

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

ABDELLATIF KECHICHE: PLACE ET RÉCEPTION DE SES FILMS DANS LE CINÉMA FRANÇAIS

Benoît Turquety

C/S	Opt	2	français	28
P	3.00			

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

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

ALFRED HITCHCOCK, SUSPENSE ET "CINÉMA PUR" : LES ANNÉES BRITANNIQUES

Stéphane Tralongo

C/S	Opt	2	français	28
P	3.00			

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

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

FREDERIK WISEMAN : LE CINÉMA DIRECT ET L'ÉNONCIATION IMPERSONNELLE

François Bovier

C/S	Opt	2	français	28
P	3.00			

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

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

HISTOIRE DU CINÉMA ET DISPOSITIFS : REGARDS INTERNATIONAUX

Mireille Berton

C/S	Opt	1	français	14
P	3.00			
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, ainsi que d'un cycle de trois conférences liées à la question des dispositifs. Les conférences sont préparées et débattues dans le cadre d'un séminaire animé par Benoît Turquetly. Le cours-bloc correspond à 14 heures au total, le cycle de conférences et le séminaire à 14 heures au total.

PREMIÈRE SÉANCE DU SÉMINAIRE: 27 février, 15h15

COURS-BLOC | Vendredi 1er & samedi 2 mars | Anthropole 3017

'Useful Cinema' and Its Methodological Usefulness for Cinema and Media Studies - Two Days of Exploration

Prof. Dr. Yvonne Zimmermann

(Université de Marburg)

Need advice in cooking, workout, make-up, or operating a computer? YouTube tutorials provide help and guidance in almost every situation. Tutorials are among the most numerous and most popular genres on YouTube, but they are by no means a new phenomenon. Instead, they are part of a long history of utility films or 'useful cinema' (Gebrauchsfilm in German). The emerging scholarly field of useful cinema focuses on films that for a long time have been neglected, such as science and industrial films, educational and classroom films, home movies and advertising films, and explores the wide array of how films were put to use beyond the commercial movie theater. The block seminar takes the recently established and currently thriving field of useful cinema as a starting point to inquire about its emergence, objects, sources and privileged approaches, and explores and critically questions its methodological productivity (or usefulness) to revisit and revise cinema and media histories.

On the one hand, the seminar will put useful cinema in relation to early cinema and to current digital media cultures (on YouTube in particular) in order to establish a media archaeological perspective. On the other hand, it will discuss examples that to a large extent are related to Switzerland. This is not for any patriotic reasons, but to illustrate how utility films have been part and parcel of visual cultures in institutional contexts (such as industry, school, tourism) way beyond commercial cinema circuits and notwithstanding the (non-) importance of national film industries.

Les séances seront bilingues anglais-français.

CONFÉRENCES DISPOSITIFS 2018

27 février : Prof. Yvonne Zimmermann (Universität Marburg)

"Media Dispositifs, Screen Advertising, and the Notions of Program and Flow"

1er mai : Prof. Thomas Y. Levin (Princeton University)

22 mai : Prof. Ute Holl (Universität Basel)

"Reconstructing a Genealogy of Cinematic Perception"

-> www.unil.ch/dispositifs

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 Turquetly

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 DE LA PHOTOGRAPHIE

Olivier Lugon

C	Opt	2	français	28
P	3.00			

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

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/>

LE REGARD FILMÉ, LE REGARD FILMEUR

Valentine Robert

C/S	Opt	2	français	28
P	3.00			

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

C: Ce cours-séminaire vise à explorer ce "dispositif dans le dispositif" qu'est la caméra subjective. Nous retracerons et analyserons, traversant les époques, les mouvements (tels que l'impressionnisme français) et les genres (tels que le film d'horreur, ou les thrillers psychologiques élégamment appelés 'mindfuck'), les modalités de ce procédé, qui fut un motif de fascination tant narratif que technique tout au long de l'histoire du cinéma, depuis les vues des premiers temps simulant télescopes, loupes et trous de serrures jusqu'aux Z-eyes de la série BLACK MIRROR.

Cette question impliquera d'aborder de manière connexe les problématiques du mouvement de caméra et des techniques de caméra portée associées (depuis le double-harnais de Montgomery dans LA DAME DU LAC de 1947 jusqu'à la GoPro), du son subjectivisé, du regard-caméra, de la forme même de l'écran (des caches de 1900 aux casques VR, en passant par le split-screen en "duo-vision" de WICKED, WICKED en 1973). Sans oublier l'élaboration visuelle, narrative et énonciative visant à départir l'image de ses codifications assumées comme "objectives", pour explorer et dépasser ce que Jost dénomme "l'ocularisation interne", et faire partager au spectateur les visions mentales, les rêves et les hallucinations des personnages.

Grâce à l'invitation du Dr. Selim Krichane, un éclairage spécial sera apporté par l'étude de la question dans les jeux vidéo, qui ont eu une influence déterminante dans le développement des pratiques filmiques de la vision subjective. Enfin, les nouvelles technologies des films VR seront tout particulièrement questionnées et mises en perspective historique, et un éclairage technologique sur les brevets et développements actuels réels des lentilles intelligentes de Sony, Samsung et Google permettra d'élargir et actualiser le débat, en mettant en crise les concepts mêmes de film, de caméra et de regard.

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

NICHOLAS RAY

Benoît Turquetty

C/S	Opt	2	français	28
P	3.00			

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

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

PANORAMA THÉORIQUE

Benoît Turquetty

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/>

SIMENON À L'ÉCRAN : ANALYSE COMPARÉE D'OEUVRES ROMANESQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES

Alain Boillat

C/S	Opt	2	français	28
P	3.00			

E	Opt	2	français	28
P				

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

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

SURVEILLER ET CONTRÔLER PAR LE TUBE CATHODIQUE : UNE AUTRE HISTOIRE DE LA TÉLÉVISION (1950-1970)

Mireille Berton

C/S	Opt	2	français	28
P	3.00			

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

C: Ce cours est donné par Anne-Katrin Weber

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

TECHNIQUES DE CINÉMA : DES GESTES ET DES MACHINES

Benoît Turquetly

C/S	Opt	2	français	28
P	3.00			

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

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