

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

CHRIS MARKER, L'ESSAI FILMIQUE ET LE MILITANTISME POLITIQUE

François Bovier

C/S	Opt	2	français	28
A	3.00			

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

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

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

Carine Bernasconi, Faye Corthésy, Isabel Krek, Coralie Lamotte, Elodie Murtas, Benoît Turquety

TP	Opt	2	français	56
A P	5.00			

TP	Opt	2	français	56
A P	5.00			

TP	Opt	2	français	56
A P	5.00			

TP	Opt	2	français	56
A P	5.00			

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

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

INTRODUCTION À L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU CINÉMA : ÉTUDES COMPARATIVES

Alain Boillat

C	Obl/Opt	2	français	56
A P	1.00			

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

O: Le cours intitulé dans le bulletin de la Cinémathèque "Une histoire du cinéma en mots et en images" vise à aborder de manière introductive et en tenant compte des acquis récents des recherches en études cinématographiques diverses périodes de l'histoire du cinéma en fonction de corpus spécifiques (nationalité, genre, cinéaste, etc.), et par le biais de projections d'extraits pour la plupart projetés sur support film et issus des collections de la Cinémathèque suisse, ce qui permet de sensibiliser les étudiants à la matérialité du support et à des problématiques patrimoniales. L'expérience de spectateur/spectatrice est ainsi intégrée à l'analyse des films et des discours qui s'y rapportent.

C: Ce cours donné en alternance par Alain Boillat et Pierre-Emmanuel Jaques s'inscrit dans la Collaboration UNIL-Cinémathèque suisse; il est également ouvert au grand public et se déroule de 14h à 16h dans la salle du Cinématographe de la Cinémathèque à Montbenon.

Les fiches comportant citations, filmographies et bibliographies sont disponibles sur le Moodle du cours de Benoît Turquety, ou sur le site de la Collaboration UNIL-Cinémathèque suisse:

<http://wp.unil.ch/cinematheque-unil/offre/une-histoire-du-cinema-en-mots-et-en-images/>

Programme du cours

Semestre d'automne 2019

18 septembre (Alain Boillat) : Quand le cinéma raconte sa propre histoire

25 septembre (Pierre-Emmanuel Jaques) : Aux premiers temps du cinéma

2 octobre (Alain Boillat) : Passion/poursuite : deux motifs de linéarisation

9 octobre (Alain Boillat) : L'espace chez Chaplin (1915-1925)

23 octobre (Pierre-Emmanuel Jaques) : Dans la profondeur : le cinéma des années 1910

30 octobre (Pierre-Emmanuel Jaques) : L'expressionnisme allemand

13 novembre (Pierre-Emmanuel Jaques) : Le cinéma soviétique muet

20 novembre (Alain Boillat) : Vitesse, vertige et « musicalité » : le cinéma français des années 1920

27 novembre (Pierre-Emmanuel Jaques) : Hollywood années 1920 (I)

4 décembre (Pierre-Emmanuel Jaques) : Hollywood années 1920 (II)

11 décembre (Alain Boillat) : La généralisation du cinéma parlant : innovations et résistances

18 décembre (Alain Boillat) : Le film noir sonne toujours deux fois

Semestre de printemps 2020

19 février (Alain Boillat) : Le suspense chez Hitchcock

26 février (Pierre-Emmanuel Jaques) : Le cinéma italien d'après-guerre

4 mars (Alain Boillat) : Littérature et cinéma : les adaptations par Claude Autant-Lara (1947-1958)

11 mars (Alain Boillat) : Le western hollywoodien

18 mars (Pierre-Emmanuel Jaques) : La Nouvelle Vague

25 mars (Alain Boillat) : La temporalité dans les films d'Alain Resnais (1958-1968)

1er avril (Pierre-Emmanuel Jaques) : Le cinéma français des années 1970

8 avril (Pierre-Emmanuel Jaques) : Cinémas d'Est

22 avril : (Alain Boillat) : Le cinéma japonais

29 avril (Alain Boillat) : Les films d'Akira Kurosawa

6 mai (Pierre-Emmanuel Jaques) : Cinéma suisse I (1925-1965)

13 mai (Pierre-Emmanuel Jaques) : Le cinéma documentaire

20 mai (Alain Boillat) : Le « Nouvel Hollywood »

27 mai (Pierre-Emmanuel Jaques) : Cinéma suisse II (1965-2000).

