

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

FORMES DU DOCUMENTAIRE JAPONAIS DEPUIS 1945

Elise Domenach

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

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

HISTOIRE DE LA CINÉMATHEQUE SUISSE

Laurent Le Forestier

C	Opt	2	français	28
A	3			

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

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

Laurent Le Forestier

TP	Opt	2	français	56
A P	5			

TP	Opt	2	français	56
A P	5			

TP	Opt	2	français	56
A P	5			

TP	Opt	2	français	56
A P	5			

TP	Opt	2	français	28
A P	5			

N: Mise à niveau Master, Propé 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 ».

Groupe 1 (lundi 10h15-11h45) et Groupe 2 (lundi 14h15-15h45)

<https://unil.zoom.us/j/7032965106>

Groupe 3 Mardi 10h15-12h00

<https://unil.zoom.us/j/92455991004>

Groupe 4 Mardi 14h15-16h00

<https://unil.zoom.us/j/96290760949>

TP groupe 5 : mercredi 10h15-11h45, salle Anthropole 4165

Lien zoom : <https://unil.zoom.us/j/3389198202>

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

INTRODUCTION À L'HISTOIRE DU CINÉMA

Alain Boillat

C	Obl/Opt	2	français	56
A P	7			

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

O: Ce cours à vocation introductive vise à donner un panorama de l'histoire du cinéma. Le semestre de printemps 2021 comportera des séances consacrées au cinéma mondial depuis les années 1940. Les séances seront consacrées soit à un genre (film noir, western, documentaire), à une période phare d'une production nationale (le cinéma de la « Qualité française », nouveaux cinémas français, allemand et de l'est ; le cinéma japonais classique et contemporain ; le cinéma suisse ; le cinéma français des années 70-90).

En raison des mesures sanitaires, ce cours habituellement dispensé dans une salle de la Cinémathèque suisse à partir de copies film se déroulera sur Zoom. Il est attendu que les étudiant-e-s visionnent une série d'extraits au préalable (durée totale env. 45 min.) disponibles sur Moodle (le cours en ligne, d'une durée de 1h-1h15, n'incluant pas d'extraits). A l'issue de la séance, le pdf de la présentation Powerpoint est également disponible sur Moodle.

C: Toutes les informations relatives aux programmes, références bibliographiques et supports de cours sont disponible sur le Moodle du cours (extraits de film, pdf des Powerpoint des séances, etc.).

I: <https://unil.zoom.us/j/93281810445>

INTRODUCTION AUX ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES

Valentine Robert

C	Obl/Opt	2	français	56
A P	6			

E	Obl/Opt	2	français	56
A P	1			

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: <https://unil.zoom.us/j/99212738633>

LE CINÉMA DES AVANT-GARDES HISTORIQUES

François Bovier

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

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

- C: Les artistes d'avant-garde, dans les années 1920-1930, se sont appropriés le médium du film, pour le déconstruire, le détourner, l'autonomiser, ou encore explorer ses éléments constitutifs. Objet de fascination ou pratique dévalorisée qui peut dès lors être investie comme un instrument de renversement des institutions artistiques, le cinéma devient le support de projections multiples: objet trouvé, rythme pur, mécanique impersonnelle, automatisation de la pensée, expression de l'inconscient, etc.

Ce cours propose une analyse des principaux films d'avant-garde réalisés entre les années 1910 et 1940, suivant une perspective internationale. Son enjeu consiste également à expliciter les modalités selon lesquelles le cinéma a pu être investi en tant que support, appareil, dispositif, forme d'agentivité.

LE CINÉMA D'HORREUR DANS UNE PERSPECTIVE FÉMINISTE : 1930-2020

Charles-Antoine Courcoux

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

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

LE FILM FÉMININ GOTHIQUE

Mireille Berton

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

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

O: Ce cours permettra de familiariser les étudiant-e-s avec des questions méthodologiques liées à la définition d'un corpus, aux conventions génériques, à la contextualisation historique des films, à l'étude des rapports de genre et à l'adaptation cinématographique de textes littéraires.

