

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

ANIMATION EN SUISSE : RESTAURER/CONSERVER/HISTORIOGRAPHIER I

Maria Tortajada

C/S	Opt	2	français	28
P	2			

N: Maîtrise

O:

Ce cours-séminaire de nature historique est jumelé avec celui de Caroline Fournier, cheffe du Département film de la Cinémathèque suisse:

Animation en Suisse : Restaurer/conservier/historiographier II donné dans le module Épistémologie/Dispositifs.

Qu'est-ce que restaurer un film d'animation ? Comment concevoir sa conservation ? et quels besoins en connaissances historiques et esthétiques une telle démarche suppose-t-elle ? Ce sont les questions directrices que ces deux enseignements jumelés tenteront de déployer de manière théorique et pratique en donnant accès aux « machines » et à certaines procédures techniques mises en œuvre dans les archives de Penthaz. Ce double enseignement voudrait explorer la manière dont historiens, archivistes et techniciens peuvent travailler ensemble dans le but commun de valoriser le patrimoine du cinéma suisse.

Pour cette raison, les deux enseignantes seront présentes sur la durée des deux cours, ce qui vise à permettre le dialogue entre les méthodes historiques et archivistiques. Les étudiants pourront valider indépendamment l'un et l'autre cours par un travail approfondi ou une validation interne, mais les deux cours fonctionnent ensemble et pourront difficilement être suivis séparément.

C: La Cinémathèque suisse mène un important travail de restauration et de conservation de l'animation en Suisse avec des corpus variés, touchant aussi bien à la publicité et aux spots télévisuels, par exemple, avec les travaux menés sur les courts métrages d'Edmond Liechti, qui a accompagné l'émergence de la télévision en Suisse romande, ou avec les films de Georges Schwizgebel, dont les créations ont été primées dans de nombreux festivals internationaux, ou encore avec les films tournés en numérique, tel le long métrage de Claude Barras, *Ma vie de courgette*, lui aussi plusieurs fois primé.

Ces deux cours jumelés permettront d'une part d'aborder l'histoire de l'animation et, plus particulièrement, du cinéma d'animation suisse, en visant à articuler les questions historiques et esthétiques aux choix et aux procédés mis en place pour la restauration et la conservation. Ils aborderont des problèmes intrinsèquement liés au travail en archive, questions qui vont de l'éthique de la restauration aux techniques de la couleur, du fonctionnement des « studios » d'animation aux différentes pratiques et procédures de création de l'image animée qui déterminent leur restauration et conservation.

Le fonctionnement de ce double cours est une innovation. Il aura lieu principalement aux archives de la Cinémathèque de Penthaz. La première séance du semestre aura lieu à l'UNIL.

Attention: Les deux cours seront donnés le jeudi matin (9.00-12.00)

Ce descriptif de cours vaut également pour celui de Caroline Fournier

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

ANIMATION EN SUISSE : RESTAURER/CONSERVER/HISTORIOGRAPHIER II

Caroline Fournier

C/S	Opt	2	français	28
P	2			

N: Maîtrise

ELUCIDER LES (DÉ)PLAISIRS VISUELS : GENRE ET POLITIQUES DU REGARD

Charles-Antoine Courcoux

C/S	Opt	2	français	28
P	2			

N: Maîtrise

C: En 1975, Laura Mulvey inscrit avec son célèbre article « *Visual Pleasure and Narrative Cinema* » la question du regard et des plaisirs qui lui sont associés au cœur de la première théorisation féministe du cinéma. Depuis cette contribution majeure, qui a été abondamment débattue, commentée et nuancée - parfois par la théoricienne elle-même -, le paramètre du regard (au sens de « gaze »), son articulation avec les processus narratifs et la question de la place de la spectatrice ont occupé une place centrale au sein des travaux qui se sont attachés à mettre en lumière la propension du cinéma dominant à structurer les relations de désir et de pouvoir sur un mode androcentriste et hétéronormatif. Cet enseignement s'efforcera d'interroger les présupposés, les concepts, les déterminants et les arguments des textes théoriques qui, dans la filiation de l'essai de Mulvey, se sont appliqués à problématiser le rôle joué par le(s) regard(s) (de la spectatrice et du spectateur, de la caméra, des personnages) dans les (dé)plaisirs spectatoriels mis en jeu par les films et, de façon concomitante, dans la hiérarchisation des rapports de genre au cinéma. En s'appuyant avant tout sur des analyses de textes, il s'agira de pointer certains des « moments » qui ont marqué l'histoire du champ de recherche situé à la jonction des études cinématographiques et des études féministes. On se propose ainsi d'observer comment ce champ est passé, sur le plan théorique, de la prédominance du paradigme sémiopsychanalytique dont le travail de Mulvey est exemplaire à l'émergence d'approches différentes, qu'elles soient d'orientation socioculturelle, intersectionnelle ou queer.