B: Voir les biobibliographies proposées sur les fiches de chaque séance.

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

INTRODUCTION AUX ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES : HISTOIRE

Charles-Antoine Courcoux, Benoît Turquety

C	Obl/Opt	2	français	56
A P	6.00			

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

- C: Ce cours annuel propose une introduction à l'histoire du cinéma et à ses problématiques propres. Il est organisé selon plusieurs axes.
La ligne principale sera constituée d'un parcours dans l'histoire des formes filmiques et des pratiques cinématographiques au sens large.
Nous suivrons parallèlement l'évolution des théories et des discours sur le cinéma, et leur articulation avec la production filmique de l'époque.
Nous interrogerons également la manière dont s'est écrite l'histoire du cinéma, ses problèmes et les diverses approches et méthodes employées. Ceci nous amènera à nous questionner sur l'accès aux objets de la recherche, et donc sur les pratiques archivistiques (restauration, etc.)
Attention: exceptionnellement, la séance du 25 septembre 2018 n'aura pas lieu. Le cours reprend donc le 2 octobre 2018.

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

INTRODUCTION AUX ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES : THÉORIES

Valentine Robert

C	Obl/Opt	2	français	56
A P	6.00			
E	Obl/Opt	2	français	56
A P	1.00			

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).
- 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

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

LA PSYCHANALYSE AU CINÉMA

Mireille Berton

C/S	Opt	2	français	28
A	3.00			
E	Opt	2	français	28
A				

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

O: Le cours vise à sensibiliser les étudiant-e-s à la manière dont le cinéma a intégré des thèmes liés à la psychanalyse, notamment à travers les figures du thérapeute et du motif de la thérapie. Il n'est pas demandé d'avoir une connaissance approfondie des théories psychanalytiques, mais de connaître le rôle culturel et social que la psychanalyse a joué tout au long du XXe siècle.

C: Aujourd'hui dépassée par l'engouement pour les sciences cognitives, la psychanalyse a pendant longtemps occupé une place de choix dans l'histoire du cinéma, en partie en raison des situations psychologiquement dramatiques qu'elle permet de mettre en place au plan narratif. La psychanalyse freudienne séduit tout particulièrement le cinéma classique hollywoodien où cette doctrine d'investigation de l'inconscient s'adapte de manière idéale aux exigences de la narration classique : elle permet la mise en place d'une énigme à résoudre afin de rétablir un équilibre initial perturbé par le comportement anormal d'un personnage jugé « malade ». Dans cette intrigue de type policière, le psychanalyste joue alors le rôle du détective en quête d'éléments significatifs permettant d'élucider le mystère (de l'inconscient). L'impact de la pensée freudienne sur le cinéma hollywoodien peut alors être examiné aussi bien à travers des thématiques précises (la névrose féminine ou masculine, la criminalité, le psychanalyste-charlatan, etc.), des conventions génériques (la comédie musicale, le film noir ou policier, le western, le drame, etc.) que de ses enjeux sociaux, historiques, idéologiques et culturels.