C: <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Ce cours propose d'étudier un cycle de films classiques hollywoodiens très populaires des années 1940, adaptés souvent de romans, co-écrits par des femmes et tournés par des réalisateurs prestigieux (Hitchcock, Sirk, Tourneur, Siodmak, Litvak, Manckiewicz, Minnelli, Welles, etc.), mettant en scène des stars féminines de l'écran (Barbara Stanwyck, Gene Tierney, Joan Fontaine, Claudette Colbert, Katherine Hepburn, Ingrid Bergman, Merle Oberon, Loretta Young, Bette Davis, etc.). Les films féminins gothiques (ou female gothic film) placent au centre du récit des héroïnes jeunes et naïves, lesquelles se marient précipitamment avec un homme séduisant mais inquiétant. Après avoir mené une enquête afin de percer le mystère qui entoure le passé de leur mari, elles se libèrent d'une relation funeste, faisant provisoirement vaciller l'ordre patriarcal. Elles assument alors un double statut de victime et d'héroïne courageuse en mesure de contester l'autorité incarnée par le héros gothique, et de trouver leur salut auprès d'un homme plus doux et rassurant. Cette ambivalence n'est pas sans lien avec la place des femmes dans la société américaine : alors que celles-ci ont gagné des privilèges sur le plan social, notamment grâce à la première vague féministe et à la Seconde Guerre mondiale, elles continuent d'être considérées comme des individus dont le devoir premier consiste à rester confinée dans la sphère domestique. L'un des objectifs du cours consistera à analyser et à comprendre la complexité, voire la contradiction, des discours véhiculés sur les femmes et les rapports de genre, en prenant en compte les enjeux de production et le contexte historique dans lequel ils s'inscrivent. On étudiera également les héritages contemporains du film féminin gothique à travers les genres du néo-gothique et du néo-noir qui retravaillent le motif de la femme mariée à un homme qui devient brusquement ou progressivement un ennemi, alors que rien ne pouvait laisser croire à un tel revirement de situation.

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">**Corpus** : <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">The Man I Married (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">I Married a Nazi) (Irving Pichel, 1940) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Soupçons (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Suspicion, Hitchcock, 1941) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Vaudou (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">I Walked with a Zombie, Jacques Tourneur, 1943) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Angoisse (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Experiment Perilous, Jacques Tourneur, 1944) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">L'Étrange mariage (When Strangers Marry ou <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Betrayed) (William Castle, 1944) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Hantise (Gaslight, George Cukor, 1944) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Jane Eyre (Robert Stevenson, 1944) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Dark Waters (Andre de Toth, 1944) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">La Falaise mystérieuse (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">The Uninvited, Lewis Allen, 1944) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Le Calvaire de Julia Ross (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">My Name is Julia Ross, Joseph H. Lewis, 1945) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Shock (Alfred Werk, 1946) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Le Château du dragon (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Dragonwyck, Joseph Mankiewicz, 1946) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Deux mains, la nuit (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">The Spiral Staircase, Robert Siodmak, 1946) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Le Criminel (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">The Stranger, Orson Welles, 1946) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Lame de fond (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Undercurrent, Vincente Minnelli, 1946) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Bury me Dead (Bernard Vorhaus, 1947) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Le Secret derrière la porte (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Secret Beyond the Door, Fritz Lang, 1947) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">La Seconde Madame Carroll (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">The Two Mrs Carrolls, Peter Godfrey, 1947) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">L'Homme aux lunettes d'écaille (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Sleep My Love, Douglas Sirk, 1948) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Raccrochez, c'est une erreur (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Sorry Wrong Number, Anatole Litvak, 1948) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Pris au piège (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Caught, Max Ophüls, 1949) ; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Le Mystérieux Docteur Korvo (<em style="mso-bidi-font-style: normal;">Whirlpool, Otto Preminger, 1949)

<p style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">>> **Veillez noter qu'un grand nombre de textes et de films ne sont disponibles qu'en anglais**

