

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

CINÉMA OUVRIER ET SECOURS ROUGE INTERNATIONAL

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>

FOLIE ET PSYCHIATRIE DANS LE CINÉMA DE FICTION

Mireille Berton

C/S	Opt	2	français	28
A	3.00			

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

C: ATTENTION

Le cours commence à partir du 7 octobre à 10h15. Il sera donné en ligne via Zoom.

Si la psychiatrie n'avait pas existé, le cinéma l'aurait certainement inventée. Telle est la formule d'Irving Schneider à propos de ces films qui n'ont cessé de représenter et de raconter l'histoire d'une profession et d'une pratique médicales à travers toutes sortes d'amalgames entre les fantasmes du grand public et la réalité d'un métier qui gagne sa légitimité après la Seconde Guerre mondiale. Ce cours-séminaire propose de parcourir l'histoire du cinéma à travers des films de fiction mettant en scène aussi bien l'institution ou la profession psychiatriques, que les maladies mentales traitées au sein de dispositifs médicaux particuliers. Si le cinéma hollywoodien des années 1940 à 1960 s'est fait une spécialité dans la représentation de psychiatres et de patients-es aux prises avec des troubles facilement remédiables, dès les années 1970, le cinéma rend compte du désenchantement général vis-à-vis de thérapies jugées discutables, comme en attestent les mouvements d'antipsychiatrie dénonçant les procédés barbares employés dans certains établissements (lobotomie, électrochoc, médicaments, etc.). En dehors de ces visions plus réalistes et plus critiques de la psychiatrie, persistent cependant au cinéma les modèles traditionnels du médecin thaumaturge ou du médecin charlatan usant de ses compétences à mauvais escient, alors que certains réalisateurs se libèrent de ces stéréotypes en donnant une image poétique des maux psychiques et du corps médical chargé de les soigner, comme Park Chan-wook avec l'm a Cyborg but that's ok.

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

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

Laurent Le Forestier

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 AUX ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES : HISTOIRE

Charles-Antoine Courcoux, Laurent Le Forestier

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/>

LE SLAPSTICK : MACHINERIES ET ARCHITECTURES DU COMIQUE

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/>

LUCHINO VISCONTI : D'OSSESSIONE AU GUÉPARD (1942-1963)

Delphine Wehrli

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/>

MAURICE TOURNEUR

Sylvain Portmann

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**

Laurent Le Forestier

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/>**SHERLOCK HOLMES À L'ÉCRAN**

Jeanne Rohner

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/>**UNE HISTOIRE DU CINÉMA EN MOTS ET EN IMAGES**

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 Benoit Turquétty, 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/>