

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

FILMS D'ARCHIVE : PRÉSERVATION, UTILISATION ET RÉEMPLOI

Maral Mohsenin

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

O: De fournir les étudiant-e-s avec des outils d'analyse (esthétique, historique ou discursif) des images filmiques réutilisées et re-présentées.

C: Ce cours propose de parcourir de divers modes de la (ré)utilisation des films conservés dans les archives audiovisuelles. Ces collections constituent une vaste source d'images et de sons, de toutes époques, offrant un potentiel de présentation, création et reprise. D'une part, les films sont adaptés à de nouvelles formes de visionnement ou à de nouveaux publics, en passant par une multitude de pratiques (restauration, numérisation, reformatage pour la télévision ou les plateformes numériques), généralement dans le but de retrouver leur sens et esthétique d'origine. D'autre part, quand repris et retravaillés par d'autres personnes, les films d'archives peuvent émettre de nouvelles significations et véhiculer d'autres discours que ceux originellement prévus : dans ce cas, les films peuvent être remontés, reformatés, resynchronisés, recoloriés ; ils peuvent être démantelés et réinsérés dans d'autres contextes sous formes documentaire, fictionnelle ou expérimentale. En bref, ils peuvent servir de base pour de nouvelles créations.

Ce cours revient sur les enjeux différents de la réutilisation des films d'archives, et propose des outils d'analyse pour les produits dérivés sous angles formels et narratifs. Un nombre important d'œuvres (films de fiction, documentaires, d'animation, séries, versions multiples, etc.) seront mobilisés afin de dépeindre un large panorama des techniques et pratiques de réutilisation et réemploi.

Attention, le cours commence le 26 février 2024.

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

FILMS DE DANSE ET CHORÉGRAPHIE POUR LA CAMÉRA

François Bovier

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

HISTOIRE DU CINÉMA ET DISPOSITIFS : REGARDS INTERNATIONAUX

Laurent Le Forestier

C/S	Opt	1	français	14
P	3			

S	Opt	français
P		

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

- C: Cet enseignement est destiné à accueillir des invités internationaux qui viennent présenter leurs recherches les plus récentes sur l'histoire du cinéma, des médias, et des dispositifs de vision et d'audition. Il est constitué d'un cours-bloc, cette année « Panorama des cinémas indiens : images populaires, puissances divines, fabrication nationale et enjeux contemporains » (descriptif ci-dessous) ainsi que d'un cycle de trois conférences liées à la question des dispositifs (descriptifs ci-dessous). Les conférences sont préparées et débattues dans le cadre d'un séminaire (4 séances) animé par Carine Bernasconi.

Le cours-bloc correspond à 14 heures au total, le cycle de conférences et le séminaire à 14 heures au total*.

DATES PRINTEMPS 2024

SÉMINAIRES (UNITHÈQUE 4.215, 16h15-17h45)

21 février / 20 mars / 17 avril / 29 mai 2024

CONFÉRENCES (UNITHÈQUE 4.215, 18h-19h30)

27 mars / 25 avril / 22 mai 2024

COURS-BLOC

Vendredi 24 et samedi 25 mai 2024 (vendredi GÉOPOLIS 2207 / samedi UNITHÈQUE 4.215)

(9h-17h, horaires à préciser)

* Avec le cours-bloc de deux jours « **Panorama des cinémas indiens : images populaires, puissances divines, fabrication nationale et enjeux contemporains** » donné par Amandine D'Azevedo les vendredi 24 et samedi 25 mai 2024 (14h) pour la validation du module (28h au total). Le cours-bloc correspond à 14 heures, le cycle de conférences et le séminaire à 14 heures.

CONFÉRENCES 2024

Mercredi 27 mars 18h / salle Unithèque 4.215

« Machines à voir au XIXe siècle : inventions techniques et variations métaphoriques »

Conférence de Delphine Gleizes (Université Grenoble Alpes)

S'intéresser aux « machines à voir », c'est s'attacher à un ensemble d'objets et de dispositifs en apparence divers : des instruments d'optique destinés à augmenter la vue humaine (tels le microscope ou le télescope) déjà installés dans le paysage techno-scientifique depuis des siècles ; des appareils qui enregistrent ou produisent de l'image (fixe ou animée) et qui sont des innovations du XIXe siècle (kaléidoscope, phénakistoscope, chambre noire photographique, Cinématographe, etc.) ; des spectacles optiques comme la fantasmagorie, le diorama ou le panorama ; parfois même des machines à communiquer impliquant l'interaction audiovisuelle. Ce vaste ensemble hétérogène, qui participe des mutations du regard sur le long XIXe siècle, est en fait régi et unifié par des caractéristiques communes : scientifiques, spectaculaires et médiatiques.

Il s'agira de suivre la trajectoire qui accompagne l'émergence technologique puis la vulgarisation de ces objets médiatiques et d'en envisager le rendement dans l'imaginaire collectif d'une époque, le XIXe siècle. D'un point de vue méthodologique, en prenant appui sur quelques études de cas, on interrogera ce qui, sous l'angle technique et pragmatique (pour reprendre les catégories définitionnelles du dispositif proposées par Philippe Ortel) autorise l'usage paradigmatique des machines à voir dans le discours social en général et dans le texte littéraire en particulier. Ou pour le dire en d'autres termes : comment et pourquoi les machines à voir font-elles image ? »

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 DE LA TÉLÉVISION EN SUISSE

Anne-Katrin Weber

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

O: Ce cours vise à initier les étudiant-e-x-s à l'histoire de la télévision en Suisse, de l'émergence de l'idée de « télévisuel » à la fin du 19ème siècle à l'éclatement actuel des contenus audiovisuels sur les plateformes en ligne. Il conçoit cette histoire selon une approche « élargie » de la télévision qui prête attention aussi bien au développement du service public audiovisuel qu'aux formes télévisuelles « utilitaires », notamment la vidéosurveillance et la télévision éducative.