Le genre (*gender*) et la sexualité sont des sujets sensibles, et l'histoire de leurs modes de représentation, de leur expression et de leur gestion a pu être intimement mêlée à des formes diverses de violence, d'exaltation et d'oppression. **Vous ne devriez suivre ce cours-séminaire que si vous êtes prêt-e à prendre en considération de manière critique des objets que vous pourriez trouver personnellement déplaisants ou politiquement équivoques.** Dans le cadre de cet enseignement, nous regarderons et discuterons des extraits de films qui peuvent comprendre des scènes de violence physique, d'abus, de nudité, des expressions langagières grossières, injurieuses, racistes ou misogynes. L'objectif de cours n'est à l'évidence pas d'entériner ces représentations. Il vise à créer un environnement intellectuel stimulant, dans le cadre duquel nous pourrions examiner et interroger collectivement les significations et la portée de ces représentations. Il s'agit de se pourvoir des ressources théoriques et méthodologiques nécessaires afin de parvenir à analyser les productions qui composent nos sphères culturelles et à développer des discours féconds sur des points de vue, des histoires et des objets contradictoires, inscrits dans des rapports de pouvoir. Or une telle démarche implique de se confronter à des perspectives théoriques, des productions et des discours qui se situent parfois en dehors des cadres normatifs de ce que nous considérons, à titre personnel ou collectif, comme raisonnable ou acceptable. Le fait de suivre ce cours-séminaire signifie que vous comprenez la nature potentiellement sensible des textes, des films et des discours qu'il se donne pour objets.

HEROINES ET 'COSTUME DRAMA'/HEROINES AND COSTUME DRAMA

Mireille Berton, Valérie Cossy

C/S	Opt	2	anglais, français	28
P	3/5			
C/S	Opt	2	anglais, français	28
P	2			

N: Maîtrise, Libre Ma

P: Aisance en anglais

C:

Héroïnes et costume drama / Heroines and costume drama

Cours-séminaire BA, Section d'Anglais & Section de cinéma (module Analyse de film)

Semestre de printemps 2024 – Lundi 10h15-11h45

Enseignantes : mireille.berton@unil.ch (cinéma) & valerie.cossy@unil.ch (anglais)

Ce cours-séminaire vise à explorer les figures féminines du *costume drama* (fiction historique à costumes) dans la littérature, au cinéma et à la télévision, sous l'angle d'une étude des rapports et des identités de genre. Quelles images de femmes (et d'hommes) les écrivaines et écrivains du XIXe-XXe siècles ont-elles-ils façonnés ? Comment ont-elles-ils abordé la question de l'identité et de la liberté féminines, à une époque marquée par des rituels sociaux et des règles de bienséance qui surdéterminent les relations entre hommes et femmes ? Dans quelle mesure les héroïnes de ces romans, films et séries TV défient-elles les normes traditionnelles de la féminité (passion, inconscience, domesticité, piété, soumission, chasteté) ?

Par ailleurs, que produit la « traduction intersémiotique » (selon Roman Jakobson, le passage d'un système de signes à un autre) en termes d'incarnation d'un personnage à l'écran et de performance de genre ? Quels sont les choix de mise en scène, de mise en cadre et de mise en chaîne opérés et quels sont leurs effets ? Quel rôle jouent certaines adaptations cinématographiques sur la perception d'un roman et sur la production des adaptations successives ? Dans quelle mesure le genre filmique du *costume drama* – usuellement considéré comme conservateur – peut-il devenir un lieu de contestation des normes de genre ?

Ce cours-séminaire propose également de réfléchir aux enjeux que recouvrent deux expériences distinctes : celle de la lecture d'un roman qui ménage des effets de surprise, de suspense et de curiosité sur un temps relativement long, en entrant dans les détails du vécu des personnages, et celle du visionnement d'un film ou d'une mini-série où le travail de « réduction » d'une œuvre littéraire (sélection de scènes, par exemple) et le *casting* orientent différemment l'interprétation. Si l'image semble limiter l'imagination au motif que le film semble plus « pauvre » que le roman en péripéties, elle est porteuse d'une plus-value « sensorielle » grâce à la reconstitution des décors, des costumes, des détails matériels, des aspects qui confèrent au récit une matérialité, une densité, une richesse.