Ce cours-séminaire propose donc d'étudier, non pas les approches psychanalytiques du cinéma qui se sont développées selon des orientations diverses (freudiennes, jungiennes, lacaniennes, etc.) depuis les années 1970, mais les différentes modalités de représentation de la psychanalyse dans des films de fiction occidentaux (principalement anglo-saxons et européens), depuis les années 1910 jusqu'à nos jours. Du *Mystère des Roches* de Kador (Léonce Perret, 1912) à *A Dangerous Method* (David Cronenberg, 2011), la psychanalyse apparaît soit directement en tant que dispositif thérapeutique fondé sur une relation technique et humaine, soit indirectement via des notions ou des thèmes comme le rêve, le voyeurisme, le traumatisme, la folie, etc. L'objectif consistera à analyser des films déployant toute une série de référents à la psychanalyse entendue au sens large : séquences oniriques, récits de rêve, figures de psychanalystes ou de psychiatres, scènes de cure, personnages névrotiques ou métaphores voilées des principes de base de la psychanalyse. On verra combien ces stratégies de représentation sont directement dépendantes d'un état historique du savoir, d'où leur variation au cours du temps - la psychanalyse ou la psychiatrie faisant l'objet tantôt d'admiration, de critique ou de raillerie en fonction des époques, mais également des cadres théoriques qui prédominent à un moment donné pour appréhender le psychisme humain et ses aléas.

Plus largement, il s'agira d'interroger la célèbre cinéphobie freudienne, le fondateur de la psychanalyse ayant toujours refusé de se compromettre avec l'industrie du cinéma au prétexte que le film n'est pas en mesure de représenter l'inconscient. Comment en effet représenter l'inconscient, alors que le cinéma a fondé son langage sur l'expressivité visuelle et que la psychanalyse base sa doctrine sur la traduction verbale de celui-ci ? Le langage filmique semble pourtant particulièrement propice à la figuration de l'intériorité psychique, comme en attestent les nombreuses séquences oniriques qui ponctuent l'histoire des films. Les réticences de Freud à l'égard du cinéma sont alors révélatrices d'une tension, au sein de la psychanalyse, entre image et parole, tension que le cinéma classique hollywoodien va tenter de résoudre en mettant l'accent sur la mise en scène de la cure.

Programme du cours

18 septembre - 1. Présentation du cours et de sa problématique

25 septembre - 2. Les origines croisées du cinéma et de la psychanalyse. *Le mystère des roches* de Kador (L. Perret, 1912)

2 octobre - 3. Le film psychanalytique. *Les mystères d'une âme* (G. W. Pabst, 1926)

9 octobre - 4. Freud à Hollywood 1. Didactisme psychanalytique. *Spellbound* (A. Hitchcock, 1945), *Secret Behind the Door* (F. Lang, 1948)

16 octobre - 5. Freud à Hollywood 2. La folie des femmes. *Now, Voyager* (I. Rapper, 1942), *The Lady in the Dark* (M. Leisen, 1944), *The Snake Pit* (A. Litvak, 1949), *The Three Faces of Eve* (N. Johnson, 1957)

23 octobre - 6. Freud à Hollywood 3. La folie des hommes. *Pursued* (R. Walsh, 1947), *Holly Triumph* (Steve Sekely, 1948), *Secret Beyond the Door* (F. Lang, 1948), *The Dark Past* (R. Mate, 1948), *Psycho* (A. Hitchcock, 1960), *Pressure Point* (H. Cornfield, 1962)

30 octobre - 7. Freud à Hollywood 4. Le regard de Montgomery Clift. *Suddenly Last Summer* (L. M. Mankiewicz, 1959), *Freud (Passions secrètes)* (J. Huston, 1962)

13 octobre : pas de cours pour cause de colloque à la section.

20 novembre - 8. La psychanalyse en crise. *Le voyeur* (M. Powell, 1960), *Tender is the Night* (H. King, 1962), *Shock Corridor* (S. Fuller, 1962), *Family Life* (K. Loach, 1971), *Annie Hall* (W. Allen, 1977), *Pulsions* (B. de Palma, 1980)

27 novembre - 9. La psychanalyse dans le cinéma français contemporain. *Le septième ciel* (B. Jacquot, 1997), *Mortel transfert* (J.-J. Beineix, 2001), *Rois et Reine* (A. Desplechin, 2005), *Un conte de Noël* (A. Desplechin, 2008), *Jimmy P. (Psychothérapie d'un indien des plaines)* (A. Desplechin, 2013) (exposé possible)

