL, LE CINÉMA ET LE SCEPTICISME

Elise Domenach

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

N: Mise à niveau Master, 2ème partie Ba, Libre Ba

C:

Ce cours proposera une introduction à la philosophie du cinéma de Stanley Cavell (1926-2018) qui a bouleversé dès les années 1970 la pensée du film en l'inscrivant dans le cadre d'une « esthétique ordinaire » qui puise aux sources de la philosophie du langage ordinaire (Austin, Wittgenstein) pour réfléchir la popularité du cinéma et ses moyens propres d'expression. Nous procéderons à la lecture commentée de passages clés de son « ontologie du cinéma » consignée dans *The World Viewed* (1971), au commentaire des thématiques saillantes de son œuvre (modernisme, automatisme, réalisme, scepticisme), à la lecture croisée textes/films des comédies hollywoodiennes du remariage (de Capra, Hawks, Sturges, etc.) et des mélodrames (Ophüls, Cukor, Rapper, etc.) qu'il analyse dans *Pursuits of Happiness* (1981) et dans *Contesting Tears* (1996), enfin en confrontant ces textes avec les textes et les films des cinéastes-lecteurs de Cavell (Malick, Desplechin, Dardenne).

TERRORISME ET POLITIQUES DE L'IDENTITÉ DANS LE CINÉMA AMÉRICAIN : 1960-2022

Charles-Antoine Courcoux

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

N: Mise à niveau Master, 2ème partie Ba, Libre Ba

P: Cours-séminaire sans limitation d'effectifs

O: Ce cours-séminaire, qui s'inscrit dans l'histoire sociale du cinéma, vise à encourager une réflexion critique sur les rôles assignés aux personnages dans les films de fiction centrés sur le terrorisme, à considérer les rapports plus larges entre genre cinématographique et politique identitaire, ainsi qu'à familiariser les étudiant-e-s avec la théorie féministe, les études de genre et les études postcoloniales.

C: Tandis que la violence terroriste est généralement associée à un programme politique explicite, le cinéma hollywoodien a, depuis des décennies, imaginé des personnages terroristes dépourvus de toute motivation politique claire. Cette absence manifeste de dessein politique dans les représentations fictionnelles du terrorisme soulève plusieurs questions : qu'incarnent donc ces personnages et quelle fonction endossent les effets de surdramatisation engendrés par la menace et les actes terroristes dans ces réalisations ? Quelles sont les tensions historiques explorées et les plaisirs exploités par ces films ? Mais surtout, si ces productions ne parlent pas vraiment de terrorisme en tant que phénomène géopolitique ou historique, de quoi parlent-elles, quels thèmes abordent-elles via leur recours aux motifs et à certaines des peurs caractéristiques du terrorisme ?

Cet enseignement tentera de répondre à ces questions en proposant une histoire des représentations du terrorisme dans le cinéma hollywoodien des années 1960 à 2020. Centré sur l'étude des films américains qui, depuis la Guerre froide, ont thématisé la question du terrorisme, le cours-séminaire envisagera ces productions comme des véhicules privilégiés de négociation des identités, que ce soit sur le plan du genre, de la sexualité ou de la « race ». En adoptant une approche diachronique, on s'attèlera à mettre en rapport les contextes culturels, historiques et sociologiques de ces films avec la manière dont ils assurent, à partir de la construction de la figure archétypale du terroriste, une renégociation des catégories identitaires des groupes culturels dominants américains. Dans ce cadre, on prêtera notamment attention aux façons dont ces réalisations mobilisent, ou dans certains cas, évitent de recourir à l'imaginaire des grands attentats qui ont marqué l'histoire des États-Unis, que ce soit ceux du « Unabomber » (1978-1995), d'Oklahoma City (1995) ou du 11 septembre (2001).