- B: BAREFOOT, Guy, *Gaslight Melodrama: From Victorian London to 1940s Hollywood*, New York/Londres, Continuum, 2001.
- BISHOP, Kyle William, « The Threat of the Gothic Patriarchy in Alfred Hitchcock's "The Birds" », *Rocky Mountain Review*, vol. 65, n°2, automne 2011, pp. 135-147.
- ELSAESSER, Thomas, « Mirror, Muse, Medusa: Experiment Perilous », *Iris*, n°14-15, automne 1992, pp. 147-159.
- FLETCHER, John, « Primal Scenes and the Female Gothic: Rebecca and Gaslight », *Screen*, vol. 36, n°4, 1995, pp. 341-370.
- GALINE, Marine, « Capture a Feeling of the Old": Guillermo Del Toro's *Crimson Peak* (2015) and the Victorian Gothic », *Polysèmes*, n°23, 2020.
- GOLIOT-LÉTÉ, Anne, « Périls en la demeure. Le "female gothic" hollywoodien », dans Jean-Loup Bourget et Jacqueline Nacache, *Le Classicisme hollywoodien*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire », 2009, pp. 139-153.
- GOLIOT, Anne, « Introduction à une narratologie de l'espace : Gaslight ou le récit-architecte », *Iris*, n°12, 1991, pp. 71-83.
- HANSON, Helen, *Hollywood Heroines. Women in Film Noir and the Female Gothic Film*, Londres/New York, I.B. Tauris, 2007.
- HANSON, Helen, « From Suspicion (1941) to Deceived (1991): Gothic Continuities, Feminism and Postfeminism in the Neo-Gothic Film », *Gothic Studies*, vol. 9, n°2, novembre 2007, pp. 20-32.
- HAWORTH, Catherine, « "Something Beneath the Flesh": Music, Gender, and Medical Discourse in the 1940s Female Gothic Film », *Journal of the Society for American Music*, vol. 8, n°3, automne 2014, pp. 338-370.
- HOPKINS, Lisa, « Fragmenting the Gothic: Jane Eyre and Dracula », *Screening the Gothic*, Austin, University of Texas Press, 2005.
- KINDINGER Evangelia, « The Ghost is Just a Metaphor: Guillermo del Toro's *Crimson Peak*, Nineteenth-Century Female Gothic, and the Slasher », *NECSUS. European Journal of Media Studies* [en ligne], 6 décembre 2017. Adresse
- LONG HOEVELER, Diane, « The Postfeminist Filmic Female Gothic Detective: Bodily Text in *Candyman* », dans Benjamin A. Brabon et Stéphanie Genz (dir.), *Postfeminist Gothic. Critical Interventions in Contemporary Culture*, Basingstoke/New York, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 99-113.
- MILLER, Hildy, « Refiguring The Birds as Modern Female Gothic in the Kennedy Era », *Rocky Mountain Review*, vol. 74, n°2, automne 2020, pp. 133-125.
- MODLESKI, Tania, « The Female Uncanny. Gothic Novels for Women », *Loving with a Vengeance. Mass-produced Fantasies for Women*, New York/Londres, Routledge, 2008 [1982], pp. 51-76.
- ONARAN. Gözde, *Escaping Entrapment. Gothic Heroines in Contemporary Film*, these de doctorat de l'Université d'Amsterdam, 2017.
- RUSS, Joanna, « Somebody's Trying to Kill Me and I Think It's My Husband: the Modern Gothic », *Journal of Popular Culture*, vol. 6, n°4, printemps 1973, pp. 666-690.
- SANDEAU, Jules, « Le mariage comme enfermement dans les films gothiques féminins des années 1940 : enjeux d'un renversement idéologique », dans Delphine Gachet, Florence Plet-Nicolas & Natacha Vas Deyres (dir.), *Voyages intérieurs et espaces clos dans les domaines de l'imaginaire (littérature, cinéma, transmédi) XIXe-XXIe siècle*, « Le Film à retordre », n°1, 2020.
- SMITH, Murray, « Film noir, the Female Gothic and Deception », *Wide Angle*, vol. 10, n°1, 1988, pp. 62-75.
- TAY, Sharon, « Constructing a Feminist Cinematic Genealogy: The Gothic Woman's Film beyond Psychoanalysis », *Women: A Cultural Review*, vol. 14, n°3, pp. 263-280.
- WALDMAN, Diane, « "At Last I Can Tell It to Someone!": Feminine Point of View and Subjectivity in the Gothic Romance Film of the 1940s », *Cinema Journal*, vol. 23, n°2, hiver 1983, pp. 29-40.
- WALDMAN, Diane, « Architectural Metaphor in the Gothic Romance Film », *Iris*, n°12, 1991, pp. 55-70.
- WALSH, Andrea, « "The Weeds Grow Long Near the Shore": Madness, Suspicion, and Distrust in Popular Women's Films of the 1940s », *Women's Film and Female Experience 1940-1950*, New York, Praeger, 1984, pp. 167-19