4 décembre - 10. Les films biographiques. *Der Junge Freud* (A. Corti, 1976), *Princesse Marie* (B. Jacquot, 2003), *A Dangerous Method* (D. Cronenberg, 2011), *L'âme en jeu* (R. Faenza, 2002) (exposé possible)

11 décembre - 11. La psychanalyse à l'aune du comique. *Amanda* (M. Sandrich, 1948), *Trois sur un sofa* (J. Lewis, 1966), *Beyond Therapy* (R. Altman, 1987), *Mafia Blues* (H. Ramis, 1999). [Alternative : *La psychanalyse chez Woody Allen*] (exposé possible)

18 décembre - 12. Corrigé du test, synthèse et ouverture

Projections, mercredis 18h15-20h15, salle Unithèque 4215

Le cours bachelor « La psychanalyse au cinéma » s'accocie aux événements destinés à célébrer les 100 ans de la Société suisse de psychanalyse qui a été créée en 1919 à Zurich en présence d'éminents psychanalystes tels Otto Rank, Hanns Sachs et Edouard Jones. Parmi ces événements, le cycle « Le Divan du jeudi soir. Psychanalyse & cinéma » organisé par le Centre de Psychanalyse de Suisse romande et le Centre de Psychanalyse de Lausanne propose, tout au long de l'année, des projections de films dans les cinémas de la ville de Lausanne. La prochaine séance est prévue le 21 novembre 2019. Les projections à l'UNIL constituent une occasion unique pour les étudiant-e-s de dialoguer avec des professionnels de la psychanalyse puisqu'elles sont ouvertes aux membres de la SSP. Pour plus d'informations : www.100.psychoanalyse.ch

Programme provisoire

Faculté des lettres / 5

Le contenu des projections peut être amené à changer au cours des premières semaines

25 septembre : *Geheimnisse einer Seele* (G. W. Pabst, 1926) (durée : 1h15)

9 octobre : *Spellbound* (A. Hitchcock, 1945) (durée : 1h45)

16 octobre : *The Lady in the Dark* (M. Leisen, 1944) (durée : 1h25)

B: La bibliographie est distribuée pendant le cours.

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

LE NOUVEAU CINÉMA ALLEMAND

Sylvain Portmann

C/S	Opt	2	français	28
A	3.00			

E	Opt	2	français	28
A				

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

C: Le nouveau cinéma allemand désigne communément une certaine frange de la production cinématographique de l'Allemagne de l'Ouest réalisée entre 1962 et 1982. Vingt années de films amorcées par le manifeste d'Oberhausen et qui prend fin avec la mort du réalisateur Rainer Werner Fassbinder. Ce cours/séminaire propose d'interroger cette périodisation consensuelle, voire arbitraire, au regard de l'histoire du cinéma allemand et des autres « nouveaux cinémas » qui lui sont contemporains. Il s'agira d'aborder un corpus composé d'oeuvres encensées par la critique internationale ou la cinéphilie classique tout en ménageant une réflexion portant sur des productions ou des réalisateurs-trices moins (re)connu-e-s, du moins dans l'espace francophone. L'accent sera mis sur l'analyse minutieuse de films et de séquences que les étudiant-e-s seront invité-e-s à visionner tout au long du semestre.

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

LE SOAP OPERA ET SES SPECTATRICES : UNE APPROCHE PAR LES CULTURAL STUDIES

Delphine Chedaleux

C/S	Opt	2	français	28
A	3.00			

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

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

LE SPECTACULAIRE AU CINÉMA

Stéphane Tralongo

C/S	Opt	2	français	28
A	3.00			

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

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

PANORAMA THÉORIQUE

Benoît Turquety

C	Obl/Opt	2	français	56
A P	1.00			

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

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

PENSER LES TÉLÉCOMMUNICATIONS : IMAGINAIRES TECHNOLOGIQUES AU CINÉMA ET DANS LES SÉRIES TV

Alain Boillat

C/S	Opt	2	français	28
A	3.00			

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

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