Après avoir présenté des outils d'analyse tirés des études sur le genre (*gender*), des genres filmiques (*costume drama*, *period film*, *heritage film*) et de l'adaptation (fidélité à la lettre et à l'esprit, roman comme banque de données, etc.), le cours-séminaire propose une série d'études de cas ouvertes aux exposés des étudiant-e-s. Chacune est centrée sur une ou plusieurs œuvres littéraires anglo-saxonnes et ses déclinaisons audiovisuelles, suivant un ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente. Le cours se termine avec un exemple français (*Madame Bovary*) dont les échos restent encore profonds à notre époque.

Le cours sera donné en anglais et en français.

Filmographie**Jane Austen (1775-1817)**

- # *Pride and Prejudice*, Joe Wright, Royaume-Uni/États-Unis/France, 2005
- # ***Pride and Prejudice*, Simon Langton, Royaume Uni, mini-série BBC One, 1995
- # *Bride and Prejudice*, Gurinder Chadha, Inde/Royaume Uni/États-Unis/, France, 2004
- # *Death Comes to Pemberley*, Daniel Percival, Royaume-Uni, minisérie BBC, 2014 (follow-up to *Pride and Prejudice*)
- # ***Sense and Sensibility*, Ang Lee, Royaume-Uni/États-Unis, 1995
- # *Sense and Sensibility*, Andrew Davies, mini-série BBC, 2008
- # ***Emma*, Autumn de Wilde, Royaume-Uni, 2020
- # *Emma*, mini-série BBC One (création Sandy Welch), 2009
- # *Emma*, Diarmuid Lawrence, Royaume-Uni, ITV, 1996
- # *Emma*, Douglas McGrath, Royaume-Uni/États-Unis, 1996
- # *Emma*, Jon Jones, Royaume-Uni, ITV, 2007
- # ***Mansfield Park*, Patrizia Rozema, Royaume-Uni, 1999

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

HISTORIOGRAPHIE

Laurent Le Forestier

S	Obl	2	français	28
P	1			

N: Maîtrise

C: Historiographie(s) du cinéma

Écrire l'histoire du cinéma aujourd'hui

La notion d'historiographie appelle le pluriel puisqu'elle peut se déployer au moins dans deux directions : l'histoire de l'histoire ; les théories, méthodes et modes d'écriture de l'histoire.

Ce séminaire souhaite entremêler ces deux significations, tout en donnant la prééminence au second aspect. L'enjeu sera de se demander comment on écrit l'histoire du cinéma aujourd'hui, mais en partant du principe que toute écriture s'inscrit dans une histoire de l'écriture de l'histoire du cinéma. Cette écriture sera envisagée sur le plan épistémologique (quelles approches, engageant quels types de réflexion, quels principes) autant que sur le plan méthodologique (constitution d'un état de la science, travail bibliographique, étude des sources, etc.). Chaque séance s'appuiera sur un ou plusieurs textes (essentiellement des introductions et comptes rendus d'ouvrages qui abordent des aspects fondamentaux de notre champ : rapports à l'archéologie des médias, à l'histoire culturelle, aux études *gender*, etc.), rédigés par des historien-ne-s du cinéma, qu'il s'agira de discuter.

Le choix des thématiques et des textes sera établi collectivement lors de la première séance, et les textes (au nombre de 4 ou 5) seront étudiés à partir de la séance du 25 mars. Les premières séances reviendront sur l'émergence de la « nouvelle histoire du cinéma », puis sur la distinction entre « new film history » et « new cinema history ».

La séance du 18 mars accueillera un invité spécial, François Albera, Professeur honoraire et rédacteur en chef de 1895 revue d'histoire du cinéma, qui vient de publier son numéro 100 – occasion d'un bilan de la contribution de cette publication au renouvellement de l'historiographie du cinéma.

Enfin, deux séances seront consacrées aux questions bibliographiques, qui font l'objet de l'examen oral lié à ce cours-séminaire.

INTRODUCTION À L'ÉPISTÉMOLOGIE DES DISPOSITIFS DE VISION ET D'AUDITION

Maria Tortajada

S	Obl/Opt	2	français	28
P	1/5/6			

N: Maîtrise

- C: Ce séminaire forme les étudiants à l'analyse des discours selon des présupposés foucauldien et à l'analyse des dispositifs d'audition et de vision confrontant des questions techniques et spectatorielles. La méthode croise des problématiques liées à l'archéologie des médias et à l'écriture de l'histoire, et s'appuie sur la lecture de textes de tous types, littéraires, scientifiques, philosophiques... Afin de dialectiser l'approche, le séminaire est associé aux Conférences dispositifs de la section d'histoire et esthétique du cinéma, qui accueillent des intervenants spécialisés du monde entier souvent célèbres dans leur champ et dont le travail permet d'échanger sur des questions de méthodes et d'objets. Le cycle de trois conférences a lieu tous les semestres de printemps. Les conférences peuvent être écoutées en ligne (www.unil.ch/dispositifs) et restent accessibles au public.