PANORAMA DU CINÉMA EN IRAN (DE 1960 À AUJOURD'HUI)

Carine Bernasconi

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

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

PANORAMA THÉORIQUE

Laurent Le Forestier

C	Fac/Obl	1	français	28
A P	1			

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

C: <https://unil.zoom.us/j/3017513293>I: <https://unil.zoom.us/j/3017513293>

RAOUL WALSH

Sylvain Portmann

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

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

RÉCIT ET POINT DE VUE DANS LES FILMS DE BRIAN DE PALMA

Alain Boillat

C/S	Opt	2	français	28
A	3			

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

P: Les films montrés dans le cadre de la rétrospective consacrée à Brian De Palma en septembre-octobre à la Cinémathèque suisse (entrée gratuite pour les étudiant-e-s) doivent être vus préalablement aux séances à l'occasion desquelles ils seront abordés (voir programme).

O: Approfondir les connaissances dans l'analyse du récit filmique

Savoir discuter et appliquer les notions relatives à l'étude du "point de vue" au cinéma

Connaître la filmographie du cinéaste Brian de Palma, l'inscrire dans son contexte et ses filiations

Savoir commenter les caractéristiques stylistiques et narratives des principaux films du cinéaste

- C: Emergeant dans le contexte du New Hollywood avec d'abord des références appuyées à la Nouvelle Vague française puis aux films d'Hitchcock dont il retravaille les récits dans une perspective post-moderne et avec un style que beaucoup de critiques ont qualifié de "maniériste", Brian De Palma est devenu un cinéaste hollywoodien qui, poursuivant encore aujourd'hui sa carrière, a inscrit ses films respectivement dans plusieurs genres cinématographiques (thriller, fantastique, horreur, film de guerre, film de gangsters, etc.) en jouant parfois sur une hybridité générique et sur la notion de "remake". La Cinémathèque suisse lui consacre une rétrospective en septembre-octobre qui permettra aux étudiant-e-s du cours de voir ou revoir ses films sur grand écran et souvent dans des copies 35mm, condition qui importe d'autant plus pour un tel cinéma jouant sur l'emphase (rôle de la musique, complexité de la composition des plans, travail sur la profondeur de champ et l'éclairage, etc.).

Le cours-séminaire proposera une étude narratologique des films de Brian De Palma - avec un accent sur la notion polysémique de "point de vue" qu'il s'agira de construire théoriquement à partir des modèles existants -, dont l'une des spécificités réside dans l'exacerbation de la manipulation du spectateur/de la spectatrice, et ce en usant de procédés spécifiques dont les effets seront examinés (focalisation interne multiple, leurres perceptifs, monstration marquée, caméra subjective, split screens, jeux sur la profondeur de champ, etc.). Dans certains cas et au vu de la récurrence des dispositifs voyeuristes mis en place dans ses films, l'étude du point de vue s'accompagnera d'une réflexion enrichie par les études sur le genre.

Programme du semestre

À voir avant la première séance : **Mission : Impossible (1996)**

26 septembre - Introduction : le récit depalmen comme déploiement d'un dispositif de manipulation du personnage et du spectateur

3 octobre - Récits et genres cinématographiques dans la filmographie de De Palma

10 octobre - De quelques notions narratologiques relatives à l'étude du « point de vue » : mise au point terminologique et application à des séquences de films

17 octobre - Split screens : partager (ou non) un certain savoir

24 octobre - Une logique de la répétition fantasmatique : jeux de variations sur le modèle hitchcockien

31 octobre - Voyeurisme et caméra « subjective »

14 novembre - Point de vue et point d'écoute : Blow out

21 novembre - « Split » du personnage et références hitchcockiennes (Dressed to Kill)

28 novembre - Raising Cain, les abîmes de la subjectivité