

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

CITIZEN KANE, ANALYSE D'UN FILM DANS L'HISTOIRE

Laurent Le Forestier

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>

COMPRENDRE L'ANIMATION À PARTIR DE SES PRATIQUES

Maria Tortajada

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>

HISTOIRE DU CINÉMA ET DISPOSITIFS : REGARDS INTERNATIONAUX

Laurent Le Forestier

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

DATES DU SÉMINAIRE:

19 février / 11 mars / 29 avril / 27 mai

COURS-BLOC | 3-4 avril | Anthropole 3017

Prof. Anne Kerlan

"L' « invention » du cinéma chinois : une histoire de la circulation des images cinématographiques dans la Chine de la première moitié du XXe siècle."

Ce cours s'intéresse à la façon dont le cinéma chinois s'est construit, pour une période allant du début du XXe siècle à la fin des années 1940, soit avant l'avènement de la Chine communiste. La question centrale à travers laquelle nous examinerons l'histoire de ce cinéma est celle de la circulation : circulation des images, entendu comme emprunts formels, s'agissant d'analyser les multiples influences qui traversent le cinéma chinois, entre le modèle occidental (Hollywood, cinéma soviétique, cinéma expressionniste allemand, cinéma français) et l'inscription dans la culture chinoise (théâtre et opéra, peinture, poésie, imagerie populaire), mais aussi comme modes de diffusion, la question des dispositifs ayant permis aux films d'être connus ou diffusés dans l'espace chinois auprès de publics hétérogènes devant également se poser. Ce cours s'appuiera sur de nombreux extraits de films et documents d'archives mais la connaissance du chinois n'est pas nécessaire.

CONFÉRENCES DISPOSITIFS 2020

|04 mars | Prof. Debashree Mukherjee (Columbia)

"From Dispositif to Ecology: Writing a History of Film Production in Colonial India"

Can we think of the foundational concerns of film studies - subjects, meaning, image, ideology - from the site of film production? I discuss the turn from the analytic of dispositif towards ecology through a set of archival case studies. Cine-ecologies emerge out of the energetic entanglement of practices, symbols, infrastructures, ideologies, actors, and climates that swirl around the film image in locations where filmmaking and film consumption are prominent aspects of everyday life. Cinema, which has always been a transnational force, therefore comes to mean very different things as it settles into a specific cine-ecology in Istanbul or Sydney. A tropical place under colonial rule, a modernizing city that becomes the site of a talkie industry, Bombay with all its peculiarities of infrastructure, weather, and social politics - these are the contours of the talkie cine-ecology that I am interested in.

| 22 avril | Prof. Estelle Doudet (UNIL)

« Archéologies médiévales du télévisuel : penser les dispositifs avant l'ère des machines »

Penser aujourd'hui les dispositifs de vision et d'audition signifie souvent se pencher sur les relations médiatiques caractéristiques de l'ère des machines (XIXe-XXIe s.) : enregistrements, projections, algorithmes, etc. L'archéologie des media, une approche encore émergente dans les pays francophones, invite toutefois à explorer plus profondément les époques éloignées de notre âge technologique. Ainsi, en Europe, du XIIIe au XVIe siècle, se sont déployées des théories et des pratiques du télévisuel - la capacité de voir ce qui est situé loin du regard humain grâce à divers supports - au croisement de la science optique, de la pensée religieuse et des innovations artistiques. Est-il pertinent d'approcher cette ancienne culture par la notion a priori anachronique de « dispositif » ? Quels nouveaux éclairages sur nos usages contemporains pourrait nous apporter l'étude d'un temps où le visible était considéré comme une traversée vers l'invisible et où l'image oscillait entre surface de projection et performance d'une présence ?

| 20 mai | Prof. Weihong Bao (Université de Berkeley)

"Background Matters: Set Design as Dispositif"

Although the dispositif is often associated with a technical device, applying it to set design poses a series of interesting problems: what constitutes the matter and object of set design? How do we account for its technology and principles of operation? Where do we draw the line between human and environment as the agent, matter, and object of set design?

The challenges and problems posed by set design returns us to a key notion of the dispositif as configuration of heterogeneous elements subject to strategic reordering. Yet instead of attributing its variable arrangement to the genius of the technological apparatus or system, I situate my inquiry of the dispositif at the intersection of discursive entanglement, aesthetic practice, and technological operation. I will navigate my inquiry through the historical co-evolution of set design and environmental thinking in early twentieth century China.

Through this inquiry of set design as dispositif, I propose an environmental notion of the medium that serves to reconnect technics and aesthetics, object and agent, mind and environment.

--> www.unil.ch/dispositifs

- 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 À L'HISTOIRE DES ÉCRANS

Olivier Lugon

C	Opt	2	français	28
P	3.00/5.00			

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

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/>

JEAN GABIN DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA FRANÇAIS : UNE APPROCHE EN TERMES DE GENDER/STAR STUDIES

Alain Boillat

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/>

LA DANSE AU CINÉMA

Valentine Robert

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>

L'AMATEUR : TECHNIQUES, COLLECTIFS, INSTITUTIONS

V A C A T

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>

LE DOCUMENTAIRE À LA TÉLÉVISION FRANÇAISE (1950-1970)

V A C A T

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>

LES COLLECTIFS DE CINÉASTES MILITANTS AUTOUR DE 1968

François Bovier

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**

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/>**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 Turquéty, 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/>