Le cours permet aux étudiant-e-x-s d'approfondir leurs connaissances du paysage médiatique en Suisse et de réfléchir aux enjeux politiques et économiques des différents dispositifs (en particulier la télévision « broadcasting », la télévision par câble, la télévision en circuit fermé). Il invite à une analyse de productions télévisuelles historiques et à la compréhension des spécificités méthodologiques que posent les sources télévisuelles.

L'enseignement requiert une participation active de la part des étudiant-e-x-s autour de sources textuelles / audiovisuelles et d'exposés oraux.

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)

6 / Faculté des Lettres
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

LA PRAESENS-FILM : POUR UNE HISTOIRE DE LA PRINCIPALE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE EN SUISSE

Pierre-Emmanuel Jaques

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

C:

Fondée en 1924 par Lazar Wechsler à Zurich, la Praesens Film compte parmi les plus importantes sociétés de production en Suisse. D'abord active dans le domaine du film de commande, la Praesens va se lancer dans la production de longs métrages de fiction dès le début des années 1930. Ses plus grands succès sont signés Leopold Lindtberg, puis plus tard par Franz Schnyder. Dans le cadre de ce cours-séminaire, nous nous appuierons sur les vastes collections de la Cinémathèque suisse – qui servent de base à une exposition prévue au Musée national suisse et que nous visiterons.

Les travaux de validation et approfondis porteront sur les films tout en se basant sur le vaste matériel publicitaire, ainsi que sur les dossiers documentaires mis à disposition par la Cinémathèque suisse. Ils s'intrégreront, si possible, à une exposition virtuelle mettant en valeur la riche histoire de cette entreprise et de ses films.

B: Sera accessible sur moodle.

LE CINÉMA EN COMMUN : POUR UNE HISTOIRE DES COLLECTIFS DE CINÉMA

Faye Corthésy

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

C: Dire d'un film qu'il est une création collective relève du lieu commun. Rares pourtant sont les études qui prennent pour objet les enjeux concrets de ce travail à plusieurs. Plus rares encore sont les mentions, dans les histoires canoniques du cinéma, des collectifs qui se sont constitués comme tel tout au long de l'histoire du médium. Souvent situés en marge des industries du cinéma et questionnant par leur existence même des manières normées de produire, réaliser et distribuer les films, les collectifs de cinéma méritent pourtant, pour ces raisons, qu'on s'attarde sur leurs fonctionnements et leurs productions.

Après des considérations d'ordre historiographique, le cours-séminaire s'articulera principalement autour d'études de cas. Celles-ci permettront à chaque fois d'aborder des problématiques spécifiques au(x) collectif(s) analysé(s), et des problématiques transversales, telles que celles des modes d'organisation du travail, de la hiérarchie et des rapports de pouvoir, du statut d'auteur-e et de la mise en forme des génériques de films, de l'articulation d'une pratique cinématographique à celle d'une lutte politique, d'économie du cinéma et de représentations. L'accent sera mis en particulier sur la seconde partie du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, et les exemples seront issus de contextes géographiques variés (Angleterre, Australie, États-Unis, France, Japon, Soudan, Suisse, Syrie,...). Nous prendrons soin à la fois de situer chaque collectif dans son contexte historique, géographique et cinématographique spécifique, et de relever des points de convergence et de divergence entre eux. Plus généralement, nous tenterons ensemble non seulement de poser les jalons d'une histoire des collectifs de cinéma, mais aussi d'écouter toutes les histoires que ceux-ci et leurs films nous racontent. D'un point de vue pédagogique, et pour mettre en acte la thématique du cours, le travail et les discussions de groupe seront favorisés.

LE MONTAGE-ROI ET L'ÂGE D'OR DU MUET

Laurent Le Forestier

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

C: L'historiographie, notamment à la suite de Christian Metz, considère souvent la période du cinéma dit *muet* (envisagée simultanément comme un « âge d'or ») comme celle du « montage-roi ». Ce cours-séminaire part du constat que cette idée pose un double problème : d'une part elle homogénéise des pratiques et des figures d'assemblage qui peuvent varier d'un espace et d'une époque à l'autre ; d'autre part elle considère comme représentatives d'une période des pratiques et des figures qui furent en fait relativement marginales. Il s'agira donc de les analyser dans toute leur diversité, à partir d'un vaste corpus de films des 35 premières années du cinéma. Mais l'enjeu sera également de comprendre leurs conditions d'émergence - techniques, politiques, économiques, sociales, etc. Car l'hypothèse de ce cours-séminaire repose sur l'idée que si l'on a assez naturellement associé l'invention d'une forme nouvelle de montage par les Soviétiques à un certain cadre idéologique, le même principe peut être appliqué à l'ensemble des pratiques et figures de montage, qui ont été jusqu'ici étudiées principalement sur un plan formel (alternance, raccords, etc.). En d'autres termes, on se demandera dans quelle mesure les figures dominantes de montage dans le cinéma muet ne sont pas *déterminées*, non seulement par un contexte technique et économique, mais aussi par un cadre socio-idéologique auquel elles donnent *forme*.

LES PREMIERS TEMPS DE LA VIDÉO, ENTRE ART ET MILITANTISME

François Bovier

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

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>