L'ANIMALITÉ DANS LA CULTURE VISUELLE CONTEMPORAINE

Olivier Lugon

C/S	Obl/Opt	2	français	28
P	2/5/6			

N: Maîtrise

C: Vincent Lavoie (UQAM)

L'animalité dans la culture visuelle contemporaine

Les représentations animalières contemporaines se répartissent en deux grands ensembles en apparence antinomiques : d'une part, des images relevant d'un photojournalisme animaliste pratiqué par des associations telles que L214 et PETA et misant sur l'exhibition de la souffrance animale ; d'autre part, des représentations animalières humoristiques (LOLcats, vidéos ludiques, palmarès de « personnalités » animalières, etc.) produites et diffusées par des Internautes et intégrée à une économie du divertissement numérique. Les premières sont les héritières du militantisme visuel des premières SPA qui, dès les débuts du XIXe siècle, ont recours aux images chocs pour dénoncer la maltraitance animale. Les secondes plongent leurs racines dans la peinture rococo du « petit goût » où l'animal domestique s'impose comme l'acteur d'un nouveau compagnonnage. Et si ces deux massifs iconographiques, loin de s'opposer, constituaient en fait les deux versants d'un même regard porté sur l'animal, un regard placé sous la tutelle des affects depuis la fin du XVIIIe siècle ? Et si, chacune à leur manière, ces images apportaient un éclairage inédit sur les études animales, ce champ de connaissance qui traite des aspects éthiques, religieux, philosophiques, politiques et socioculturels des relations humain-animal ? Ces cours-blocs proposent d'étudier ces déclinaisons de la représentation animalière allant du pathétique au comique, à travers leurs principaux supports de diffusion (gravures, presse illustrée, cartes postales, cinéma documentaire, Web), ainsi qu'à l'aune de leurs visées communes : rapprochement interspécifique, reconnaissance de l'agentivité animale, prise en compte des spécificités éthologiques, etc. Il s'agira, par la mise en relation de corpus visuels suscitant des réponses émotionnelles très contrastées – les uns font rire, les autres pleurer – d'interroger cette convergence historique sur laquelle repose les imageries contemporaines de l'animal.

Cours 1 : lundi 11 mars (14h-18h) et mardi 12 mars (8h30-10h + 10h-12h, entretiens individuels)

Cours 2 : lundi 8 (9h-18h) et mardi 9 avril (8h30-16h)

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

L'ESPACE CHEZ AKIRA KUROSAWA

Alain Boillat

C/S	Opt	2	français	28
P	2			

N: Maîtrise

-
- O: – Se familiariser avec les théories de l'espace au cinéma et dans les récits;
- Renforcer des compétences en termes d'analyse filmique
 - Connaître la carrière et la filmographie du cinéaste Akira Kurosawa
 - Savoir discuter certains aspects de la production cinématographique japonaise et de la culture japonaise

-
- C: Durant ce semestre de cours, nous nous pencherons sur la filmographie du célèbre réalisateur japonais Akira Kurosawa afin de l'envisager, notamment dans le prolongement du chapitre de l'ouvrage de Noel Burch *Pour un observateur lointain* et d'autres monographies consacrées plus spécifiquement au cinéaste, à partir d'une problématique à la fois théorique et esthétique, celle de l'espace. Elle y sera pensée à différents niveaux (espaces écranique, sonore, diégétique, narratif, symbolique,...), ancrée dans l'analyse détaillée de certains films (mis à disposition sur le Moodle du cours) tels que *Rashômon*, *Les 7 Samourais*, *Yojimbo*, *Entre ciel et terre*, *Le Château de l'araignée*, *Ran*, etc. et contextualisée à l'aune de réflexions menées sur la conception de la spatialité au Japon. L'étude de certains motifs récurrents (la frontière, l'organisation verticale, la porte, l'environnement battu par la pluie, le lieu de la mémoire du trauma atomique,...) tiendra compte en particulier des genres cinématographiques (jidai-geki, film noir, « réalisme social », etc.), des œuvres adaptées (Gorki, Dostoïevski, Akutagawa, Shakespeare) et des récits filmiques, abordés également sous l'angle de la place réservée au régime descriptif.

